

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

CENTRO DE ECOALFABETIZACIÓN Y DIÁLOGO DE SABERES

**2ABEJAS: La Búsqueda de la Proporcionalidad en el
Entretenimiento en Vivo**

**Trabajo recepcional dialógico-transdisciplinar para obtener el grado de
Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la Sostenibilidad**

Presenta:

Pablo Zacarías Gálvez

Co-directores:

Dr. Miguel Ángel Escalona Aguilar

Mtro. José Alejandro Sánchez Vigil

Xalapa de Enríquez, Veracruz

Febrero de 2015

Para Cris

Indice.

1.	Preludio	4
2.	Metodología	6
3.	Crisis, Futbol, Meditación y Rock & Roll	11
4.	El Músico	16
5.	El Camino Medio, Autoconocimiento y Sujeto Transdisciplinario	18
6.	Consumo del Arte y Sustentabilidad	21
7.	Democracia Cultural	23
8.	Una Paradoja	27
9.	La Búsqueda de la Proporcionalidad	33
10.	La Búsqueda de Comunidad	58
11.	Mi Comunidad	61
12.	Sol	63
13.	Entretenimiento en Transición	65
14.	Festival Rodante	68
15.	Conclusiones (hasta el momento)	70
16.	Encore	73
17.	Influencias	74

1. Preludio.

Este documento pretende ser una reflexión transdisciplinaria. La transdisciplinariedad, en palabras de Basarab Nicolescu durante su visita a la Universidad Veracruzana en 2011, es lo que sucede en el espacio entre las disciplinas, donde ninguna rige y se pueden observar distintos niveles de realidad buscando soluciones más plurales. La visión transdisciplinaria busca, desde mi punto de vista, entender lo complejo desde lo simple, eliminar los cotos disciplinarios para establecer un verdadero diálogo sistémico y profundo, si bien manteniendo tres elementos básicos a nivel ético-epistemológico: rigor, apertura y tolerancia.¹

En la música, disciplina a la que soy cercano y con la que trabajo día a día, no se suele citar. Es claro que toda obra tiene influencias, unas más claras que otras, pero el músico no se detiene a decir ‘esta idea la saqué de Mozart’ a la mitad de la pieza, o ‘este estribillo está inspirado por John Lennon’ a los 30 segundos de la canción, pues esto implicaría una ruptura con el flujo y el ritmo de la obra. Cuando recibimos una canción, la escuchamos, la sentimos, a veces la analizamos y juzgamos, pero nunca buscamos en ella citas textuales o reconocimientos a los autores que la inspiraron con su trabajo. Todo artista tiene influencias, y la mayoría las reconocen, aunque a veces es trabajo del crítico musical o analista encontrar esas influencias que, a veces, ni el mismo artista había reconocido en su obra, es precisamente desde ahí que la música se ha usado para muchas otras disciplinas como vehículo para llegar a otra percepción de la realidad.

Este trabajo toma de la música su estructura y su libertad creativa, es decir, no contiene muchas citas, pero tiene claras influencias. Influencias que serán reconocidas al final del texto en un listado, tradicionalmente llamado bibliografía o fuentes, con el obvio encabezado: Influencias.

¹ Nicolescu, B. (1997). La Transdisciplinariedad: Manifiesto. México, D.F: Multiversidad Mundo Real Edgar Morín, A.C.

¿Por qué realizar una Tesis de Maestría fuera del rigor de la APA² en un formato coloquial y vivencial? Porque he estudiado una maestría que busca trascender las disciplinas – sin obviarlas - , una maestría que escarba en las tradiciones, que establece diálogos poco convencionales con la naturaleza, una maestría que se arriesga a buscar en lo profundo del ser humano pequeñas respuestas paradójicas a los problemas de nuestro mundo a la mano, una maestría en la que todos los días se repetía la frase ‘se hace camino al andar’ del poeta Antonio Machado. Porque una Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la Sustentabilidad merece una tesis transdisciplinaria, lo intentaré.

Esta Tesis es la narración de una rigurosa vivencia transdisciplinaria, una búsqueda de proporcionalidad en lo profesional y en lo personal, un relato de paradojas y encuentros conmigo mismo que espero tengan resonancia en usted.

Este trabajo es un tributo a las personas, animales, aromas, canciones, momentos y dolores que han sido parte de mi andar por este planeta. Un tributo a mis influencias.

² American Psychological Association.

2. Metodología.

“Cualquier definición de sostenibilidad, es necesario, de hecho, que tenga en cuenta las dimensiones cultural y estructural, ya que de lo contrario, alentará las destructivas tendencias del despotismo urbano - industrial en que nos ha introducido la dinámica del capitalismo.”³

Se han utilizado las siguientes metodologías en el trabajo de investigación:

- △ **Investigación Acción Participativa.** La Investigación Acción Participativa, según Boaventura de Souza Santos, es la metodología de la que nos servimos para provocar procesos participativos desde la cotidianidad, que rompan con la visión ideológica de la participación; de primera tiene dos características fundamentales: es adaptativa porque toma la forma del sitio en el que se desarrolla, y es implicativa que quiere decir que pretende que la gente sea protagonista de su propia vida. Los implicados en este proceso llevamos a cabo procesos participativos inspiradores, que trascendieron las necesidades de esta investigación para dar resultados complejos que se han ido adaptando a las condiciones del entorno, la comunidad y lo aleatorio. La IAP ha sido la base de este trabajo que combina la observación con la vivencia, y la transformación en el andar.

La configuración de 2abejas como empresa y en particular del Festival Rodante se ha generado a partir de la Investigación Acción Participativa, incluso desde antes de conocer el término, ya que ha sido a partir de la experiencia nutrida con la participación de distintas personas, sus saberes y dudas, que se ha configurado en lo que es después de estos años de operación. Fritjof Capra, al preguntarle sobre la visión sistémica de la empresa, me afirmó que al ser una entidad configurada por seres vivos (personas), la empresa es una entidad biológica y sus procesos son similares a los de una persona que se enferma, se acelera, se enfurece e incluso se muere. Esta visión se complementa con la IAP en el sentido de la adaptabilidad pues, como ser vivo que es, 2abejas se ha reconfigurado con el paso del tiempo para adaptarse a los tiempos y necesidades del

³ Sevilla y Alonso en De Sousa Santos, Boaventura. (2002) Producir para vivir. México D.F: Fondo de Cultura Económica.

contexto y de cada uno de sus participantes, creciendo y disminuyendo de acuerdo al suministro – alimento – que le ha sido proporcionado e incluso me atrevo a decir que por momentos a hibernado como un oso.

Han sido las personas, más que el capital, lo que ha mantenido a 2abejas vivo como proyecto y la Investigación Acción Participativa que estas personas, como César Morales, Cris Rodríguez, Víctor Rodríguez, Carlos Hernández y un servidor, así como quienes han participado del proyecto temporalmente, le han dado características que más que una empresa la convierten en un constante proceso de aprendizaje en camino a la autosustentabilidad.

El conocer con el actuar. A su vez, dicha forma de investigación ha sido enriquecida por dos procesos:

- ▲ **Observación Participante.** En esta investigación se trabajó con comunidades en las que estoy o estuve inmerso, es así como llegamos a esta metodología que es una técnica de recogida de información que consiste en observar a la vez que participamos en las actividades del grupo que se está investigando. Malinowski es el primer autor que estructura la observación participante (según Guasch); afirma que para conocer bien a una cultura es necesario introducirse en ella y recoger datos sobre su vida cotidiana.⁴

2abejas no surge de un estudio de mercado minucioso, mucho menos de un plan de negocios con proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Surge desde el corazón de una comunidad estudiantil en busca de actividades culturales distintas, incluyentes y emocionantes. Observamos participando de una actividad cultural, nos metimos a nadar sin saber si el agua estaba fría o caliente, generamos procesos a partir de la búsqueda de satisfacción individual y comunitaria, y ha sido a partir del error y la observación de nosotros como parte de esta comunidad, nuestros procesos biológicos, el desencanto por momentos y la retroalimentación con nuestros iguales en un ciclo público-promotor-artista en el que las barreras se funden y nos convertimos todos en participantes observadores de una realidad compartida.

⁴ Murillo Torrecilla, F. Javier. (2009). La Observación Participante. Universidad Autónoma de Madrid.

Ciertamente, mirando hacia atrás, hubiera sido muy positivo tener un plan de negocios y un estudio de mercado, es probable que nos hubieramos ahorrado algunos raspones, pero ahora, en retrospectiva, hemos generado estos planes y documentos a partir de nuestra experiencia, con límites reales y aspiraciones proporcionales, cosa que sin la atrabancada experiencia inicial no sería posible.

La Observación Participante me ha permitido verme en el otro constantemente y mantener una vigilia constante sobre lo que es y no es 2abejas, con la apertura a la transformación, al fracaso, lo inesperado y la incertidumbre que es operar en un país como México, con todo lo que eso implica, y en un mundo donde cada día hay un suceso ambiental, social o político sin precedentes.

Es fundamental, desde mi punto de vista, mantener una actitud de observación participante en todo momento y en todo proceso, desde el matrimonio hasta la empresa, la actividad política y las amistades. Si no nos observamos mientras participamos, es como intentar caminar con una sola pierna y un ojo bendado.

La colaboración horizontal, a partir de este proceso, ha permitido una organización en red donde, a pesar de existir responsabilidades claras, todo el equipo participa con la misma energía para resolver asuntos o plantear proyectos, con el mismo valor en su voz y su voto. Buscando generar consensos a partir de puntos de vista divergentes para que todos estemos de acuerdo y quien no lo esté, tenga pleno conocimiento de las razones por las que se toma una decisión al interior de 2abejas, esto con el uso de la herramienta que se describe a continuación.

- △ **Círculo de Diálogo Profundo.** Como se menciona en el párrafo anterior, ha sido fundamental dar voz a cada uno de los participantes de los procesos de 2abejas, para eso utilizamos la técnica codiseñada por los miembros del Centro EcoDiálogo de la Universidad Veracruzana, basada en las nociones de diálogo de David Bohm que sostiene que el diálogo hace posible la presencia de una corriente de significado en el seno del grupo, a partir de la cual puede emerger una nueva comprensión, algo creativo que no se

hallaba, en modo alguno, en el momento de partida.⁵ Esto fue de gran utilidad para diseñar los proyectos de 2abejas, crear la visión de la empresa en general, así como fortalecer los vínculos entre los involucrados en los proyectos.

Dialogar no es cosa fácil en un mundo acostumbrado a discutir, debatir, compartir monólogos y convencer antes que consensar. En 2abejas la experiencia no ha sido distinta, inicialmente nos interrumpíamos, asumíamos lo que el otro quería decir e incluso llegó a haber momentos de tensión entre quienes sostenían puntos de vista divergentes.

Con el paso del tiempo, el círculo se fue haciendo una costumbre y las reglas – antes explícitas – de esperar a que el otro termine, pedir la palabra y suspender los juicios, entre otras, se volvieron implícitas y las conversaciones fluyeron de manera dialógica y pacífica, construyendo nuevas realidades que estaban lejos del punto de partida donde, a veces de forma sorpresiva, los puntos de vista divergentes se complementaban, permitiendo procesos mucho más complejos y planes más completos.

El Diálogo Profundo potencia los alcances de la Investigación Acción Participativa pues genera procesos al interior y exterior del individuo, una suerte de proceso espiritual comunitario intensamente creativo, que me permitió no sólo conocer mejor a la comunidad con la que colaboro, sino a mi mismo.

Esta herramienta nos evidencia en nuestros prejuicios, ideas aquilosas y dogmas, incluso cuando no los conocemos y, al reconocerlos, podemos disolverlos con más facilidad. Puedo decir con certeza que me he reconocido en cada una de las personas con las que he participado en círculos de diálogo profundo, incluso cuando me disgustan sus palabras, puedo reconocer que ese disgusto viene – en gran medida – de un reconocimiento en mí de ese defecto que detesto.

El diálogo profundo permite reconocer la calidad de cada una de las personas con las que interactuamos, más allá de superficialidades, en su esencia como individuo y ser comunitario. Nos conecta en nuestras dudas y carencias, en nuestro dolor y aspiraciones, en nuestra búsqueda.

⁵ Bohm, David. (1996). Sobre el Diálogo. Barcelona: Kairós.

El diálogo es contigo y conmigo, cuando nos disolvemos en un nosotros con una visión que nos rebasa a ti y a mí, a nuestras creencias y expectativas. Es una herramienta maravillosa que sigo utilizando en lo familiar, en los proyectos musicales donde colaboro y por supuesto en la operación de 2abejas como ser vivo conformado por personas complejas.

3. Crisis, Fútbol, Meditación y Rock & Roll.

“El acróbata en un alto trapecio mantiene su estabilidad mediante una corrección continua de su desequilibrio.”⁶

Hablar en plural tal vez nos hace sentir menos solos, menos responsables de nuestras afirmaciones. Incluso podemos tener sentimientos colectivos, decir ‘sentimos’, o pensamientos grupales ‘pensamos’. La tentación de hablar en plural, generalizar la condición humana es una tentación que trataré de evitar en este trabajo, pues realmente puedo hablar solamente de mí y mis circunstancias, mi percepción de la realidad de los demás y lo que me han platicado de ella, y bueno, de vez en cuando voy a generalizar sin buscar ofender al lector si no se siente identificado con mis afirmaciones.

En primera persona. Me llamo Pablo Zacarías y nací un martes de marzo en la Ciudad de México, corría el año de 1983, el primero de un presidente incipiente llamado Miguel de La Madrid. México salía del sexenio de José López Portillo y comenzaba a escucharse en la boca de los mexicanos, cada vez con más frecuencia, la palabra crisis.

Puedo imaginar las sensaciones que corrían por el cuerpo de mis padres, su segundo hijo, el primer varón, naciendo en un México incierto. Seguro la economía de mis padres -como la de casi todos en esa época- era incierta y la presión de tener ahora una familia más extensa no ayudaba para nada.

Para mí, vivir en un país en crisis es algo cotidiano. Ver el peso devaluarse es tan natural como la caída de las hojas, y la incertidumbre económica ha perdido su sentido semántico, la crisis su valor simbólico, y las instituciones oficiales su valor moral en la psique de los mexicanos de mi generación. Otra vez estoy generalizando. Las instituciones oficiales han perdido su valor moral en mi psique. He vivido en un país en crisis desde el día en que nací. Cuando uno está pequeño no se da cuenta de esas cosas. En la mesa hay comida, en el culo hay

6 Bateson, Gregory (1993). Espiritu y Naturaleza. Buenos Aires: Amorrortu.

pañales, de la regadera sale agua -fría y caliente, a conveniencia- y todos los adultos me trataban con una sonrisa, muy amables todos.

La crisis, social y política, no era mía, era de mis padres, era del país, pero no mía. Probablemente ni siquiera era del país entero, de hecho, nunca han sido directamente nuestras las ‘crisis’, pues como afirma Ángel Calle,⁷ la crisis es realmente el momento en el que los bancos y los especuladores financieros se dan cuenta que no pueden seguir jugando con algo que no existe y deciden afectar lo que sí existe. Nuestras vidas y la forma en la que nos relacionamos con el dinero como representación de bienes y servicios que súbitamente suben de precio.

En 1986 nació mi hermano menor, Emilio, el mero día de la inauguración del Mundial de Fútbol: México 86. “Va a ser futbolista” decían los entusiastas del balompié, y cuenta mi madre que, estando ‘recién aliviada’, le tocaba atender con botanas a los que venían a visitarla mientras contemplaban en la pantalla algún partido de fútbol.

El fútbol hace que el mexicano se olvide de su miseria por 90 minutos, bueno, no todo mexicano es fan de ver a 22 *Homo sapiens* persiguiendo una pelota, en lo personal nunca he disfrutado mucho de ver deportes. Pero es importante destacar la importancia del suceso de entretenimiento y conexión, de emancipación y fraternidad, de victoria y derrota, de pertenencia, que resulta ser un simple partido de fútbol.

El fútbol es un gran ejemplo de la pérdida de la proporcionalidad en el entretenimiento. Justo hoy en la víspera del Mundial 2014, planeado para suceder en Brasil, la gente está tomando las calles en este país sudamericano para protestar por los excesos en el gasto público para llevar a cabo la Copa del Mundo. Los argumentos de “derrama económica”, “posicionamiento global”, “apertura al mundo”, “generación de empleo”, “desarrollo” y demás brotes de megalomanía del discurso macroeconómico dominante, han perdido su efecto en esta nación que durante mucho tiempo vivió anestesiada por los supuestos resultados positivos de su Producto Interno Bruto.

⁷ Calle Collado, Ángel (2008). Crisis y política de los vínculos. <http://www.cgt.org.es/spip.php?article400>

La inversión que, se rumora, se destinará al Mundial de Brasil es igual a la suma de las 3 copas del mundo anteriores juntas, pero este derroche de capital público lejos de beneficiar a la población brasileña con la visita de millones de turistas, la perjudicará con una deuda brutal y la supuesta “derrama económica” se quedará en manos de la FIFA, hoteles transnacionales y los grandes capitales brasileños. La fiesta del fútbol, como suceso comunitario de salud y deporte, ha mutado para convertirse en un escaparate publicitario de cervezas y coca cola, dos productos que poco tienen que ver con la salud; y el futbolista en una estrella inalcanzable.

Será bueno también analizar la huella ecológica que tiene una copa del mundo considerando los millones de traslados aéreos, la cantidad de basura generada, la construcción de estadios, la energía consumida y el gasto de agua; solo mencionarlos es suficiente para saber que ésta será brutal. A pesar de los intentos sedantes de presentar los evento multitudinarios como “verdes” o amigables con el medio ambiente – las Olimpiadas de Londres fueron denominadas “las más verdes de la historia” - esto resultará siempre una falacia, pues si no hay una búsqueda de reducción, no hay energía limpia ni política pública que pueda mitigar el enorme daño ambiental de dichas concentraciones temporales humanas.

“Creer en la posibilidad de altos niveles de energía limpia como solución a todos los males, representa un error de juicio político. Es imaginar que la equidad en la participación del poder y el consumo de energía pueden crecer juntos. Víctimas de esta ilusión, los hombres industrializados no ponen el menor límite al crecimiento en el consumo de energía, y este crecimiento continúa con el único fin de proveer cada vez a más gente de más productos de una industria controlada cada vez por menos gente.”⁸

Además es importante analizar como en Brasil, en la víspera de la Copa del Mundo 2014, ha habido importantes movilizaciones de personas que se oponen a la utilización del presupuesto público para la construcción de estadios e infraestructura para el mundial que no beneficiará directamente a la población sino a la FIFA y a los grandes consorcios hoteleros. La gente ha tomado las calles y las redes sociales para manifestar su inconformidad con la expropiación de vivienda para la construcción de estadios y vialidades. El espejismo del progreso económico

8 Illich, Iván. (1972). Energía y Equidad. México, D.F: Fondo de Cultura Económica

neoliberal se desvanece cuando el crecimiento en el PIB no se refleja en los bolsillos y estómagos de la población.

La renuncia al entretenimiento multitudinario es algo que la humanidad no está dispuesta a vivir en esta época. Buscamos cada vez más formas de hacer sostenible nuestra forma de vida, pero si ese proceso no va acompañado de una responsabilidad energética y un decrecimiento sustancial de nuestras añoranzas de progreso industrial, no habrá planeta que nos aguante.

Todas las escuelas en México tienen canchas de fútbol, pocas tienen espacios para la danza o la música y casi ninguna tiene un huerto escolar. La producción alimenticia no está en los planes de estudio de la SEP, mucho menos la articulación entre el deporte, el arte y la agricultura; siendo que los 3, articulados con la formación intelectual, darían pie a la formación de seres mucho mejor relacionados con su entorno y su sociedad. Destacar en el fútbol y sacar buenas calificaciones se vuelven las únicas posibilidades de destacar en el sistema educativo público mexicano.

Hoy, mientras caminaba por la calle escuchaba a unas personas sonrientes insultarse suavemente ‘¿tú qué?!, si nunca se te va a quitar lo cruzazulino’ ‘uuuu, tú que pinche chiva’ se contestaban, uno recargado en su bicicleta, el otro atendiendo una miscelánea. El fútbol nos une y nos separa. Recuerdo también el caso de una comida del Día del Padre, donde el padre en cuestión -paradójicamente- se sentó en su carro a escuchar un partido de fútbol mientras la comida para celebrarlo sucedía sin él. Y estuvo de malas el resto del día porque su equipo perdió.

Mi hermano, volviendo al punto, casi fue futbolista. Desde los 5 años jugó en los Pumitas - escuela de fútbol de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México- y mi papá, orgulloso, lo llevó a todos sus partidos matutinos.

Fue creciendo y se fue tomando más en serio su pasión futbolera, que además era una habilidad pues varias veces fue líder de goleo o jugador más valioso, hasta que llegó a un punto crítico: o estudias o pateas el balón.

Ahí fue cuando el apoyo de papá a su líder de goleo cambió de rumbo. La decisión de seguir jugando fútbol se contraponía con la posibilidad de seguir estudiando en la escuela matutina, y la idea de darle prioridad al balompié incomodaba a una familia de clase media alta, pues, para hacer más difícil la situación, mi hermano siempre fue brillante en la escuela, sacaba puros dieces, uno que otro nueve y pocos ochos. El intelecto venció a la somática, y cómo no iba a hacerlo si las posibilidades de que un futbolista ‘la haga’ son mínimas, y estudiar una licenciatura ‘es un privilegio’.

Mi hermano se recibió de abogado el año pasado, como mi papá, de la UNAM, con excelentes calificaciones como era de esperarse. Le auguro una prominente carrera de abogado, pero todos los domingos se levanta temprano, aunque esté crudo, a jugar fútbol y lo sigue haciendo muy bien.

4. El Músico.

No puedo decir que mi hermano tomó la decisión equivocada, pero es el segundo caso más cercano que tengo de alguien que, por no existir un contexto sano para desarrollar su pasión, tenga que abandonarla. El más cercano es el mío, como músico, al no decidir estudiar música o dedicarme a la misma por las pocas facilidades contextuales que encontré para hacerlo, a la vez de mis propios temores y condicionamientos. Esta crisis sí era mía.

Como decía, es similar la historia del músico. Todo mundo celebra que saques la guitarra, que aprendas a tocar algún otro instrumento o entonces alguna canción, pero en el momento que te atreves a sacar la frase ‘quiero ser músico’, la respuesta automática suele ser ‘te vas a morir de hambre’. Y con una industria musical como la mexicana, 9 de cada 10 veces tienen razón. Pero ¿Qué significa morirse de hambre? ¿Qué significa ser exitoso? Creo que he visto a más artistas morirse de éxito que morirse de hambre.

Es ahí donde nuestras más profundas pulsiones se enfrentan a nuestras programaciones sociales más arraigadas, ese encuentro que nos hace paradójicos y complejos -entre muchas otras cosas-, el combate interno que nos hace ser lo que somos, en esa búsqueda del punto medio, la temperatura tibia donde nos sentimos a gusto flotando en las aguas de la vida. Decir que son más importantes las pulsiones, creo, es tan equivocado como darle prioridad a las programaciones sociales, pues al final somos tan etéreos como terrenales, tan salvajes como civilizados, y es en el diálogo entre nuestras naturalezas que realmente existimos.

“No podemos seguir imputando desórdenes y errores a las insuficiencias ingenuas ni a las incompetencias de la humanidad primitiva, reducidas en el orden y la verdad civilizadores. El proceso hasta hoy es inverso. Ya no es posible oponer sustancial y abstractamente razón y locura. Por el contrario, debemos superponer sobre el rostro serio, trabajador y aplicado de homo sapiens el semblante, a la vez otro e idéntico, de homo demens.”⁹

⁹ Morin, E. (1992). El Paradigma Perdido. Barcelona: Kairós.

He conocido a lo largo de mi vida personas que practican ambas tendencias. Por un lado están los que le dan rienda suelta a las pulsiones argumentando que ‘es lo natural’, buscando liberarse de las ataduras sociales sin darse cuenta que ciertos parámetros sociales nos permiten vivir en comunidad; y está el otro grupo, los que se rigen exclusivamente por lo que dicta la sociedad -particularmente a través de los *mass media*- y llegan a sentirse incómodos al cuestionar esos parámetros, llegando al extremo de no poder controlar sus pulsiones, ubicándolas de la misma manera que cualquier bien o servicio, haciendo uso del otro como depósito para satisfacer sus necesidades íntimas, sin darse cuenta que ser responsable en las pulsiones es tan -o más- importante que ser responsable con nuestro rol social.

Solemos culpar a los medios y/o a la tecnología de nuestros males, pero Lance Strate en su análisis al célebre aforismo de Marshall McLuhan “El Medio es el Mensaje”, los define como extensiones nuestras, que son producidas por nosotros a nuestra imagen pero lo olvidamos, nos alienamos de nuestras creaciones y, a menudo, nos enamoramos de ellas sin darnos cuenta de que solo sentimos pasión por el entusiasmo inicial que produce la adopción de las nuevas invenciones, sin darnos cuenta de nuestra conexión con los medios de comunicación, que se extiende a los sentidos que se trata de un entumecimiento de la consciencia, que nos convierte en sonámbulos.¹⁰

10 Strate, Lance. (2012). La tecnología, extensión y amputación del ser humano. Infoamérica. Recuperado de http://www.infoamerica.org/icr/n07_08/strate.pdf

5. El Camino Medio, Autoconocimiento y el Sujeto Transdisciplinario.

Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, y antes de él Confucio y el Taoismo, habla del camino medio, o recurriendo al argot popular mexicano ‘ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre’. Ese camino medio es la clave -creo yo- detrás del balance del acróbata mencionado al iniciar este escrito, ese punto en el que escuchamos de igual manera a nuestras pulsiones y programaciones, en silencio, para tomar decisiones más acertadas en nuestro andar cotidiano.

En un antiguo sutra llamado Shuguio Dochi, existe la siguiente historia llamada “La Parábola del Pájaro”, donde hay una referencia al tema del camino del medio del budismo:

“En un palacio real, todos los días, un gran número de pájaros era atrapado y, entre ellos, los más robustos eran elegidos para ser servidos en la mesa del rey, uno por uno. Uno de los pájaros atrapados, al ver el desarrollo de los acontecimientos, pensó secretamente en su corazón: “Si como mucho y me vuelvo obeso, con seguridad me llevarán al matadero y seré devorado. Pero al mismo tiempo, si no como, moriré. Trataré de hacer ejercicios con moderación y comer la cantidad exacta para poder tener una larga vida.

Desde ese momento, el pájaro redujo adecuadamente la cantidad de alimentos que ingería. Cuando se redujo al tamaño exacto de los huecos entre las rendijas de la jaula, se dice que el pájaro voló por los aires y quedó en libertad”. (Nichiren Shoshu, 1222)

En el fondo, todos caminamos hacia una imagen idealizada de nosotros mismos, que se forma desde pequeños a partir de conversaciones que escuchamos por ahí, algún personaje de la literatura o la televisión que admiramos o repudiamos, las expectativas que tiene nuestra familia de nosotros, lo que el mundo dice que debemos ser, lo que la patria necesita, en fin, todos los días de nuestra vida -la mayoría de las veces sin darnos cuenta- somos bombardeados por mensajes que nos dicen cómo debemos ser.

He ojeado varios libros de superación personal que hablan sobre ‘seguir tus sueños’, ‘ser tú’ y otras frases ambiguas, trilladas y tan vacías como el que las escribe. ¿Cómo vas a seguir tus

sueños si no has aprendido a soñar? ¿Cómo vas a ser tú si no tienes la menor idea de quién eres o porqué quieres ser lo que quieres ser? Y este es el momento donde entramos al punto que temen los vendedores de libros de superación personal, pero que temen aún más sus lectores: concóctete a tí mismo. γνῶθι σεαυτόν¹¹ decía la puerta del Templo de Apolo en Delfos, un lugar de veneración de la Antigua Grecia, ‘concóctete a tí mismo’ es la tarea, la sentencia. Una frase tan sencilla pero con enormes implicaciones.

El sujeto transdisciplinario, con un fuerte elemento de autoconocimiento, rompe con el paradigma cartesiano que separa al sujeto del objeto, y lo convierte en un participante activo de cuanto observa. Fritjof Capra¹² afirma que no se puede separar a la mente como una entidad distinta de la materia, pues es un proceso que sucede de manera sistémica en la materia de los seres vivos.

Desde que venimos al mundo estamos conociendo cosas. Los colores, las formas, los sabores, olores, palabras, números, frases, ecuaciones, teorías, reglas, chistes y técnicas de todo tipo. Pero no es costumbre, o por lo menos no lo fue en mi formación temprana, fomentar el autoconocimiento, el descubrimiento de nuestra profundidad para comprender nuestra superficialidad. Ciertamente leemos libros o tenemos conversaciones al respecto, no conozco a una persona que no diga que el autoconocimiento es importante, sin embargo conozco a pocas personas que se lo tomen en serio.

¿Para qué conocerse? Si puedo simplemente comprar, seleccionar o descargar -para usar un término más contemporáneo- una personalidad con la que me sienta a gusto, y esa personalidad va acompañada -en la mayoría de las ocasiones- por una serie de productos con los que me siento identificado, definido, sin darme cuenta que esas cosas se convierten en todo lo que soy, en el parámetro que utilizo para medir mi éxito.

11 ‘Conocete a tí mismo’ en griego antiguo como estaba escrito en el Templo de Apolo en Delfos.

12 Capra, F. (2002) The Hidden Connections. Doubleday: New York.

No somos distintos. Tenemos distinto. Pero el problema no está en el tener, sino en el para qué tener, por qué tener, querer o necesitar, y es sólo a partir del autoconocimiento que uno puede aligerarse -otra traducción literal de *enlighten*, paralela a 'iluminar'- y tomar una nueva perspectiva de la realidad donde se puedan tomar mejores decisiones en base a lo que realmente nos hace sentir vivos.

Es frecuente, y fácil, la crítica a los que buscan acumular bienes materiales, joyas, aparatos, casas. Sin embargo es reconocido aquel que acumula conocimiento, reconocimiento, títulos académicos, medallas, frases, siendo -a mí parecer- igual o más perjudicial el engrosamiento de nuestro ego, disfrazado de sabiduría, mientras el deseo sea el reconocimiento, y no venga ese reconocimiento de una sociedad verdaderamente agradecida por los cambios que has hecho en la misma, a partir de tu saber y experiencia.

He admirado a muchas personas a lo largo de mi vida, en lo particular músicos, tal vez porque su obra me parece sublime e imagino que detrás de esa obra tiene que haber un ser iluminado, sencillo y sensible. Pero me he llevado ingratas sorpresas. Mis ídolos me han roto el corazón, pues me he dado cuenta que detrás de obras sublimes y mensajes profundos, a veces hay seres insensibles, ególatras y tan imperfectos como yo.

6. Consumo del Arte y Sustentabilidad.

Este trabajo de investigación inició con una necesidad de plantear un nuevo modelo educativo capaz de transformar la situación actual de las localidades de nuestro país. Un modelo proporcional y a la mano, que ayude a las personas a resolver y dialogar sus problemas desde las posibilidades de su proximidad. Inicialmente pensaba en un modelo educativo al interior de las instituciones oficiales de educación, las escuelas. Sin embargo, con el paso de la reflexión comencé a trabajar en proyectos que tuvieran que ver con mi área de interés y experiencia, el arte, y particularmente la música.

Es por eso que esta investigación se centra en la música como posible eje de reconstrucción del tejido social, particularmente en la experiencia en vivo, es decir, me enfocaré en los efectos que tienen los festivales, conciertos, fandangos o presentaciones en vivo en general, en la comunidad donde suceden. Además de observar, y testimoniar activamente, las interacciones que un festival tiene con los distintos niveles de realidad de la comunidad -para bien o para mal- así como la posibilidad de implementar talleres y distintos eventos educativos dentro de un suceso de entretenimiento musical.

El entretenimiento es una parte sustancial del proceso formativo de una sociedad, obtenemos de los momentos de consumo mediático o artístico una enorme cantidad de información, suposiciones, hábitos y por supuesto propuestas de productos que se adecuan en su discurso a nuestro modo de vida. Es tan o más importante analizar el entretenimiento y el consumo cultural, como los planes de estudios, pues cuando estás frente a un suceso de entretenimiento sueles tener la guardia baja, dejando entrar a tu sistema cualquier contenido que sea parte de esa excitante experiencia sensorial. Es ahí donde entra la propuesta del entretenimiento en transición, tanto hacia un menor impacto ambiental como hacia un mayor impacto social, promoviendo bienes, servicios y conceptos positivos para una sociedad en transformación. Un proceso de transición influenciado en gran medida por Rob Hopkins y las nociones que dan base a los llamados *Transition Towns*, pueblos en vías de resiliencia mediante

la reconstrucción de sistemas productivos locales, un tejido social fuerte y fuentes de energía que dependan cada vez en menor medida de los hidrocarburos.¹³

Los medios masivos de comunicación y los grandes corporativos de bienes de consumo conocen bien esta vulnerabilidad del consumidor frente al suceso cultural o de entretenimiento, aprovechando las ventanas comerciales o activaciones para transmitir mensajes que van dirigidos hacia un mayor consumo, principalmente de bebidas embriagantes o comida chatarra, pues pocas veces una empresa familiar o de orientación proporcional tiene el capital para anunciarse en un evento masivo o un programa de televisión.

Mi tesis va orientada hacia encontrar formas de llevar el entretenimiento a formas proporcionales, rentables y a la vez de impacto positivo en la sociedad. Siendo la parte de la rentabilidad un elemento fundamental en la sostenibilidad, pues como menciona Thomas Moore, todos necesitamos dinero, que puede llegar a ser, sin pérdida de alma, una parte integral del trabajo. Lo decisivo es nuestra actitud. En la mayoría de los trabajos puede haber una relación estrecha entre cuidar el mundo donde vivimos (ecología) y cuidar de la calidad de nuestro modo de vida (economía).¹⁴

Esa es nuestra búsqueda.

13 Hopkins, Rob. (2008) *The Transition Handbook*. Totnes: Green Books.

14 Moore, Thomas. (1992) *El Cuidado del Alma*. México, D.F: Urano.

7. Democracia Cultural.

“Tradicionalmente, las líneas de pensamiento crítico subrayan tres características negativas de las economías capitalistas: produce desigualdades de recursos y de poder; las relaciones de competencia que exige el mercado capitalista producen formas de sociabilidad empobrecidas, basadas en el beneficio personal y no en la solidaridad; la explotación creciente de los recursos naturales en todo el mundo pone en peligro las condiciones físicas de vida en la Tierra.”¹⁵

Corre el año de 2012, el mes de julio para ser exacto. En México acaban de suceder las elecciones presidenciales y Enrique Peña Nieto, del PRI, es el virtual ganador de la contienda electoral; mientras tanto un grupo de millones de mexicanos inconformes con el resultado protestan aludiendo a irregularidades en el proceso, que van desde la compra de votos, la excesiva cobertura positiva de ese candidato y sus acciones como gobernador del Estado de México en los canales de Televisa, hasta posible lavado de dinero en su campaña mediante monederos electrónicos.

La indignación es brutal, aunque, a mi parecer, mal canalizada. Es cierto que el candidato puede no simpatizar con la mayoría, que es un tipo poco letrado, con intenciones difusas y que representa al partido que institucionalizó la Revolución para luego disolverla en una monografía vacía. Pero la protesta se ha quedado ahí, en no dejar que ese señor llegue a Presidente, sin mirar a los actores y beneficiados de su llegada al poder, que han sido los mismos por décadas e incluso siglos. Las tres características negativas de las economías capitalistas que menciona Boaventura están presentes en nuestro país, y es poco probable que un Presidente - por más bienintencionado que resulte ser - pueda detener la avalancha destructiva del capitalismo voraz sin un pueblo crítico e informado.

En estos días, a su vez, se autorizaron los primeros cultivos de soya transgénica, y se descubrieron los más grandes yacimientos de oro en México (que serán explotados por empresas extranjeras), sucesos de importantes implicaciones ambientales y sociales, pero ninguna de las

15 De Sousa Santos, Boaventura. Rodríguez, Cesar. (2011) ‘Para ampliar el canon de la producción’ en Producir para Vivir. México, D.F: Fondo de Cultura Económica.

personas que se manifiestan en las calles ‘indignados’ por el fraude electoral, parece estar indignada por estos sucesos que trascienden, por mucho, una elección presidencial. ¿Por qué no son estos temas parte de la protesta mediatizada? Como lo mencionan Sabina Berman y Lucina Jiménez en su libro ‘Democracia Cultural’, el Estado Mexicano se desentendió de los medios masivos de comunicación desde el surgimiento de éstos, hasta el abandono de Imevisión para su posterior transformación en Televisión Azteca. Los medios masivos se han subordinado al mercado, al anunciante, a los intereses de sus accionistas y propietarios, muy lejos de los intereses y el bienestar de la nación.¹⁶ Jamás veremos en un noticiero de estas televisoras la grave noticia de la injusta explotación de Coca Cola a los recursos hídricos del país, pues es su principal anunciante; jamás escucharemos a López Dóriga (o el *anchorman* en turno) mostrarse indignado por la mala paga a los mineros y los pocos impuestos que pagan empresas mineras al Estado Mexicano, cuando uno de los principales accionistas de Televisa a su vez está involucrado en Grupo México, una de las mineras más grandes del país.

La Democracia Cultural no solamente está enfocada a que podamos ver contenidos artísticos de calidad en cada rincón del país, también tiene que ver con la democratización de los medios públicos del país. Ojo, público no quiere decir estatal. Una televisión de libre acceso cuyos contenidos estén enfocados en el fortalecimiento de los valores culturales, la pluralidad de opiniones y la diversidad. Espacios abiertos, pero sobre todo, disponibles para la mayoría de la población.

Es fundamental una visión transdisciplinaria en la Cultura, ya que las entidades dedicadas a la misma, los ‘especialistas’ en Alta Cultura, así como los analistas de la Cultura Popular, se han quedado cortos en sus discursos, metodologías y prácticas, al no poder avanzar al ritmo de la vorágine tecnológica y social que se vive en nuestros días. Nosotros, en la empresa cultural, nos hemos dado cuenta de la urgencia del enriquecimiento entre disciplinas para tener políticas culturales sostenibles, que a su vez sean atractivas para el grueso de la población que, en su mayoría, no tiene un contacto cotidiano con los contenidos denominados ‘culturales’. Si las disciplinas científicas y sociales pudieran abreviar de las artes, encontraríamos frutos

¹⁶ Berman, S. Jiménez, L. (2006) Democracia Cultural. México, D.F: Fondo de Cultura Económica.

sorprendentes en ese lugar donde las disciplinas no existen, donde estamos las personas compartiendo nuestros particulares puntos de vista sobre sucesos que nos atañen a todos.

Todos queremos bienestar. Los detalles están en lo que entendemos por bienestar. Hoy platicaba con un amigo músico, muy talentoso, que sueña con vivir en Beverly Hills, sobre el origen de nuestras pulsiones, de nuestros deseos y añoranzas. De nuestras frustraciones. Conversamos sobre las inconsistencias, las paradojas y las incoherencias de nuestra búsqueda profesional y vivencial. Es increíble cómo vivimos añorando realidades que no conocemos a partir de visiones limitadas que distan mucho de la realidad. Probablemente mi querido amigo no ha reflexionado sobre el costo de vida en Beverly Hills, que es probable que sus hijos terminen de pagar la casa que compre allá, que tendrá que gastar siempre más de lo que gane, y que no será mucho más feliz de lo que es ahora, tal vez por un rato su cuerpo se llenará de sensaciones nuevas, emociones que podrá confundir con la alegría añorada, sin embargo, al darse cuenta que también la felicidad es temporal, descubrirá - tal vez - que la transformación que buscaba no era geográfica sino espiritual.

Como señala Eduardo Subirats sobre la cultura de la globalización homogeneizante frente a los fenómenos locales reales: “La Intuición superrealista de Dalí fue certera: el mundo global diseñado por el nuevo artista mediático, el creador del estilo de una época o el agente organizador de la simulación electrónica de una conciencia planetaria puede convertirse fácilmente en un principio de acción y de poder, realidad objetiva y efectiva, y verdad globalmente consensuada. Mientras tanto, lo que llamamos realidad desde el punto de vista de la experiencia individual y sus mediaciones simbólicas reflexivas, adquiere globalmente hablando el significado de lo meramente particular, una singularidad negativa de lo casual, y es obligada a adaptarse por medio de la violencia al sistema de los simulacros mediáticos y a los poderes políticos, económicos o militares que lo amparan.”¹⁷ Poniéndolo en el contexto de la música, el sonero jarocho tradicional no existe mientras no se presente en Siempre en Domingo o en algún programa de televisión, o sea reconocido por los mass media, o parte de una moda en el establecimiento de la agenda cultural.

17 Subirats, Eduardo. (2012) Una última visión del paraíso. México, D.F: Fondo de Cultura Económica.

Un festival que quede fuera del cobijo corporativo o gubernamental no debe ser el común denominador de la cultura, de acuerdo con Subirats, pues es un fenómeno meramente particular, siendo la cultura dictada por las corporaciones el común denominador que devora la normalidad cotidiana, sin embargo la singularidad comienza a brotar en distintas partes del mundo como un fenómeno emancipador frente a la cultura homogeneizante – incluso en los Estados Unidos, cuna de la cultura masiva que consume el mundo – y lo local comienza a tener más valor frente a lo importado o prefabricado.

Las políticas culturales, bien intencionadas pero mal aplicadas, buscan resaltar lo nacional pero en mucho sentidos, a pesar de apoyar al artista en todo su proceso creativo, no encuentran salidas masivas o modestamente locales, para estos contenidos culturales, quedándose rezagados frente a los productos culturales que cuentan con una estrategia mediática y publicitaria agresiva, así como el cobijo de los canales nacionales de difusión masiva. La ausencia del Pueblo – representado en el Estado – de las políticas referentes a los medios masivos de comunicación, se refleja en una cultura directamente ligada a las telenovelas, la música que puede pagar payola y al dictamen de las producciones cinematográficas de Hollywood. La esperanza está en buscar políticas culturales dialógicas, que se co-diseñen entre los productores y consumidores en el hacer cotidiano de la cultura, abonada por el Estado o por lo menos contando con el refuerzo de las instancias públicas – como seguridad y salud – para garantizar el correcto desenvolvimiento del suceso cultural en cuestión.

“La actitud transcultural, transreligiosa, transpolítica y transnacional puede ser adquirida. Es innata, en la medida en que dentro de cada ser hay un núcleo sagrado, intangible. Pero si esta actitud innata no es sino potencial, puede quedar para siempre no-actualizada, ausente en la vida y en la acción. Para que las normas de una colectividad sean respetadas deben ser validadas por la experiencia interior de cada ser.”¹⁸

¿Dónde queda el alma en las políticas culturales?

18 Nicolescu, B. (1997). La Transdisciplinariedad: Manifiesto. México, D.F: Multiversidad Mundo Real Edgar Morín, A.C.

8. Una Paradoja.

La experiencia de la paradoja sucede dentro de mí, en cada una de mis células, en cómo se relacionan entre ellas, en que tengo – a veces – enfermedades provocadas por mi propio cuerpo, en que tengo pensamientos que se contradicen todo el tiempo.

Los sentimientos y deberes se entretajan en paradojas sin tiempo ni espacio, en esos reflejos antitéticos de lo que soy, de lo que eres y de lo que somos.

La paradoja se torna más clara y se tranquiliza cuando vamos diluyendo las nociones de perfección, de objetividad, de orden y de límite que nos llevan de un controlar a un fluir. De un corregir a un participar. Cambiar por observar.

“Todo es efímero, se manifiesta y desaparece cada momento - anicca; pero la rapidez y continuidad del proceso crean la ilusión de permanencia”¹⁹

Asumir el constante desequilibrio es el primer paso para entender la enormidad de la complejidad. Tal vez no es el primero. Tal vez es el último. Tal vez el segundo o el tercero. No es el orden de los pasos, sino su proceso y existencia, lo que nos llevará a un resultado, y ese resultado a la vez se transformará, una y otra vez hasta el infinito. Y el infinito a su vez se hará pedazos.

“La elección entre la extinción y la evolución es nuestra, y también lo es la elección entre evolución hacia la insignificancia local y la evolución hacia una significación casi cósmica.”²⁰

Los tiempos que hoy se viven, de acuerdo con Laszlo, son una etapa clave para el siguiente paso en la evolución de la humanidad como cultura, pues como plantea Edgar Morín, lo que evoluciona es la cultura, ya que en realidad el ser humano ha evolucionado muy poco

19 Goenka, SN. (1996). The Discourse Summaries. India: Pariyatti.

20 Laszlo, Ervin (1990). La Gran Bifurcación. Madrid: Gedisa.

anatómica y fisiológicamente, más bien en el seno de las culturas hemos evolucionado mental, psicológicamente y afectivamente.²¹

Si la cultura no evoluciona, no se transforma, estamos cerca de enfrentar nuestra autodestrucción. ¿Será que nuestro poder curativo pueda sanar nuestro poder destructivo? ¿Podrán los que quieren sanar convencer a los que quieren destruir?

Miro hacia fuera y pienso en ellos, en los otros, en aquellos habitantes del planeta en los que proyecto mis paradojas, mis contradicciones, mis fallas, mis virtudes y mis carencias, mis cegueras y mis claridades. Sobre todo, mis deseos. Sin querer soy partícipe de la destrucción, todos lo somos. Nuestra cultura ha evolucionado de tal manera en la que todos usamos y “necesitamos” productos de la destrucción, desde la gasolina hasta la pasta de dientes, y nos sentamos a contemplar y reflexionar con respecto a las posibilidades de transformación.

¿Qué papel tiene la Cultura en la transformación de la cultura? La cultura, según Sabina Berman, es la vida cruzando y modificándose por la experiencia humana,²² refiriéndose así a la alteración de la Naturaleza por la voluntad humana. Por otro lado, la Cultura - con mayúscula - se refiere a los actos únicos y voluntarios por transformar la realidad, en otras palabras, a las artes. Esto se vuelve paradójico, ya que no se puede hablar de Cultura sin cultura, aunque a veces se contraponen, como diría Lucina Jiménez, *“los más piensan que la Cultura con mayúscula, es aburrida, elitista o sólo para los que saben; la miran de lejos con recelo, dada la distancia de todo tipo (social, estética, afectiva, económica, política) que los separa de ella. Sin embargo viven diario y sin prejuicio la cultura, la que circula por los medios, por la tele, en el cine, los antros, las discos y los malls, la que se incrusta en los mercados y en las calles atascadas de ambulantes y de piratería, la que se vive en la fiesta de la colonia o el barrio.”*²³

A lo largo de la historia, han sido las manifestaciones artísticas el estandarte de revoluciones y transformaciones sociales, el medio de comunicación más efectivo entre diversos sectores de la población, no necesariamente afines. Es mi creencia, y la de muchos, que mediante

21 Morin, E. (2003) El Método V: La Humanidad de la Humanidad. Madrid: Cátedra.

22 Berman, Sabina y Jiménez, Lucina. (2006) Democracia Cultural. México D.F: Fondo de Cultura Económica.

23 Democracia Cultural p. 238.

el diálogo entre la Cultura y la cultura se pueden diseñar mejores mundos posibles y comunicar aquello en lo que estamos de acuerdo, aunque en palabras no podamos o queramos comprender.

En México se crearon, en 1923, las Misiones Culturales como un proyecto de José Vasconcelos estructurado por Rafael Ramírez, en el que la escuela y la cultura se relacionaron con las necesidades vitales. Eran llevadas a cabo por equipos multidisciplinarios donde participaban maestros, carpinteros, artistas, agricultores, deportistas, entre otros, con objetivos como el mejoramiento de la economía doméstica, técnicas de agricultura, conservas, alfabetización y un sin fin de actividades, siendo alrededor del año 1926 la prioridad de Congreso de la Unión, destinando entre el 60 y el 70% del presupuesto educativo al establecimiento de Escuelas Rurales.

“Con las Misiones, la escuela y la cultura se relacionaron con las necesidades vitales. Nadie podía regresar de una Misión sin haber dejado una cancha deportiva, una huerta escolar, un teatro al aire libre, una biblioteca circulante o alguna otra infraestructura. Las clases se enfocaban también al cuidado de los niños, a la higiene, a los oficios, a la creación de pequeñas empresas.”²⁴

¿En qué momento la educación rural de nuestro país pasó de ser una propuesta compleja, dedicada a la autonomía y aprendizaje de saberes adecuados para el entorno, a la Telesecundaria unificada y despersonalizada que tenemos hoy en día en las comunidades rurales? ¿Fueron las Misiones, a su vez, un mecanismo de homogeneización y post-colonización?

Fue en 1968, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, siendo titular de la SEP, Agustín Yáñez que se establece este modelo de educación a distancia, moderno y eficiente, con el objetivo de hacer llegar la educación a comunidades rurales y de difícil acceso. La telesecundaria, hasta nuestros días, ha sustituido el modelo participativo de las misiones culturales por transmisiones televisivas de varias horas en las que el maestro en el aula solamente funciona como contestador de preguntas y/o domador de bestias.

24 Democracia Cultural p. 246.

A la vez, los únicos contenidos Culturales a los que la mayoría de estas comunidades tienen acceso son los transmitidos por el Canal de las Estrellas, es decir, Telenovelas y programas realizados principalmente en el Distrito Federal donde el único modo de vida reflejado es el urbano, particularmente el de dicha ciudad, donde la artesanía, la agricultura y los usos y costumbres del campo jamás se ven, o por lo menos no se enaltecen como algo actual, tal vez como algo del pasado, ancestral, pero no como la realidad que viven la mayor parte de los mexicanos.

No es de extrañarse que cada vez más jóvenes prefieran buscar modos de vida urbanos que continuar con los oficios artísticos o artesanales de su comunidad. Que prefieran tomar un empleo como cuidadores de coches en un estacionamiento, que cosechar maíz.

Recuerdo el estar platicando con estudiantes de Telesecundaria en Chiltoyac, a las afueras de Xalapa, un pueblo dedicado ancestralmente a la alfarería, sobre lo que les gusta hacer y, al preguntar sobre quién trabajaba el barro, un par de estudiantes levantaron la mano, penosos, acompañados de algunas risitas de sus compañeros. Dialogamos en torno a la importancia de la alfarería, a lo que algunos respondieron que era algo difícil y mal pagado, que podían ganar más dinero haciendo menos esfuerzo en el Chedraui. No los culpo, es ahí donde entra la paradoja económica.

Todos estamos de acuerdo con que la artesanía y los valores ancestrales son importantes, pero también estamos de acuerdo que se necesita vivir dignamente de lo que uno hace. Quedando abierta la descripción de ‘vivir dignamente’ al contexto de cada quien. Estando todos de acuerdo que, hoy por hoy, se necesita dinero para hacerlo.

No siempre fue así. Conversando con Don Andrés ‘El Güero’ Vega, guitarrista del Grupo Mono Blanco, recordaba cómo, cuando era más joven, llegaban los vecinos a pedirle que llevara *la parranda* a su casa, y a cambio de tocar por varias horas, los músicos recibían tamales, maíz, aguardiente o cualquier cosa que el vecino en cuestión se dedicara a producir. En el día, como ahora, se dedicaba a cuidar sus animales y cosechar su tierra. Por ser músico no cobraba, digamos que intercambiaba servicios por bienes, a la usanza del tradicional trueque.

Sin embargo, cuenta el mismo Don Andrés, hoy en día pocos jóvenes quieren ser músicos, por un lado existe la percepción de que todos los músicos son bebedores y se meten en problemas, por otro lado, muchos jóvenes se ven obligados a trabajar desde temprano en labores muy distintas al campo, como es ser taxista, obrero, trabajador de maquila, entre otras cosas, quedando imposibilitados de tomar un instrumento en su tiempo libre, pues además, aunque pudieran hacerlo, prefieren jugar videojuegos, ver a la novia o simplemente descansar cuando tienen un rato de descanso.

Las parrandas, a su vez, han sido sustituidas por los bailes, eventos masivos con audio e iluminación electrificadas, presentando a alguno de los artistas del momento en la región, donde la única responsabilidad del público es pagar un boleto. En las parrandas, cuenta Don Andrés, los que sabían tocar la jarana llevaban sus instrumentos y participaban de la canción, en colectividad. En el fandango se narraban, con canciones, los acontecimientos más recientes, además de ser el lugar clave para el cortejo de una dama y la socialización de los pares. Eso se ha modificado. En los bailes no se busca, comúnmente, conocer a la futura madre de tus hijos. Se busca conocer a una acompañante para la noche; en los bailes no se escucha el acontecer cotidiano montado en un son tradicional, se escucha la canción del momento.

“La historia de la época moderna, por lo menos en el nivel de la mente, es una de desencantamiento progresivo. Desde el siglo XVI a la fecha, la mente ha sido cancelada progresivamente del mundo fenomenal.”²⁵

El proceso de desencantamiento, en términos de Morris Berman, ha sido sistemático y, al irnos distanciando de estos rituales que nos ponen en contacto con la totalidad, siendo presentes de los procesos de nuestra comunidad, los habitantes de nuestra nación hemos adoptado modelos extranjerizantes que poco tienen que ver con la naturaleza de nuestra humanidad, finalmente desconectándonos. Asumir la paradoja tiene sus consecuencias violentas, dentro y fuera de nosotros. ¿Qué tan profundo es nuestro desencantamiento? ¿Qué tan activo?

25 Berman, Morris. (1981) *The Reenchantment of the World*. Nueva York: Bantam New Age Books.

Desconozco las posibilidades de salvación de El Mundo, ese Mundo tan diminuto y complejo, la conciencia de La Humanidad. Me lleno de deseos de transformar lo de afuera y cierro los ojos, miro hacia adentro y observo. Respiro. Me doy cuenta que todo lo que me concierne está dentro de mí, en mi mente, cuerpo, esencia, alma; y que el resultado de esa transformación interna generará procesos de transformación a mi alrededor que no serán orquestados por mí, sino por una totalidad de procesos que van más allá de mi control. Defiendo que es a partir de esa conciencia del ser que podemos conectarnos con el otro, en la unidad cósmica que tenemos, y desde ahí plantear proyectos de transformación social efectivos y afectivos.

La paradoja da vértigo, pero como dice Gregory Bateson, *Lo nuevo solo puede arrancar de lo aleatorio*, y es ahora donde se encuentra la humanidad, en lo aleatorio. Parte de nosotros sigue buscando el control, el orden, pero es verdad que cada vez más gente se da cuenta de que no tenemos idea de lo que sucede, y que pronto viene algo nuevo, pero no algo nuevo que sucederá de repente, sino una nueva realidad que se está gestando desde hoy, en distintos niveles de realidad y en distintos momentos. Es muy emocionante.

Queda la esperanza en la Pauta que Conecta, en ese ritmo complejo que va más allá de toda comprensión, pero que nos mantiene en tono a pesar del caos. Recuerdo el silencio del desierto, cuando escuché el metrónomo de la vida, cuando sentí la pauta que conecta y la hice mía. Tal vez por eso no le tengo miedo a la muerte y cuando me acuerdo, dejo de estar tan preocupado, pues la vida va más allá de nuestra vida, el orden va más allá de nuestro orden y la realidad más allá de nuestra realidad.

Si no aprendemos a vivir con nuestras paradojas, si no las observamos profundamente y las sentimos, no será posible ninguna transformación profunda de nuestro vivir y nuestro quehacer como seres planetarios.

9. La Búsqueda de Proporcionalidad.

(Lo que a uno le queda a la mano)

“No es posible alcanzar un estado social basado en la noción de equidad y simultáneamente aumentar la energía mecánica disponible, a no ser bajo la condición de que el consumo de energía por cabeza se mantenga dentro de límites.”²⁶

Ser proporcionales debe ser la premisa fundamental del nuevo milenio. Debería estar en nuestras listas de propósitos de año nuevo, cada año. En nuestras oraciones a la hora de dormir, pedirle a Dios que nos dé proporcionalidad. Ser proporcional es una tarea difícil.

He dedicado una buena parte de mi vida a la búsqueda de la Proporcionalidad, a lo mejor no tenía un nombre para referirme a aquel impulso que me hacía buscar tener cada vez menos, desechar cada vez menos, consumir cada vez menos envases de plástico, no tocar el unicel, mudarnos a Xalapa en busca del ‘Mexican Dream’, ese sueño que yo interpreto como la búsqueda del Espíritu de México, ese espíritu que sólo se escucha en el silencio, que se descubre en las conversaciones prolongadas y el tiempo extendido de ‘La Provincia’ Mexicana, *La Provence Mexicaine* dirían los Porfiristas más ‘elegantes’. El Sueño Mexicano de tener una vida simple, sin ataduras bancarias, con vista al bosque y el sonido de los grillos. Rodeado de luciérnagas, gallinas, borregos, ríos y acompañado de la mujer de mi vida y el perro de mi vida, Cris y Rigo. Mis inseparables.

En esta búsqueda de proporcionalidad en el entretenimiento, todavía sin el mote 2abejas, comenzamos a organizar pequeñas fiestas en el lobby del Hotel Virreyes, Arturo Jiménez, Abraham Neme, Cris y un equipo de amigos que nos hacíamos llamar la Sociedad de Alumnos de Comunicación. Estas fiestas buscaban la diversidad, cobrando un *cover* accesible de 40 pesos, sin códigos de vestimenta ni restricciones de acceso, lo que permitía que en un solo lugar convivieran estudiantes de clase media alta de una universidad privada – la Ibero – y personas que tal vez acababan de cerrar su puesto en el mercado contiguo, todos en armonía disfrutando de la música.

²⁶ Illich, Iván. Energía y Equidad.

En 2006 convertimos esos esfuerzos aislados en una empresa, 2abejas, con la intención de traer a México artistas que admirábamos, importar talento con la esperanza de que se generara un verdadero intercambio cultural. Arturo Jiménez, Carlos Hernández, Cris y yo, trabajamos durante los primeros años de 2abejas para consolidarnos como una de las promotoras independientes más reconocidas de la Ciudad de México, realizando los conciertos de Rataat, Justice y el Festival Colmena 2008, al que volveremos más adelante. Arturo, después del Colmena, decidió perseguir su carrera como cineasta y periodista, pero su contribución a los cimientos de 2abejas es invaluable.

Llegamos a Xalapa en 2009. Desde que tomamos la decisión de mudarnos a la ‘Atenas Veracruzana’ hemos tenido que contestar a la misma pregunta: ¿Por qué se van a Xalapa? La respuesta fue cambiando tantas veces como surgió la pregunta, en cada momento de nuestra historia en la capital veracruzana esa pregunta tuvo respuesta y casi nunca fue la misma.

La primera respuesta que recuerdo a esa pregunta fue porque mi abuelo era jarocho, siempre habló con mucho amor de Veracruz, y nada me lo recuerda más que las canciones de Agustín Lara. El primer *scouting* veracruzano fue al Puerto de Veracruz, en Carnaval. La sensación no fue maravillosa, el Museo de Agustín Lara estaba cerrado, hacía mucho calor y de Cultura no encontramos mucho que no estuviera patrocinado por Cerveza Sol, tuviera muchachonas bailando encima y sonara muy duro.

Eso sí, recuerdo bien una coreografía fantástica realizada por los empleados de una ferretería, su sincronización emocionó hasta a Cris, experta en danza contemporánea. Esos hombres nos transmitieron brevemente un pedazo del espíritu veracruzano compuesto de Bolero, Son y un poco de Mambo, Danzón y Cha Cha Cha. El Veracruz de los 40 que veníamos buscando y hace tiempo se marchó.

Dejamos el Puerto de Veracruz con nostalgia, fue un viaje inolvidable que confirmó la magia de ese Estado. Pero nuestro destino no estaría ahí. Iríamos a buscar una ciudad

posicionada como ‘Capital Cultural de México’, un adjetivo que, a pesar de las adversidades, sigue definiendo a Xalapa.

Visitamos Xalapa por primera vez durante el supuesto brote de la Influenza AH1N1 (antes denominada ‘Gripe Porcina’, un nombre jocoso que afectó principalmente a la industria de la carne de cerdo). Ese suceso afectó directamente el rumbo de nuestra vida.

No, nunca nos dio la temida gripe. Digamos que la gripe porcina contagio a algunos eventos que teníamos planeados durante esa semana, que fueron cancelados por el Gobierno del Distrito Federal como prevención para el contagio colectivo de esa enfermedad. Muchos sostienen la teoría de que ese supuesto brote fue acordado como vehículo para vender en México una vacuna pronta a caducar, beneficiando a la industria farmacéutica y de esa manera restableciendo el PIB de las naciones sede de dichas industrias. Probablemente ninguna de esas vacunas fue fabricada en México.

Los conciertos que teníamos planeados para esa temporada eran: El Festival Colmena 2009, Cornelius (desde Japón) y N.A.S.A. (Un dueto conformado por un DJ brasileño y un productor norteamericano). Fue una fuerte lección de impermanencia y cambio, tuve que practicar el desapego fuertemente y necesitaba un periodo de reflexión.

Unos días antes de esa semana, Cris y yo habíamos viajado a Xalapa, por alguna razón yo ya llevaba una lista de casas y terrenos para ver. Algo dentro de nosotros sabía que en Xalapa encontraríamos algo, y lo encontramos en Coatepec, un municipio a 15 minutos de la ciudad que, a pesar de la cercanía, mantiene una realidad sutilmente distinta a la capital veracruzana.

Una cabaña en el corazón del bosque, con cafetales viviendo a la sombra de grandes árboles. Era una pequeña casa con comedor, cocina, sala, una recámara de piedra y un tapanco de madera con una terraza para ver el Bosque en su máximo esplendor. Era el paraíso y la renta era de \$4,500 pesos. Me alcanzaba y me gustaba. A Cris le fascinaba. Rigo todavía no llegaba.

Total nos sentamos en el Parque de Coatepec a mirar a la gente pasar, Cris recargó su cabeza en mi hombro y me preguntó: ¿Qué vamos a hacer aquí, Payo? No tenía una respuesta, pero le contesté: ‘¿Ves a toda esa gente? Si ellos pueden vivir aquí, nosotros podemos’ y en ese momento comenzó el periodo de nuestra vida que llamamos: El Coatepec Project.

El Coatepec Project consistía en darle rienda suelta a nuestros procesos creativos. Musicales, Dancísticos, Cinematográficos, Literarios y sobre todo Personales. El proceso más profundo del Coatepec Project fue conocernos como pareja, construir una realidad juntos, inseparables.

Cómo la analogía del pie y el zapato de Humberto Maturana en La Biología del Conocer, nos fuimos adaptando el uno al otro hasta alterar nuestras formas para estar cómodos los dos. Un proceso amoroso-rítmico-doloroso en el que nos transformamos en una Pareja. Nuestras aventuras como dueto habían comenzado ya cinco años antes del Coatepec Project, pero esta vez estaríamos juntos 24 horas durante muchos meses aprendiendo a vivir.

La vida en esa cabaña fue maravillosa. Cada mañana yo me despertaba, me bañaba subía a secarme a la terraza, al aire libre, pues toda mi ropa estaba en un pequeño closet en el tapanco, donde además tenía mi oficina y mis instrumentos. Cris tenía también en el tapanco su escritorio, y ahí comenzó nuestra sociedad formal. 2ABEJAS comenzaba a tomar forma como una microempresa familiar independiente, proporcional y sin apoyo gubernamental.

En esa cabaña trabajábamos y vivíamos, usábamos el internet para hacer negocios, desde esa cabaña organicé la visita a México de Belle & Sebastian y traté de revivir el Colmena en una edición 2010 encabezada por Austin TV. Esa edición estaba planeada para suceder en el mismo lugar que la primera edición del Colmena, en Tepoztlán, Morelos. Pero desde Veracruz estaba difícil coordinar un festival masivo para 6,000 personas en Morelos, a más de 5 horas de distancia. Así que el proyecto no floreció por segundo año consecutivo.

Creo que valdría la pena recordar la versión del Colmena que si sucedió, la de 2008, encabezada por Sigur Rós, mi banda favorita de aquella década. Obviamente amo a Los Beatles,

pero Sigur Rós es de mi generación, sus discos me impactaron salidos del horno, y la relación que se establece con una banda de tus tiempos vs. una banda que se había separado 23 años antes de tu nacimiento, es distinta y más profunda.

La idea de hacer la primera edición del Colmena en el Jardín Sagrado de Tepoztlán surgió de un viaje, en el 2007, con mis mejores amigos de aquellos días: Parra, Beto, Farid, Fernando y un servidor. Estaba contento, muy contento de estar en ese lugar. La energía emanaba de cada poro del pasto, recuerdo haber abrazado un árbol y sentir como me abrazaba de vuelta, sentí hermandad con la naturaleza. Me sentí, por primera vez, parte de una Vida mucho más grande que la mía. Eso me llenó de tranquilidad. Subimos a la torre de control – una especie de balcón en la montaña con unos extraños jeroglíficos - y desde ahí miramos a las montañas que nos rodeaban. Un pequeño valle maravilloso en el que yacía una cancha de fútbol. Desde ahí vi a la Montaña respirar, se veía como una barriguita de bebé dormido, subía y bajaba con delicadeza y ritmo. Miré al cielo y en él se formaron espirales con una textura que parecería sacada de un Oso de Peluche azul brillante.

Al bajar el Sol, comenzamos a descender la montaña, cuando llegamos a la parte más baja ya era de noche y estábamos rodeados por un bosque de Aguacates. Árboles de tronco grueso y una energía majestuosa. Busqué a mi árbol para abrazarlo de despedida, lo abracé y me abrazó de vuelta. Salimos de ahí.

Al subir al auto, estaba puesto en el estéreo el disco () de Sigur Rós. Desde las primeras notas del álbum comenzó en mí un viaje introspectivo muy profundo, sensaciones de todas las etapas de mi vida, imágenes y aromas, visitaban mi mente sin cesar, el pasado y el futuro se entrelazaban en un presente vertiginoso y emocionante.

El disco () fue pensado conceptualmente por Sigur Rós para no contener palabras reconocibles, y no contener una sola letra en su empaque más que los dos paréntesis. Es un disco que te habla sin hablarte, música que toca el espíritu como ninguna otra que yo conozca. Sigur Rós significa para mí la continuación de un viaje espiritual musical comenzado con los Beatles en mi pubertad, recuerdo como las canciones de esos cuatro ingleses me reconfortaron en

momento de mi vida que nadie más podía explicar: el primer corazón roto, la alegría del amor, el despertar de la imaginación. Los Beatles son el *soundtrack* de una buena parte de mi vida, pero Sigur Rós, en ese momento, me ayudó a dibujar mi futuro con una claridad sin precedentes, y al terminar de escuchar el disco, de mi boca no pudo salir otra frase que: Tenemos que traer a Sigur Rós a tocar a Tepoztlán.

La premisa estuvo resonando en mi corazón durante un periodo prolongado, tomé una fotografía con mi celular del lugar en el que visualizaba el escenario, dibujé un recuadro donde me lo imaginaba y le incluí la palabra *stage*.²⁷ Le llamé a mi amigo Camilo Lara, que en esos tiempos era Director de A&R de EMI Music, para pedirle el contacto del manager de Sigur Rós. Era para mí importante hacerle llegar la propuesta directamente. Su nombre es John Best. Le escribí a John un correo muy simple, algo así como ‘sé que Sigur Rós no tienen planes de gira próximamente, pero cuando los tengan me gustaría proponerte que vengan a tocar a Tepoztlán, un lugar místico, famoso por avistamientos de OVNIS y cargas energéticas cósmicas’, anexando en el correo aquella fotografía.

Después de un tiempo recibí un correo del señor Best diciéndome que la propuesta le parecía interesante, que le diera seguimiento con su agente, Marty Diamond. Yo ya le había escrito hace tiempo al señor Diamond, su respuesta había sido ‘llegas un poco tarde por Sigur Rós’ buscando darme a entender que la fecha ya estaba negociada con otro promotor, que en este caso era OCESA, empresa dominante del entretenimiento en vivo en México, con la concesión operativa de casi todos los inmuebles de la Ciudad de México. Fue por esa respuesta inicial que decidí subir a la instancia del manager.

Una vez confirmado Sigur Rós, decidimos convertir el memorable concierto en un festival. La gente se trasladaría a Morelos y más valía darles una selección de 8 artistas maravillosos. Originalmente el nombre era ‘Festival del Alma’ pero naturalmente se transformó en ‘Colmena: Celebración a la Música’.

²⁷ Escenario, en Inglés.

Colmena se concibió con un espíritu comunitario, se buscó involucrar a los habitantes de la comunidad de Santo Domingo Ocotitlán en la venta de alimentos y como elementos de seguridad, considerando que la principal derrama económica del evento debía suceder en la localidad.

La consecuencia de esto, fue el involucramiento participativo de muchos integrantes de la comunidad en dichas tareas, a la vez de efectos no tan positivos como el que las señoras no se dieron abasto para alimentar a más de 6,000 personas y algunos elementos de seguridad decidieron ‘colgar el uniforme’ e irse del evento. Poco después, algunas historias contaban que había personas del pueblo que por \$100 pesos te metían al Colmena por ‘el otro lado’, cosa que no nos importó pues nuestra venta ya estaba lograda, digamos que era otra forma indirecta de generar derrama económica en el pueblo de Santo Domingo Ocotitlán.

El 7 de junio del 2008, Colmena sucedía, la visita de Sigur Rós a Tepoztlán era una realidad, y yo estaba muy emocionado. En el montaje del Festival se acercó a mí un hombre, se autodenominó El Coyote, habitante de ‘Huehecoyotl’, la ecoaldea de Tepoztlán y una de las más reconocidas a nivel mundial. El Coyote me dijo que el Colmena sucedería sin contratiempos, pero generaría muchas envidias y recibiría muchos ataques, ¿Pero el Festival va a salir bien? Le pregunté, ‘Sí’, me dijo, ‘no va a llover, las nubes van a bajar, pero no va a llover’, le dije que se quedara en el Colmena, y me dijo que estaría ‘por ahí’, no he vuelto a verlo desde entonces. El Coyote terminó teniendo razón, aunque yo en ese momento no entendía de lo que estaba hablando, o creí que cualquier envidia o ataque iba a ser fácil de controlar o esquivar.

La gente comenzó a llegar y a sentarse en el pasto. Decidimos, por cuestiones operativas, al encontrarse la sede en un lugar tan recóndito, el incluir en el boleto del concierto el pasaje del camión, además de buscar reducir las emisiones de dióxido de carbono del evento y evitar el tráfico en la angosta carretera que llevaba al lugar. Por otro lado, no vendimos alcohol, para evitar cualquier contratiempo sicomotriz-emocional-violento.

Antes de comenzar con la música, tuvimos un pequeño ritual de inauguración con Doña Balbina, la guardiana de los Montes de Tepoztlán, aunque ella afirmaba no ser la guardiana de

‘esos’ montes en particular. Roberto Godoy la había invitado a participar en el evento y se encargó de una ceremonia con copal en la que nos invitó a saludar y respetar a los demás habitantes de esos bosques: a los pájaros, a los venados, a las vacas y a los caballos, a los árboles, al viento y a la tierra. Saludamos, todos los presentes, alrededor de 1,500 personas, a los 4 puntos cardinales y dimos gracias al Bosque (o a Dios, dependiendo de la nomenclatura de preferencia) por permitirnos estar ahí en ese momento.

La música del Colmena estuvo a cargo de Defánico, DJ Sunriser, Los Cojolites, Natalia Lafourcade, Juan Son (ex-vocalista de Porter), Los Dorados (con Quong Vu), SIMPLIFIRES, Chikita Violenta, Childs, Andrew Bird y, por supuesto, Sigur Rós. Uno de los momentos más emotivos del Colmena, para mí, fue escuchar a Andrew Bird dedicarme la canción *Bésame Mucho*, ya que me había comentado que se la sabía y le supliqué tocarla para los mexicanos.

Durante la presentación de Andrew Bird bajaron las nubes, como había dicho El Coyote, calló un leve chipi chipi, y luego volvió la luz. Nunca llovió. Cabe recordar que la noche anterior calló un diluvio que hundió un poco la tarima donde estaban las consolas de Sigur Rós, cosa que preocupó un poco a Jorge Mercado, el productor del Colmena. Los técnicos llegaron, y entre todos resolvieron el problema.

Cuando decidimos invitar a Sigur Rós al Colmena, yo tenía en mi cabeza a un grupo de seres extraordinarios, capaces de tocar mi alma con su música, y esperaba que todas las personas a su alrededor tuvieran la misma calidad humana. Me equivoqué, y en ese momento, una parte de mi corazón se rompió, la inocencia de los ídolos se perdió en mí, y me di cuenta que los grandes artistas son personas con defectos, no son seres iluminados. Ningún ser sobre la tierra está iluminado, a menos que sea un personaje en un cuaderno para colorear, iluminado por un niño.

El Tour Manager de Sigur Rós y su gerente de producción resultaron ser 2 tipos déspotas que se dedicaron a agredirnos verbalmente porque el hotel no era 5 estrellas ni tenía *room service*, aunque los integrantes de la banda parecían contentos de quedarse en el Hotel Jardín del Sol, sin teléfono ni televisión.

Bueno, volviendo al Colmena. Terminaba de tocar Andrew Bird y el Sol comenzaba a bajar detrás de las montañas, el aire se pintaba de dorado y se acercaba la hora de ver en el escenario, en ese valle sagrado, a Sigur Rós.

Subieron al escenario vistiendo unos uniformes pseudo-militares, con algunas plumas, como un ejército de ensueño pintado por Salvador Dalí. Al escuchar las primeras notas no pude más que llorar, miré a mi lado y Cris estaba llorando, frente a mí, Jorge Mercado se volteaba con los ojos inundados. Después de tanto esfuerzo, lo habíamos logrado. Un decreto formulado en ese lugar sagrado, se hacía realidad en ese instante.

Después de la cuarta canción, la música se detuvo. Orri, baterista de la banda sufrió un ataque de jaqueca que no le permitiría regresar al escenario. Súbitamente la gloria se tornaba en caos y los paramédicos de la ambulancia no estaban autorizados para suministrar un analgésico intravenoso. Mientras resolvíamos la situación detrás del escenario, quedó en responsabilidad de la sección de alientos de Sigur Rós amenizar, a lo que decidieron tocar el himno de Islandia, entre otras canciones para hacer tiempo.

En ese momento tuve un encuentro con lo que yo asumía debía suceder, el sistema tuvo un cambio y se adaptó a la contingencia. Recuerdo el Juego del Sistema realizado en la Maestría, en el que todo se empieza a acomodar más allá del ritmo que nosotros queremos darle a las cosas.

Llegó el momento de avisar al público sobre la situación, y la tarea fue mía. Caminé hacia el frente del escenario para pedirle a la gente que tuviera paciencia, que Orri estaba siendo atendido atrás del escenario y que Sigur Rós volvería en un momento, le pedí a la gente que diera un fuerte aplauso para echarle buena energía al baterista que yacía en una camilla dentro de la ambulancia. Hice un llamado por la ‘Doctora Stephanie’ quien lo había atendido la noche anterior por el mismo problema. Recuerdo ver como se abrían los mares de gente para dar paso a Stephanie, quien al llegar detrás del escenario, resultó no tener cédula profesional de médico tampoco, y no pudo suministrar el analgésico.

De nuevo, asumí una cosa y la realidad era muy distinta. ¿Por qué no llamé simplemente a ‘un médico’ como en las películas? No lo sé. ¿Por qué no tomé la ayuda de la experta en Reiki que se encontraba detrás del escenario, capaz de quitar la jaqueca con un diapazón? No lo sé. ¿Por qué no aproveché el momento en el micrófono para explicarle a la gente la logística de evacuación del festival? No lo sé. Cuando recorro la película del Colmena en mi cabeza, deseo con todas mis fuerzas que mis decisiones hubieran sido distintas.

Sigur Rós volvió al escenario, sin Orri, para tocar otras 4 canciones que fueran posibles sin el baterista, el set duró alrededor de 1 hora menos de lo que estaba esperado, lo que causó que la gente saliera antes. Mientras tanto, afuera, un trailer de la producción se había salido del camino, bloqueando la carretera temporalmente, impidiendo que los camiones subieran al Pueblo de Santo Domingo a dar la vuelta a una glorieta por la angosta carretera plagada de autos en los acotamientos, por lo que no estuvieron listos para recoger a la gente que comenzaba a salir con ganas de llegar a sus puntos de partida.

Los primeros en salir, me cuentan, no tuvieron problema alguno, pues los primeros camiones ya se encontraban alineados viendo hacia abajo, salieron a su destino y llegaron sin percances. Esa no fue la historia de la mayoría. La mayoría salió sin saber a dónde ir, como lemmings caminando por la angosta carretera, sin entender por qué algunos camiones estaban viendo hacia arriba, o porqué caminaron por más de 3 kilómetros para llegar hasta donde estaban estacionados los camiones. El enojo fue generalizado y el presunto culpable era 2abejas, nuestra empresa, y por ende yo.

Cuando vinieron los reclamos fue difícil explicarle a los medios de comunicación, y a los afectados, que la situación suscitada a la salida, fue resultado de una serie de eventos desafortunados y que ninguna de las bandas había devuelto el dinero, ni los proveedores de audio, seguridad y sanitarios, y que nosotros habíamos salido ‘tablas’, por lo que no había forma de darles una devolución. Además de que el concierto, que era nuestra responsabilidad, había sucedido en tiempo y forma excepto por el percance de salud del baterista de Sigur Rós.

Grupos de rechazo se formaron en Facebook, recibimos correos de enojo, solidaridad, reclamo y comentarios que nos fueron ayudando a reconstruir la realidad de lo sucedido en el Colmena. La falta de experiencia, el pavor y la pena de que algo tan maravilloso se hubiera convertido súbitamente en el infierno para muchos de los asistentes, me paralizó y desgarró emocionalmente. Por días no salí de mi casa, hice algunas entrevistas de radio explicando la situación, pero ahora que lo veo en retrospectiva, debí haber recopilado más testimonios antes de dar las primeras declaraciones, ya que hubiera sonado más sensible con la situación que muchas personas vivieron a la salida del Colmena.

El año nuevo del 2008 al 2009 hice mi primer curso de Meditación Vipassana, junto con Cris, compañera incansable de mi vida, que me sirvió para visitar por tercera vez lo profundo de mi interior, una conexión permanente con la Vida. Esta vez durante un periodo prolongado - 10 días de silencio – aprendiendo la técnica de meditación legado de Siddhartha Gautama, el Buda. Fue una experiencia purificadora, que me ayudó a recorrer el Colmena en mi cabeza durante horas y transmutar las sensaciones negativas del evento en aprendizajes de vida, así como entender el cambio como la única constante y la impermanencia como característica primordial de todo lo visible y lo invisible. Aprendí que hay que desprenderse y vivir ligero, de ahí tomé la descripción fonética de *enlightenment* que es ‘aligeramiento’, hacerse ligero me suena más a un objetivo que hacerse iluminado, aunque probablemente, ya que eres muy ligero, te vuelvas luminoso. Me volvió la tranquilidad.

Antes de ese curso, Cris y yo ya habíamos platicado sobre la posibilidad de salirnos de la ciudad, el nombre de Xalapa surgía en la conversación pues sabíamos que era una ciudad cultural, además de estar en el Estado de Veracruz que tanto amo por mi abuelo. Cris había vivido 3 años de su infancia en Oaxaca, así que la idea de volver a vivir en ‘Provincia’ la entusiasmaba mucho. Pero fue hasta ese momento que creí saber a qué iba a Xalapa. Al final del curso nos contaron que en la zona de Xalapa - en Xico para ser exactos - se estaba construyendo un centro Vipassana y que necesitarían ayuda para construirlo. Pensé que ese era mi destino.

Cabe destacar que después de ese curso participé en 2 más en Teocelo, uno sentado y otro sirviendo, pues se mantienen de donativos y trabajo voluntario, pero nunca participé en la

construcción del centro de Xico, de hecho fui solamente una vez al terreno y en los casi 3 años que viví ahí, nunca volví. Sin embargo, descubrí en Coatepec algo muy profundo, comenzó nuestro camino hacia el aligeramiento, hacia la proporcionalidad.

La cabaña estaba amueblada, así que no necesitábamos mucho más. Rentamos un pequeño local y con la mitad del dinero que los papás de Cris tenían pensado gastar en nuestra boda, y algunos ahorros que teníamos, pusimos el Café Paraíso. Un espacio donde vendíamos discos, libros, revistas y la gente pasaba de vez en cuando. Teníamos conversaciones prolongadas y hacíamos poco dinero (cuando hacíamos), pero fue una etapa que disfrutamos mucho.

Fue en el Café Paraíso donde conocimos a un gringo llamado Curtis, que llegaba en bicicleta y nos llevaba folletos y posters de la Maestría que él estaba estudiando, una Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la Sustentabilidad. Sonaba interesante.

Un buen día, Curtis llevó a sus maestros (autodenominados co-aprendedores)²⁸ a tomar un café al Paraíso, y nos maravillamos de los tópicos que trataban. Asistimos a su vez a un encuentro que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro EcoDiálogo y los hermosos jardines de la USBI por lo que decidimos entrar a la Maestría.

Pusimos el Café en traspaso, la transacción se concretó. Vendimos el equipo que nos quedaba y entramos a la Maestría en la Universidad Veracruzana. En ese entonces yo tenía un trabajo como locutor de radio en Digital 96.9, de 9 a 11 de la noche.

Nuestra vida agarraba, por un lado, proporcionalidad. Nos volvimos estudiantes en una ciudad universitaria, vivíamos en una cabaña modesta y amueblada, teníamos pocas cosas, a pesar de que nuestros traslados (cabaña-UV-radio-cabaña) no eran cortos y gracias a nuestra

²⁸ Pues afirman que el proceso de aprendizaje es continuo y buscan reducir las categorías jerárquicas permitiendo que el aprendizaje se convierta en un acto comunitario.

Lista de Bodas²⁹ teníamos la casa repleta de cosas que hasta ese momento no habíamos necesitado y que harían difíciles nuestras posteriores mudanzas.

La proporcionalidad debe ir acompañada de una conciencia plena del presente, de tus verdaderas necesidades, porque a la más pequeña distracción puedes caer de nuevo en la tentación de poseer lo innecesario o controlar lo incontrolable. Ciertamente es importante ahorrar, prevenir ‘vacas flacas’ y tener una rutina laboral productiva. Sin embargo es importante tener presentes las razones por las que hacemos las cosas y nuestras verdaderas necesidades.

Durante un viaje de trabajo a la Ciudad de México se metieron a robar a nuestra cabaña. Se llevaron un televisor, una cámara de video, un disco duro y unos tenis. Todos regalos de bodas, cosas que antes no teníamos y que súbitamente dejamos de tener. Pero lo que realmente perdimos en ese momento fue la ilusión de la seguridad del bosque, y la tranquilidad. Cada noche en la cabaña se volvía tenebrosa, el bosque se veía plagado de maleantes observando nuestra casa entre la nada. Tuvimos que mudarnos.

Nuestra siguiente casa ya no estaba en medio del bosque, sino entre dos casas, pero seguía estando cerca de la Naturaleza y los sonidos de la noche seguían siendo maravillosos. La biorregión de Xalapa tiene una vegetación maravillosa y unos aromas celestiales, cuando me preguntaban qué me gustaba de Xalapa, yo siempre respondí ‘lo no-construido’, todo eso que no estaba tocado por el hombre, todo ese bosque que no era visto como Terreno o Lote. Después me enteré que la zona ahora ocupada por los Centros Comerciales y la zona residencial más lujosa ‘Las Ánimas’ eran antes cafetales y Bosque de Niebla. Súbitamente me faltó el aire.

En la nueva casa teníamos más habitaciones, 2 baños y nos sentimos más holgados. Compramos una recámara para el cuarto de visitas y un sillón para ver la tele, y en el inter muchos libros y DVD’s. Ya no éramos tan ligeros, pero la proporcionalidad va cambiando conforme tu vida se va extendiendo. En ese momento necesitábamos una oficina, y el tener 2

²⁹ Lista de regalos seleccionados por los novios para su boda, en este caso en una tienda departamental llamada Liverpool.

baños fue maravilloso. El cuarto de visitas se usó poco, pero de forma importante y estuvimos muy cómodos en esa casa.

De forma paralela a la Maestría continuamos con la actividad laboral de 2ABEJAS realizando algunos conciertos como los de Belle & Sebastian, Ratatat, Ozric Téntacles en la Ciudad de México, eventos cuyas utilidades nos permitían seguir viviendo de forma moderada en Coatepec, a la par que llevamos a cabo eventos pequeños en Xalapa y proyectamos algunos festivales. Mientras estábamos preparando un festival con la comunidad de artistas de Xalapa – agrupados bajo el mote Manantial en la Arena - , la situación comenzó a violentarse, el ejército tomó las calles y la gente comenzó a asustarse de salir de noche. La industria de la vida nocturna estaba en declive, y en lo personal, sentía poco interés en producir fiestas para universitarios a mis 28 años, sentado en la taquilla con mi esposa. Era momento de un cambio de rumbo.

Las posibilidades laborales en Xalapa se redujeron, el festival de Manantial en la Arena parecía no tener un rumbo claro, y el fin de la maestría estaba cerca, por lo que decidimos realizar una mudanza a Morelos, pues nuestro centro laboral y de ingresos seguía siendo el Distrito Federal - a pesar de nuestros constantes intentos por descentralizarnos - y viajar de Xalapa al DF resultaba complicado de manera tan continua.

¿Qué es la proporcionalidad para mí? ¿Qué es lo que realmente necesito? Decidimos mudarnos a Cocoyoc, Morelos pues quedaba cerca de la Ciudad de México, nos iba a permitir avanzar en nuestros trabajos recepcionales y estaban cerca los papás de Cris. Cuál fue la sorpresa que al llegar a Morelos descubrimos que estábamos embarazados. De nuevo el Cosmos nos mostraba que el camino que tomamos era el indicado, aún que por momentos no entendíamos por qué debíamos dejar Coatepec. Ahora estábamos cerca de la tribu, y eso es importante en un momento así.

Al planear la mudanza de Coatepec a Cocoyoc nos dimos cuenta de la cantidad de cosas que habíamos acumulado (muchas de ellas siguen en cajas hasta hoy) y de lo ‘pesados’ que nos habíamos vuelto. Recordé lo fácil que fue mudarnos a la cabaña, y me di cuenta que me falta mucho para ser verdaderamente ligero.

Cerca de Cocoyoc conocimos un pueblo llamado Tlayacapan, recién denominado ‘Pueblo Mágico’,³⁰ que cuenta con un paisaje similar a Tepoztlán, con esas montañas que no he visto en ningún otro lado. Dando la vuelta a la manzana vi una cancha de futbol con una vista hermosa de montañas y un convento del siglo XVI y no pude más que imaginarme otro Colmena, ahora en 2012, buscando hacerlo un festival proporcional, con un fuerte involucramiento de la comunidad, con diálogos de saberes, la participación de la Banda de Tlayacapan - banda registrada más antigua del país - y distintas instancias del gobierno municipal. Por fin un festival proporcional y en vías de sustentabilidad.

Rodeados de un campo de golf, con jardines de pasto que requieren más agua que las personas que habitan las casas, parece alejado de la proporcionalidad y el balance natural que teníamos en Xalapa, sin embargo la posibilidad de generar un Festival Biorregional en Tlayacapan, suena alentador.

Me acerqué a la Casa de Cultura de Tlayacapan en Enero, listo para presentar la idea con los coordinadores del área. Sin embargo me dijeron que se encontraban de vacaciones, que volviera a mediados de mes. A mediados de mes me comuniqué con Rafael Santamaría, quien además de ser el encargado de Deportes y operador de la cancha de fútbol, es miembro de la mítica Banda de Tlayacapan. Le platico el proyecto y le parece muy interesante, así que acordamos reunirnos con el Profesor Israel Guerrero Mares, Director de Cultura, para platicar el Festival Colmena Tlayacapan. Ambos se entusiasman y la cosa parece ir viento en popa.

Tuve una reunión en cabildo donde le presenté el Colmena al Presidente Municipal y a los demás miembros, la mayoría disfrutó del proyecto y parecían darle el visto bueno. Sin embargo, semanas más tarde, renunciaba el Presidente Municipal para buscar una Diputación Local, el municipio se quedaba sin cabeza y había que tomar decisiones prontas con respecto al Colmena.

30 Certificación que otorga el Gobierno Federal a municipios que por sus características históricas, arquitectónicas o naturales se consideren únicos.

El Colmena, a pesar de incluir nociones de sustentabilidad y comunidad, seguía buscando ser un festival internacional, con por lo menos 2 artistas de talla mundial y un costo de entrada de \$750, costo además excesivo para los habitantes del pueblo. Nos enfrentamos a una paradoja conceptual, por un lado buscando promover la comunidad y por otro dejando a la comunidad afuera para poder hacer negocio y tener una utilidad que permitiera la continuidad del proyecto y de nuestra vida, pues al final, todos somos esclavos del sistema... digestivo.

Ante la imposibilidad de garantizar la locación en Tlayacapan, y con el interés de realizar nuestro festival internacional, decidimos buscar alternativas de locación y llegamos al Centro Vacacional Oaxtepec, propiedad del IMSS. Un espacio que cuenta con un estadio para 6,000 personas, auditorio para cine y conferencias para 500 personas y hospedaje para más de 1,000. La locación idónea para un festival internacional, al cual decidimos denominar Suave Invierno, llevando a la vez el espíritu del Transition Movement,³¹ buscando ser el primer festival en Transición en México.

El equipo de 2ABEJAS creció, se integró a él César Morales, ingeniero ambiental, quien nos ha ayudado a complementar las nociones de sustentabilidad aprendidas en la maestría con su visión de ingeniero y artista; además de Carlos Hernández, especialista en Mercadotecnia y Comercialización; y Víctor Rodríguez, como asesor operativo, financiero y consejero.

Suave Invierno se diseñó y fue presentado al personal de ventas del Centro Vacacional Oaxtepec, nos dijeron que era viable y que nos harían llegar la cotización, ya que no tenían los precios actualizados de 2012 (a pesar de que nos encontrábamos en marzo). Definimos la fecha, sería el 1 de diciembre y solo faltaba firmar el contrato. Todo parecía ir viento en popa.

Las semanas pasaban y no teníamos respuesta del CVO, o las que recibíamos eran ambiguas. Que no nos podían definir la fecha pues había una carrera planeada para el 20 de noviembre, que se recorre pero no saben para cuándo; que como es cambio de sexenio nadie puede autorizar el proyecto; o porque a Chuchita la bolsearon. Pasaron los meses y en mayo

31 Movimiento basado en la noción de que la era del petróleo barato está cerca de su fin y que es importante encontrar nuevas formas de vivir sin él para poder sobrevivir como sociedad y como especie.

recibimos por fin la respuesta afirmativa del CVO para realizar el Suave Invierno en sus instalaciones el 1 de diciembre. Buenas noticias, pensamos.

Posteriormente tuve una reunión con mi buen amigo Jose Luis Aranda, fotógrafo y cineasta; y Kipchoge Spencer, líder de los Ginger Ninjas,³² para planear el desarrollo del *EcoStage*, escenario que utilizaría energía metabólica de gente pedaleando bicicletas, en vez de plantas de luz de diesel o gasolina. Le presenté a Kipchoge el proyecto de Suave Invierno y le pareció fascinante, pues se podía articular con una gira por la República Mexicana con el *EcoStage* promoviendo la bicicleta como medio de transporte. Me cuenta Kipchoge que para él es más importante el motivar a la gente a usar la bicicleta para transportarse que para hacer sonido, por lo que le parece prudente que el *EcoStage* pueda transportarse de la misma manera.

Al ver el proyecto del festival me pregunta si no sería más positivo que el Festival en Transición sucediera en un Pueblo en Transición, y le contesto afirmativamente, contándole la historia de nuestra experiencia en Tlayacapan y como no había sido posible concretar algo con el gobierno municipal. Sin embargo, la duda seguía aquejándome. ¿No deberíamos generar un modelo de festival en transición que pudiera ser replicable en distintos municipios/delegaciones del país e impactara directamente a los habitantes? Al final de la reunión pensamos en generar el escenario y pensar las posibilidades de la gira.

Después de la aparente confirmación del inmueble tuvimos una sesión de trabajo los integrantes de 2ABEJAS en torno a la reflexión ambiental, fue una sesión facilitada por Cesar Morales, para comprender desde el culto al Sol, el uso de los hidrocarburos y la importancia de la reflexión en torno a la sustentabilidad ambiental. Fue una sesión muy productiva que afianzó las relaciones de los integrantes del equipo, y de la cual surgió la iniciativa de Carlos de darnos una sesión de Mercadotecnia para la empresa, buscando definir sus cualidades, fortalezas y debilidades, en torno a la sustentabilidad, la producción y al mensaje que queremos dar. Parece que el diálogo de saberes en 2ABEJAS ha comenzado.

32 Banda Californiana dedicada a viajar en bicicleta utilizando un escenario ecológico movido con la energía metabólica de la gente pedaleando.

En la misma reunión analizamos el calendario del Suave Invierno, nos dimos cuenta que los meses de retraso por la respuesta de Oaxtepec afectarían significativamente la comercialización y la búsqueda de apoyos financieros; así como la contratación del talento. Por lo que decidimos, en diálogo los integrantes de 2abejas, el posponer la realización del festival para Mayo 2013 y comenzar con Suave Primavera en vez de Suave Invierno.

¿Qué tan en transición está un festival con talento internacional y 6,000 asistentes que se trasladan, en su mayoría en autos? ¿Qué tan comunitario es si se lleva a cabo en un Centro Vacacional y el precio del boleto es muy caro para los vecinos?

El proyecto de Suave Invierno/Primavera me entusiasmaba mucho, pues además de ser un proyecto económicamente viable, parecía ser un vehículo efectivo para transmitir nociones de sustentabilidad a una población que de otra manera no estaría expuesta a las mismas. Sin embargo, analizando el tamaño que al momento tenía el proyecto, el costo, y su complejidad; distaba mucho de la propuesta original de Colmena Biorregional en Tlayacapan.

Surge en mí la pregunta: ¿Es momento de revivir el proyecto de Colmena en Tlayacapan? ¿Con un cartel de talento del centro del país, cuyo traslado no requiera avión e incluso pueda ser en bicicleta, en Tlayacapan con un precio de entrada coherente con el ingreso de los pobladores de la región, que sirva de exposición de los productos biorregionales y su alimentación; que sea un espacio para compartir saberes, y tal vez motivar a Tlayacapan para convertirse en el primer pueblo en Transición en México? Habrá que dialogarlo con el equipo.

Después de un taller de Mercadotecnia facilitado por Carlos Hernández, integrante de 2abejas especialista en la materia, y un diálogo en torno a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (análisis FODA) de la empresa, decidimos dejar guardado el nombre Colmena, pues en su primera edición hubo una cantidad de personas descontentas con la logística de evacuación, y enfocarnos en el proyecto de Suave Primavera. ‘Es como en las películas’ concluimos ‘si la primera parte no fue tan exitosa, ¿Para qué hacer la 2? Mejor haces otra película’. Es así como, a partir de un ejercicio de diálogo y análisis, decidimos guardar Colmena en nuestros corazones y enfocarnos en lo que sigue.

En las reuniones de Zabejas hemos implementado nociones del Diálogo de Saberes, donde cada uno aporta su saber y es enriquecido por las visiones de los demás, metodología que ha fortalecido la unidad del colectivo y ha facilitado la resolución de problemas así como el planteamiento de nuevos proyectos y retos.

Con el paso de los meses, la relación con el Centro Vacacional Oaxtepec se fue volviendo lenta, sin explicación nos daban largas con respecto a la firma del contrato para confirmar el uso de las instalaciones para la realización del Festival Suave Invierno. Al acercarse el verano, por cuestiones de patrocinios y operatividad, decidimos posponer el festival y comenzar con la edición de Suave Primavera, planeada para el 18 de mayo. Además de que el 1 de diciembre sería el día en que el nuevo presidente de la República tomaría posesión.

Alrededor de Octubre decidimos programar algunos eventos para diciembre, Carlos afirmaba que sería fácil conseguir patrocinadores, Cris se mostraba cautelosa con respecto a realizar eventos en el cierre del año, los demás integrantes del equipo se sumaban a mi entusiasmo de traer a México por primera vez a los Dirty Projectors y a Twin Shadow sucesivamente.

Dirty Projectors, banda reconocida en el circuito del rock independiente, en particular por haber realizado un disco en colaboración con la mítica Bjork, se presentaría en el marco del 6º Aniversario de Zabejas, acompañados de la banda emergente de la Ciudad de México, Centavrvs, en un foro denominado Auditorio Blackberry, un 6 de diciembre de 2012.

Por otro lado, Twin Shadow daba como disponible la fecha del 13 de diciembre - una semana después de Dirty Projectors - en un evento que decidimos denominar The End Of The World, en conmemoración al supuesto fin del mundo en 2012, además de ser un nombre que utilizamos para hacer varias fiestas en los inicios de Zabejas, acompañados de Dapuntobeat, una agrupación también chilanga que ha compartido en gran medida la historia de nuestra productora. Siendo los primeros en tocar en un evento de Zabejas hace ya seis años.

En los eventos se implementaron, por primera vez, nociones de manejo ambiental, reducción de emisiones y control de residuos, por parte de César Morales, nuestro director ambiental, además de realizar una capacitación para el personal del Auditorio Blackberry en temas de separación y manejo de residuos.

Cris, a cargo de la Dirección Operativa y Comunicación Social de 2abejas, realizó la vinculación con dos asociaciones civiles, ConcentrArte A.C. e Isla Urbana A.C., que juntas trabajan en un programa de sistemas de captación de agua de lluvia en comunidades huicholas. Dándoles presencia en ambos eventos y estableciendo una vinculación a largo plazo con ellas para futuros eventos.

También por iniciativa de Cris, y con diseño de Jasho, se realizaron una serie de infográficos con datos respectivos a la reducción de emisiones con el uso de la bicicleta, transporte público o caminata; la cantidad de agua que se utiliza para fabricar una botella de agua; la importancia de separar los residuos; entre otras acciones. Además de la fabricación de un tótem de cartón reciclado con frases aludiendo a las denominadas ‘Producciones en Transición’.

A futuro se ha planteado implementar diapositivas con mensajes que motiven la integración comunitaria, la resiliencia, el cuidado del otro (pues se dieron casos de robos de celulares), y el diálogo como prácticas al interior de los eventos.

Dichos mensajes tuvieron buenos resultados, pues algunas personas lo mencionaron en las redes sociales - Facebook y Twitter - como valores interesantes en una empresa dedicada a la producción de entretenimiento en vivo.

Desde el punto de vista financiero, ambos eventos resultaron en pérdidas para la empresa. Tal vez por la temporada o por la poca popularidad de los actos, la venta de boletos estuvo por debajo del punto de equilibrio.

Sin embargo, el posicionamiento de 2abejas como una empresa de producciones en transición a la sustentabilidad resultó positivo. Nos realizaron 3 entrevistas para medios de comunicación (NYLON, El Fanzine e Intellectual Slackers) y un mini-documental para el sitio Chulavista.mx

El haber realizado dos conciertos internacionales resulta en una paradoja con respecto a la proporcionalidad, pues algo importante en términos de impacto ambiental y sustentabilidad es reducir las distancias de traslado, trabajar de forma biorregional y motivar el mercado local. Además, quedando fuera el argumento del atractivo de actos internacionales (reflejado en la poca venta de boletos), es aún más cuestionable para nosotros como empresa en busca de la sustentabilidad, el seguir trabajando con actos internacionales como nuestro primer aliciente.

¿Qué sigue para 2abejas?

En enero de 2013 hicimos el concierto en la Ciudad de México de “Grizzly Bear”, un grupo de Nueva York al cual invitamos como abridor a Los Cojolithes. En ese concierto se dio por primera vez el intercambio cultural que esperábamos generar, cuando uno de los integrantes de la banda neoyorquina se acercó a uno de los Cojolithes para preguntarle sobre la Leona (bajo jarocho) y escucharon, los norteamericanos, con mucha atención y respeto a los jarochos. Sin embargo, el encuentro fue singular y efímero, no sucedió más intercambio entre ambos artistas.

La importación de talento nos parece cada vez menos atractiva, desde lo social hasta lo financiero, siendo eventos de alto riesgo, muy contaminantes en términos de traslado y poco generadores de procesos culturales al interior de la sociedad mexicana más allá de pasar un buen rato.

Cabe recalcar que a la par de estas reflexiones se desvanece por completo la posibilidad de realizar los festivales Suaves (Invierno y Primavera) en el Centro Vacacional Oaxtepec, lo que más que ser una piedra en el camino, es una liberación. Por fin nos pudimos deshacer de la idea de un festival internacional fuera de proporciones que ya distaba mucho de la filosofía y necesidades de la empresa. Pudimos respirar y poner nuestra energía y mirada en otros horizontes.

El 22 de junio de 2013 tuvimos la oportunidad de asistir al Bicycle Music Festival (BMF) de San Francisco, un festival pequeño al que asisten alrededor de 600 personas, gratuito, y en el que la energía es 100% generada por gente pedaleando bicicletas estáticas. La selección del talento mantiene una visión biorregional ya que todos los grupos son de la zona de San Francisco, sin patrocinadores corporativos, solamente dando espacio a pequeñas y medianas empresas -también de la zona- para vender sus productos y servicios. Un verdadero ejemplo de festival en transición, biorregional y comunitario.

La comunidad que interactúa en el BMF es efímera, teniendo como interés en común el uso de la bicicleta como medio de transporte que se convierte en un elemento discursivo contra las guerras por petróleo y el cambio climático. Siendo puristas diríamos que para fabricar bicicletas, equipos de audio, cables y demás elementos para hacer posible este festival, se requiere petróleo y que, con el paso del tiempo, tendrán que ir hacia formas aún más básicas y sostenibles de entretenimiento en vivo, como podría ser el Fandango. Pero de eso se trata la transición, de ir gradualmente hacia esas formas sostenibles, transformando poco a poco nuestros hábitos de consumo. La sola ausencia de una planta de luz quemando diesel es algo que se agradece.

Aquí una reflexión sobre el Bicycle Music Festival:

La Experiencia del BMF ha sido extraordinaria, San Francisco se siente como una comunidad que avanza hacia la igualdad, una semejanza simbólica, la más importante, en la que todos trabajan por el bien común sin establecer estructuras jerárquicas más allá de la supervisión y la distribución de tareas. El bien común entendido como el bienestar de la mayoría, como intención para la política pública. Una lástima que California sea etiquetada como hippie o libertina cuando busca ser progresista. Todos trabajan juntos, y el público participa apoyando a sus artistas locales con un sincero involucramiento local, tanto en actos como organizadores entablando una fraternidad, una capacidad hacia el desarrollo de experiencias de entretenimiento en transición. Ellos han logrado un evento comunitario sincero, sin presencia corporativa, con negocios locales promoviendo sus productos, desde agua de coco y

saborizantes aparentemente naturales; hasta un negocio de tacos de frijol sin guacamole ni chipotle, pero tacos al final.

Me parece una belleza que mientras en nuestro país nos acercamos a la comida rápida y a la productividad a lo pendejo, en San Francisco nuestra comida esté de moda por su calidad nutricional y sabor.

Uno de los actos principales del festival es una conferencia por Skype con Bill McKibben, fundador de 350.org, un científico que dejó todo por ser activista del cambio de paradigma climático. El público le pone atención como a cualquier acto, en silencio, y posteriormente le hacen preguntas acerca de cambio climático. Me quedo con la frase “debemos de hacer lo extraordinario, ordinario” refiriéndose a las acciones que debemos tomar para reducir el impacto ambiental de nuestra sociedad, como en este caso, llevar el espíritu del Bicycle Music Festival al mundo, transmitiendo una cultura de transporte metabólico.

Bill sugiere usar el arte como resistencia, campañas de arte como generador de conciencia; trabajar para generar una nueva moneda de cambio que no sea representada por algo que se extrae del suelo.

Le preguntan sobre el utilizar aviones (ya que él se encuentra en Estambul y ha viajado por todo el mundo promoviendo la campaña de cambio climático), a lo que contesta que sabe que está teniendo una huella grande pero alega que lo hace para sembrar el cambio, que se verá con líderes de todo el mundo y que es equivalente a usar el motor de la bomba de agua para apagar un incendio. Es momento de ocupar la energía para compartir la transformación y aplicarla localmente.

En el festival hay niños, ancianos, familias, jóvenes. No parece haber policía ni seguridad a la redonda, pero no parece hacer falta, el lugar es un pequeño espacio en el Golden Gate Park, corazón de San Francisco que yace al lado de la ciclo vía del parque, así que los ciclistas pueden estacionar su bicicleta y bajar a escuchar música.

Al atardecer termina el festival en el parque y una caravana de ciclistas sigue a un escenario móvil en el que se presenta un cantante, atraviesa la ciudad hasta el Mission District donde se lleva a cabo la segunda parte del festival, másailable.

No se venden bebidas embriagantes, ni comida chatarra. Un festival sin dinero corporativo es posible, mientras se mantenga proporcional en sus aspiraciones monetarias.

Establecí una buena relación con Paul Freedman, fundador de Rock The Bike, la empresa que realiza este festival y ha perfeccionado los sistemas generadores de energía con bicicletas para conciertos, con quien estamos planeando realizar una versión itinerante del BMF que cruce ambas californias y posteriormente una versión en el DF, mi pueblo.

Un festival itinerante, gitano, en el que participan principalmente artistas locales y productos regionales, que cruza la frontera más militarizada del mundo después de la franja de Ghaza, a la par que realiza un intercambio cultural y una afirmación de cuidado del medio ambiente y reducción de emisiones, va mucho más con el espíritu de 2abejas que la importación unitaria de talento a la Ciudad de México.

El intercambio comercial plantea ser muy orgánico, ellos tienen un solo equipo de sonido que viajaría de San Francisco a Los Cabos, en el trayecto irán entrenando al personal de 2abejas para operarlo, y al terminar la gira se trasladará al Distrito Federal donde se convertirá en propiedad de 2abejas.

Por otro lado, el 31 de agosto del 2013 realizamos en el Teatro de la Ciudad de México, como ya lo mencioné, el concierto de Los Cojolites, destacados intérpretes y compositores de Son Jarocho, nominados al Grammy este año por su disco “Sembrando Flores”. Este concierto nos llevó un paso más adelante hacia la proporcionalidad pues trabajamos en primera instancia con un grupo de tradición campesina, sin ínfulas de grandeza, sumados a la causa de la promoción de su arte más allá de cualquier aspiración superficial; por otra parte hicimos un esquema de sociedad con el Teatro de la Ciudad, operado por el Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal quienes además sumaron su infraestructura de prensa y difusión para promover el evento; y como tercer elemento entramos nosotros para llevar la producción y promoción del concierto. Las utilidades del evento se repartieron en partes proporcionales, dándole al artista una mayor parte como debe de ser.

Los Cojolites fueron entrevistados por más de 30 medios de comunicación en el Distrito Federal y Veracruz, logrando posicionarse en medios que no suelen dar cobertura a la música tradicional y mucho menos al Son, se presentaron ante más de 700 personas en el Teatro de la

Ciudad sonando como nunca antes lo habían hecho, al contar con microfonía e ingeniería en audio de primer nivel, y al final nos invitaron los tacos.

Ciertamente el concierto de Los Cojolites no fue un gran negocio para las partes, pero fue un evento sostenible en el que hubo ganancias moderadas en lo económico y grandes satisfacciones en lo social y espiritual. Darle al Son Jarocho un lugar entre la escena de la música independiente del país, dentro de un recinto utilizado principalmente para las Bellas Artes, es una emoción incomparable.

Este concierto ha sentado un precedente del camino que tomará 2abejas de ahora en adelante, en la vinculación con talento local y nacional, así como la utilización de espacios que permitan esquemas de sociedad equitativa y empresas locales que apoyen en el patrocinio mediante intercambios y apoyos económicos si así es el caso.

Mientras se gesta la posibilidad de una gira de Festivales Rodantes desde California al DF, hemos realizado, en Noviembre de 2013 la primera edición del Festival Rodante en la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, con el rústico pero eficiente equipo de los Ginger Ninjas. Al festival asistieron alrededor de 200 personas y tocaron más de 10 artistas nacionales e internacionales.

Sí, se logró el entretenimiento proporcional del que les platicaré en un par de capítulos.

10. La Búsqueda de Comunidad.

El impulso que me ha llevado a querer involucrarme en comunidad ha sido la búsqueda de ritmo, desde una perspectiva individual, comunitaria y global.

Dentro de mi cabeza todo parece tener una explicación y una solución sencilla, pero ha sido a partir de la experiencia, que he notado la complejidad de las relaciones humanas, y mi reflexión hasta este momento es que las relaciones humanas se vician y se complican a partir de los defectos y las carencias morales de sus integrantes, es decir, que no puede existir una sociedad (o comunidad) armónica si los individuos que la conforman no están comprometidos con una búsqueda de congruencia y armonía personal.

*“Si los árboles están enfermos no hay manera de sanar al bosque.”*³³ Sin embargo vivimos en constante exigencia a que ‘El Sistema’ cambie, ese Sistema ajeno a nosotros, pero regulador de nuestra existencia, culpable de nuestra miseria, que ‘tiene que cambiar’, armonizarse por arte de magia o intervención divina.

La exploración comunitaria me ha llevado a la exploración de mi persona, en la búsqueda de esa armonía y coherencia que me ayudará a ser un mejor miembro de la comunidad, de impacto positivo y constructivo. Todos buscamos, o deberíamos buscar, hacer del mundo un lugar mejor, y es ahí donde se empiezan a dar las dificultades.

¿Cómo es un mundo mejor para ti? ¿Hasta dónde llega tu mundo? ¿Qué pasa cuando mi mundo mejor es muy diferente a tu mundo mejor? ¿Cómo le hacemos? Dirán algunos sabios que encontraremos el lugar común cuando logremos desprendernos de lo que creemos necesario, nuestros apegos, para dar lugar a lo esencial, que es igual en todo ser humano. ¿Será? Ciertamente, estableciendo contacto con nuestro ser esencial es probable que podamos comunicarnos mejor con personas distintas a nosotros que a su vez están en contacto con su ser esencial, sin embargo las necesidades siempre estarán ligadas a un contexto, ciertamente transformable, pero firmemente arraigado a lo que definimos como nuestra persona, y tal vez es

33 Goenka, SN. (1996) The Discourse Summaries. India: Pariyatti

el diálogo abierto de contextos lo que puede ayudar a encontrar ese tercero oculto, en términos de Basarab Nicolescu, que nos permita encontrar la comunidad entre contextos distintos.

Al estar en busca de la Comunidad, pasé por distintas etapas. Inicialmente iba a trabajar con los pobladores de Coatepec, Veracruz, para generar un proyecto de Festival del Café, aunado a una estación de radio, Radio Coatepec. Sin embargo, el acercamiento con la comunidad fue difícil. No pude concretar un acercamiento con el gobierno municipal, y al acercarme a personas con intereses similares, como Avelino Hernández, me encontraba con que, en su caso, él estaba trabajando un proyecto similar que me compartió, el cual quería hacer a su ritmo y tiempo. Ciertamente yo viví en Coatepec, pero nunca me relacioné con la comunidad más allá de ir a comprar café u otros productos, alguna conversación ocasional, o algún encuentro fortuito.

El hacer Comunidad lleva tiempo, requiere constancia y en gran medida se deja al ritmo de la vida la formación de la misma. No se puede forzar comunidad, la comunidad sucede a partir de lo que tenemos en común, y al parecer, no encontré en Coatepec ese elemento en común que fuera lo suficientemente fuerte para poder generar un evento de congregación como el que estaba imaginando.

Decidí cambiar de comunidad, imaginando que, al ser universitario, encontraría una mejor acogida al proyecto del Festival Biorregional (ahora así denominado, para tener una mayor flexibilidad) en la Universidad Veracruzana. La idea avanzó un poco más, sin embargo, las similitudes con el proyecto de la Feria de la Sustentabilidad proyectada por la Coordinación de Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana (CoSustenta), hizo inviable la posibilidad de un Festival como yo lo tenía concebido. Ciertamente la intención es co-crear un proyecto, y en un nivel de realidad es importante el compartir sensaciones, sentimientos y pensamientos; pero en otro nivel de realidad es importante darle la estructura a una producción para que sea posible en un tiempo determinado. Además de un presupuesto, importante elemento de un evento de cualquier tamaño.

Por momentos se me dijo que un festival de las magnitudes que estoy imaginando está fuera de proporción, que debía buscar un proyecto proporcional, en una comunidad que me

quedara a la mano. Por esta razón decidí adentrarme a investigar sobre el Son Jarocho en el campo, la forma en la que estas personas se relacionan con la música en un entorno rural, sin vivir de ella, pero viviendo con ella. Tal vez así encontraría la proporcionalidad que estaba buscando.

Claudio Martínez, mi amigo y compañero de la maestría, me invitó a acompañarlo a un viaje dedicado a entrevistar a los grandes requinteros - o guitarristas - del Son Jarocho, en diciembre del 2011 en el que pude vislumbrar las posibilidades de hacer música comunitaria, además de reconocer el ‘lado oscuro del Son’ donde se encuentra el alcoholismo de los músicos, las pocas posibilidades de vivir de la música, la explotación por parte de los promotores y disqueras, y demás condiciones no tan ideales de esta forma de hacer música. Lo que en definitiva me llevo en el corazón de ese viaje es la posibilidad de generar sucesos comunitarios, inspirados por el Fandango, que se vuelvan parte de la comunidad y la definan en sus transformaciones, una fuerte inspiración para los Festivales y Conciertos en Transición.

El acercamiento a las comunidades de estos soneros me ha llevado a reflexionar, de nuevo, sobre mí mismo. ¿Qué lugar tengo en mi comunidad? ¿Cuál es mi comunidad? Desde el inicio del 2012 vivimos en Morelos, cerca del Pueblo Mágico de Tlayacapan, donde se nos ocurrió, a Cris y a mí, presentar el proyecto del Festival Biorregional. Cómo se menciona en el capítulo anterior, es difícil generar un proyecto en una comunidad ajena a la mía, yo no soy de Tlayacapan, no comparto los rasgos raciales de la mayoría de sus habitantes, digamos que se me nota que soy ‘de fuera’, lo que hizo aún más complicado el ganarme la confianza de las autoridades, además de las incongruencias que el proyecto tenía de facto que nos llevaron de nuevo a un proyecto desproporcional en el Centro Vacacional Oaxtepec que tampoco sucede al tener el mismo vicio de ausencia de comunidad y coherencia entre los valores personales, culturales, económicos y espirituales.

Vuelvo a reflexionar en torno a la comunidad.

11. Mi Comunidad.

Me doy cuenta que mi verdadera comunidad de reaprendizaje no es el pueblo o lugar donde se lleve a cabo el Festival, mi comunidad es mi equipo de trabajo, mis compañeros, con los que tengo que crear una experiencia de trabajo sostenible y sensible, con los que tengo que codiseñar el Festival y el resto de nuestros proyectos, es ahí donde está mi deber transdisciplinario, en convertir a este equipo de personas de distintas disciplinas, en una comunidad. Sin importar donde trabajemos, para lograr esa sensibilidad en el equipo para dejar una huella positiva en todo lo que hagamos.

La comunidad de trabajo está conformada por Cristina Rodríguez, productora general, mi socia y esposa; Jorge Mercado, productor técnico y operativo; Carlos Hernández, gestor de fondos y comercialización; César Morales, Ingeniero Ambiental; y Victor Rodríguez, asesor financiero y administrativo.

El servicio se debe dar entre semejantes y el reto es volvernos semejantes. A lo largo de 2012 tuvimos juntas semanales en torno al Festival y de 2abejas en general. Cada sesión de trabajo inicia con un Círculo de la Palabra, para posteriormente leer el plan de trabajo de la junta, realizar un Círculo de Diálogo en torno a los temas que nos competen y posteriormente establecer las intenciones para la próxima reunión y los deberes de cada área.

Este formato de trabajo creó y fortaleció los vínculos entre los miembros del equipo de manera afectiva, cada uno se sintió parte de la comunidad o familia 2abejas, reaccionando y participando amorosamente en los proyectos. Sin embargo, observo por otro lado la falta de cumplimiento y formalidad en algunos de los objetivos planteados, situación que encuentro como una consecuencia natural a la búsqueda de horizontalidad en la organización. Pensamos, Cris y yo, establecer algunos mecanismos de evaluación participativa e individual a partir de 2013 que permitan la motivación al cumplimiento de objetivos, así como la conciencia de responsabilidad al interior de la comunidad de trabajo.

En noviembre de 2012 se integró a la comunidad de trabajo, Víctor Rodríguez, hermano mayor de Cris, un hombre sensible, de buen corazón y especialista en Finanzas, que ha fortalecido a la empresa en un área que comúnmente descuidamos las industrias creativas, lo referente al dinero y la planeación de flujos, pérdidas y ganancias. Algo que ninguna empresa, del tamaño que sea, puede descuidar.

Víctor se integró fácilmente a la comunidad de trabajo, estableciendo vínculos fraternales con Jorge, César y Carlos, lo que visualizamos como un fortalecimiento a nuestro equipo transdisciplinario.

Al interior de los eventos, la visión transdisciplinaria ha ayudado a que poco a poco, los especialistas participen también de las áreas de los demás, apoyando en términos prácticos y enriqueciendo en términos operativos, la realización del evento. Esto ha sido positivo en términos de integración, pero ha resultado por momentos en el descuido del área determinada de cada quien, así como el no cumplimiento de las intenciones originales de cada departamento. En este par de situaciones aparentemente contradictorias encontramos el Tercero Incluido, que es el aspecto humano que cada persona ofrece como servicio con una actitud abierta.

Queda pendiente, ahora que se ha establecido el vínculo emotivo y comunitario al interior de la organización, el visualizar juntos los objetivos y trabajar para llevar a cabo los pasos necesarios para acercarnos a su cumplimiento. Siempre manteniendo presente la posibilidad de lo inesperado, el error como parte del proceso y la flexibilidad para hacer camino al andar.

El Diálogo de Saberes, en la versión desarrollada alrededor de 2003 por Leticia Bravo, Enrique Vargas, Cristina Nuñez, Eduardo Ruiz y Domingo Adame, ha sido una herramienta fundamental para el establecimiento de nuestra comunidad transdisciplinaria al interior de 2abejas.

A su vez, se logró generar el Festival Rodante, un evento proporcional, en nuestra comunidad – el DF – con un alcance comunitario importante, del que hablaré más adelante.

12. Sol.

El 24 de agosto de 2012 nació nuestra hija Sol, en un parto natural con un trabajo de labor intenso de casi 3 días en el Hospital Médica Sur Lomas. La idea de que naciera en casa, con una partera, nos tentaba, sin embargo las posibilidades de un ambiente controlado con las posibilidades de reacción en caso de emergencia, resultó ser la mejor opción para nosotros.

La llegada de esa nueva persona a nuestras vidas resultó en un cambio de perspectiva brutal. La voz de mi Ego perdió volumen mientras la Vida llenaba cada poro de mi ser. Hacer un festival dejó de ser lo más importante, los conciertos pasaron a segundo plano, no podía más que contemplar al maravilloso ser que ahora se postraba ante nosotros, indefensa y con visión limitada, lista para ser amada.

Sol nació en la Ciudad de México, concebida en Coatepec, para ser recibida por su tribu, sus abuelos y abuelas, tíos y demás personas que forman parte de nuestro círculo cercano. Fue hermoso.

Los primeros cuatro meses de Sol fueron los más largos de mi vida, recuerdo, en la cena de Noche Buena, se comentaba como cuando nacen tus hijos no puedes dejar de vivir en el presente, te das cuenta que los días realmente duran 24 horas y de la responsabilidad que tienes en el desarrollo de un nuevo ser construido de agua y amor.

Sol es el suceso más maravilloso de mi vida y transforma en gran medida la secuencia de sucesos que pintan este documento. Al gestar esta Tesis, no había en mi Ser un impulso más fuerte que la organización de conciertos y la creación de un gran Festival; ahora ese impulso ha perdido volumen, no lo escucho con tanta fuerza, y ha sido sustituido por una intención de pasar el mayor tiempo posible con mi hija, realizar actividades que me permitan darle una bonita vida y, por supuesto, llegar temprano a casa para bañarla.

La vida de organizador de conciertos nocturnos, a mi parecer, no es compatible con la vida familiar que quiero tener. Me encuentro frente a una paradoja, la semilla de una nueva

transformación que no acabo por vislumbrar pero que cada vez va tomando posibilidades más claras.

Hoy, a la conclusión de este texto, Sol tiene un año y cuatro meses, bailamos y cantamos juntos, y ya hemos compartido conciertos como el de Los Cojolites en Tlayacapan y Los Dorados en el CENART de la Ciudad de México.

¿Cómo puedo crear eventos y festivales a los que pueda asistir con mi hija? ¿Qué clase de sucesos culturales masivos son aptos para una joven familia? ¿Quiero seguir haciendo eventos nocturnos? Las respuestas más adelante.

13. Entretenimiento en Transición.

En algún libro leí que los profetas no son barbones mugrosos que predicen el futuro mágicamente, sino son aquellos que tienen una clara noción del presente de su comunidad y de su entorno profundo, logrando así plantear una visión o proyecto del futuro.

La búsqueda de proporcionalidad no responde a una visión mágica del futuro, sino a un presente lleno de desperdicio y explotación desmedida de los recursos naturales. La salida más fácil es culpar a la ciencia, a la tecnología, a la máquina... Pero son los impulsos más profundos del ser humano, descontrolados, la chispa que ha generado el crecimiento voraz de la economía, la necesidad de explotar minerales profundos, de bajar costos de producción, de ser guapos, ricos, populares, estar a la moda, ser reconocidos...

“La viabilidad de estas opciones (no capitalistas), por lo menos a corto y mediano plazo, depende en buena medida de sobrevivir en el contexto del dominio del capitalismo (...) representan formas de organización económica basadas en la igualdad, la solidaridad y la protección del ambiente.”³⁴

En el proceso vivencial que ha detonado la reflexión plasmada en estas hojas han sucedido, paralela y paradójicamente, cuatro sucesos que han marcado mi vida: el nacimiento de mi hija Sol, la realización de conciertos internacionales convencionales con Zabejas, el ‘Viaje al Son’, una aventura realizada acompañando a Claudio Martínez, compañero de la Maestría, para entrevistar a guitarristas jarochos (o requinteros) destacados, sus familias y demás personajes del Son Jarocho, y el Festival Rodante como primer ejercicio de auténtico entretenimiento en transición.

Estos cuatro sucesos se han entrelazado para definir lo que ahora vislumbro como la posibilidad de avanzar hacia el diseño de los ‘Conciertos Sustentables’, o más propiamente

34 De Sousa Santos, Boaventura. Rodríguez, Cesar. ‘Para ampliar el canon de la producción’ en Producir para Vivir. Ed. FCE, 2011

denominados ‘En Transición’, aludiendo al proceso hacia la sustentabilidad, que no se logra con la simple enunciación del ideal.

Por un lado, se busca la congregación de personas afines para la redefinición de comunidades y la posible reconstrucción del tejido social hacia procesos de una democracia radical.³⁵ Por el otro, busco realizar eventos de bajo impacto ambiental que no requieran el uso desmedido de hidrocarburos y que se puedan realizar en comunidades remotas, de manera participativa. Y el tercer nivel, es realizar eventos diurnos, familiares, a los que pueda asistir con mi hija y pase un buen rato.

El Festival Rodante nace a partir de estas visiones, estableciendo una conexión con el proyecto de Kipchoge Spencer y sus Ginger Ninjas, quienes han girado en varias partes del mundo en bicicleta, cargando un sistema de audio que funciona mediante la generación de electricidad a partir del pedaleo de los asistentes al concierto, sistema que utilizamos en el Rodante. No es propiamente un fandango, pero definitivamente es un acto participativo, sostenible y comunitario.

Tras un diálogo de varios meses con Kipchoge, decido viajar a San Francisco para ver en operación un sistema de audio energizado por bicicletas diseñado por un buen amigo suyo, Paul Freedman, quien es propietario de una empresa llamada Rock The Bike que además de diseñar estos sistemas, fabrica sistemas de licuadoras de pedales. Paul realiza cada año el Bicycle Music Festival de San Francisco, que mencioné anteriormente, y Kipchoge tiene la intención, desde hace algunos años, de realizar festivales itinerantes en México con el mismo espíritu.

Mientras las posibilidades de realizar nuestro festival masivo, Suave Primavera/Invierno, se hicieron cada vez más remotas, y las ganas también se fueron disolviendo; se vislumbró cada vez más clara la posibilidad de realizar no uno, sino una serie de festivales energizados y transportados por bicicletas que, además de música, puedan llevar a las comunidades información, talleres y actividades que promuevan las nociones de resiliencia, sustentabilidad y conciencia que definimos en un inicio como parte del espíritu de los Festivales en Transición,

35 Calle Collado, Ángel (2011). Democracia Radical: entre vínculos y utopías. Ed. Antrazyt. Barcelona.

además de contar con el elemento fundamental de suceder en el corazón de comunidades y no en un Centro Vacacional.

El Festival Rodante se convirtió en el primer ejercicio de entretenimiento en transición a la sustentabilidad en México y resuena en mi interior como el más adecuado para 2abejas, y el depositario de la intención de realizar conciertos de mayor impacto social y menor impacto ambiental.

14. Festival Rodante: Primer Ejercicio de Entretenimiento en Transición.

El Festival Rodante se realizó por primera ocasión el sábado 9 de noviembre de 2013 gracias a la sincronía de la visita a México de Los Ginger Ninjas, quienes visitaban el país para tocar en Baja California y Morelos respectivamente y el 7º Aniversario de 2abejas.

Kipchoge Spencer, Sergio Morkin y yo trabajamos cada uno desde su trinchera, de una forma sistémica, no-lineal, para hacer el festival posible. En espacio de 2 semanas se logró conseguir el permiso de la Delegación Cuauhtémoc, el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, a más de 10 actos de México, Estados Unidos y Canadá para tocar en el festival, y el apoyo de una decena de voluntarios y voluntarias, así como cobertura de decenas de medios de comunicación. Los Ginger Ninjas prestaron su equipo de sonido con bicigeneradores y el festival se hizo realidad.

Al no contar con patrocinios corporativos ni venta de boletos, los artistas accedieron a presentarse a cambio del dinero que los asistentes al festival decidieran donar mientras tocaban, un intercambio directo entre el servicio del artista y quien lo percibe.

El festival inició en el Foro Lindbergh del Parque México, un espacio en el que había familias, niños, jóvenes y personas de la tercera edad. Artistas como Fuego!, Rodrigo Robles, Casa Verde Colectivo, Los Monotemáticos, Voltak y Los Ginger Ninjas se presentaron ante un público fluctuante pero atento en el que destaco a mi hija Sol, sus primas y sus abuelos. Por fin logramos generar una experiencia de entretenimiento a la que Sol y todos los niños y niñas de su edad pueden asistir, así como sus abuelos y todos los que están en medio.

Un grupo de voluntarias y voluntarios, denominados “casqueros”, pasaron entre el público recolectando dinero en cascos para cada grupo. El artista que más dinero recolectó fue Casa Verde Colectivo con alrededor de \$500 (quinientos pesos mexicanos). Ciertamente no es un monto que hace sostenible la presentación de un grupo de 10 integrantes, pero tiene más valor simbólico que un monto mayor pagado por una empresa de comida chatarra.

Al terminar las presentaciones en el Foro Lindbergh se realizó una caravana de unas 30 bicicletas, algunas con bebés en canastilla abordo, musicalizada por Thomas Spellman en vivo, desde La Condesa hasta el Centro Histórico, donde se llevaría a cabo la segunda parte del Rodante.

En el escenario de noche se presentaron Magdulia, Amanecer Huasteco, Marc Monster, Punteo del Son y Boogat, artista canadiense de origen latino que se encontraba en México de casualidad y se entusiasmó con la idea de presentarse en Rodante. Por lo tanto, el Festival Rodante, sin quererlo, se convirtió en un festival internacional con artistas de 3 países, y sin un solo boleto de avión de por medio.

La heterogénea comunidad alrededor del Rodante es difícil de poner en palabras, pero se sintió en un espíritu de hermandad alrededor de la música y la cultura del ciclismo como alternativa de transporte de bajo impacto ambiental.

Cabe recalcar que durante las más de 7 horas que duró el festival, nunca faltaron personas que quisieran pedalear para generar la energía, todos del público, sin paga alguna.

En 2014 esperamos repetir la experiencia del Festival Rodante en varias ciudades y pueblos de la República Mexicana.

15. Conclusiones (hasta el momento).

A partir de estos años de reflexión y experiencias, abrevando del Manual de la Transición³⁶, de los diálogos con el equipo de 2abejas, y una conversación con Satish Kumar, he llegado a algunas reflexiones que he decidido compilar en estas imperfectas y temporales conclusiones sobre el entretenimiento en transición. Espero que estos pasos sirvan como punto de partida para cualquiera que quiera encaminar su empresa hacia maneras más sostenibles, de mayor impacto social y menor impacto ambiental.

Cabe advertir que el primer paso es reconocer que una empresa de entretenimiento en transición no puede estar encaminada a amasar capital de forma ilimitada, como pregona el viejo paradigma económico, sino a generar formas proporcionales y comunitarias de entretenimiento que permitan la sostenibilidad de la empresa dentro de los límites de sus sinceras necesidades de subsistencia y continuidad. Esto no significa que debe pasar hambres o regalar su trabajo, simplemente debe aplicarse a profundidad la primera R de la sustentabilidad: Reducir.

Conversando con Satish Kumar en el Taller “Ciencia y Espiritualidad” realizado por la Universidad Iberoamericana en enero de 2014, sobre cómo saber cuando una empresa puede ser proporcional y sustentable, él establece los siguientes puntos:

- ⤴ El sistema industrial va contra la diversidad, contra la evolución, buscando la unificación. Una empresa en el nuevo paradigma debe favorecer la diversidad. Unificación no significa unidad, diversidad no significa división.
- ⤴ Un negocio debe tener espiritualidad, reconociendo que somos mientras el otro es.
- ⤴ No hacer daño.
- ⤴ Compartir el pan (Compañía viene de *compane*), es importante que haya un espacio para cocinar y compartir los alimentos.
- ⤴ Tener un tamaño en el que puedas conocer y convivir personalmente con los integrantes de tu comunidad de colaboración entre amigos.

36 Hopkins Rob (2008). The Transition Handbook. Chelsea Green Publishing. Inglaterra.

El término transición es muy adecuado, pues si se pretende hablar de Entretenimiento Verde o Amigable con el Medio Ambiente, de entrada sería una falacia y provocaría por un lado, el descontento del público asistente que se dará cuenta al instante que la producción no es enteramente sustentable; y por otro lado puede generar parálisis en el promotor o productor del evento que al ver inalcanzable la absoluta sustentabilidad decida detener su búsqueda y seguir operando de la manera convencional, o cambiar de giro. Estamos en transición, en camino, hacia modos más sustentables, aplicando los recursos y tecnología actuales para caminar hacia una no dependencia a los combustibles fósiles y a todo lo que los requiere. Ciertamente no hemos llegado, pero los primeros pasos se están dando.

Ahora bien, este texto no pretende ser infalible, si usted leyó la narrativa que lo construye notará que en el camino hay tropiezos, incertidumbres, aciertos, frustraciones y espejismos, por lo que confieso de antemano que se trata de una forma de sistematizar la experiencia para compartirla y aplicarla. Soy un firme creyente en la tecnología de código abierto u open source en inglés, que promueve que varias mentes trabajen para mejorar algo que fue sembrado con un código disponible para todos, así que espero que este manifiesto basado en mi experiencia hasta principios del 2014 sea enriquecido y modificado por sus experiencias.

Fritjof Capra y Pier Luigi Luisi, niegan la idea de decrecimiento en la visión sistémica, pues afirman que todo en la naturaleza crece y tiene un ciclo natural, y define dos tipos de crecimiento:

- ⤴ **Mal Crecimiento:** crecimiento de procesos de producción y servicios que externalizan los costos sociales y ambientales, basados en combustibles fósiles, involucran sustancias tóxicas, explotan nuestros recursos naturales y degradan los ecosistemas de la Tierra.
- ⤴ **Buen Crecimiento:** es el crecimiento de procesos de producción y servicios más eficientes que involucran energías renovables, cero emisiones, reciclaje continuo de los recursos naturales y la restauración de los ecosistemas de la Tierra.³⁷

Además, el mismo Capra define que la visión sistémica de la empresa debe reconocerla como un sistema vivo compuesto por personas que a su vez son sistemas complejos, por lo tanto vale la pena

³⁷ Capra, F. Luisi P.L. (2014) The Systems View of Life. Cambridge: Cambridge Press.

comenzar a ver los procesos de la empresa no como los de una máquina (falla, deja de funcionar, se descompone), sino como los de un ser vivo (se enferma, descansa, se acelera, va más despacio, se duerme, se despierta, se alimenta), es así como comprendo la vida de 2ABEJAS desde la complejidad de la vida misma, y la abrazo como un ser vivo del que soy parte, que nació por ahí de 2006 y en algún momento dado veré morir.

Gracias por acompañarme en esta reflexión, espero nos encontremos en el futuro para seguir visualizando nuevos mundos posibles.

Pablo.

16. Encore.

abril de 2015

Abusando las analogías musicales, aprovecho para hacer un regreso al texto después de la despedida, un *encore* distante pero necesario para agregar al texto algunos avances significativos que 2abejas y el desarrollo del Ecostage, por ende el Festival Rodante han tenido hasta el momento.

Después de analizar la viabilidad de importar un equipo desarrollado por Rock The Bike, con sus complicaciones inherentes al costo en dólares, a la distancia y la barrera del idioma; así como una reflexionar en torno al espíritu de desarrollo local y bioregional del proyecto, hemos decidido desarrollar nuestra propia tecnología en colaboración con el Centro de Diseño Avanzado del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. En septiembre del 2015 tendremos el primer Ecostage diseñado, fabricado y ensamblado en México, así como los planos abiertos para desarrollarlo en cualquier parte del mundo. En 2015 y 2016 se planea que el Festival Rodante suceda en 5 ciudades mexicanas: México D.F, Guadalajara, Querétaro, Puebla y Xalapa; así como su primera edición internacional en Montevideo, Uruguay.

En unos meses nacerá nuestra segunda hija, crece la familia, crece la colmena, somos más abejas.

Ahí vamos.

Gracias por recorrer estas palabras conmigo.

17. Influencias. (Fuentes)

Libros.

- Bateson, Gregory. (1979) Espíritu y Naturaleza. Bantam Books.
- Berman, Morris. (1981) The Reenchantment of the World. Bantam Books.
- Berman, Sabina y Jiménez, Lucina. (2006) Democracia Cultural. Fondo de Cultura Económica.
- Bohm, David. (1996). Sobre el Diálogo. Barcelona: Kairós.
- Calle Collado, Ángel (2011). Democracia Radical: entre vínculos y utopías. Barcelona: Antrazyt.
- Capra, Fritjof. (2002) The Hidden Connections. Doubleday: New York.
- Capra, Fritjof. Luisi, Pier Luigi. (2014) The Systems View of Life. Cambridge Press.
- Castaneda, Carlos. (1974) Las Enseñanzas de Don Juan. Fondo de Cultura Económica.
- De Souza Santos, Boaventura (Coordinador). (2002) Producir Para Vivir. FCE.
- Galeano, Eduardo. (1998) Patas Arriba. Siglo XXI.
- Goenka, SN. (1996). The Discourse Summaries. India: Pariyatti.
- Hopkins, Rob. (2008) The Transition Handbook. Totnes: Green Books.
- Illich, Iván. (1972). Energía y Equidad. México, D.F: Fondo de Cultura Económica.
- Laszlo, Ervin. (1990) La Gran Bifurcación. GEDISA.
- Los Cuatro Evangelios.
- Moore, Thomas. (1992) El Cuidado del Alma. México, D.F: Urano.
- Morin, Edgar. (1992). El Paradigma Perdido. Barcelona: Kairós.
- Morin, Edgar. (2003) El Método V: La Humanidad de la Humanidad. Madrid: Cátedra.
- Murillo Torrecilla, F. Javier. (2009). La Observación Participante. U. Autónoma de Madrid.
- Nicolescu, Basarab. (1997). La Transdisciplinariedad: Manifiesto. México, D.F: Multiversidad Mundo Real Edgar Morín, A.C.
- Subirats, Eduardo. (2012) Una última visión del paraíso. México, D.F: FCE.

Sitios de Internet.

Calle Collado, Ángel (2008). Crisis y política de los vínculos.
<http://www.cgt.org.es/spip.php?article400>

Strate, Lance. (2012). La tecnología, extensión y amputación del ser humano. Infoamérica. Recuperado de http://www.infoamerica.org/icr/n07_08/strate.pdf

Música.

Sigur Rós. (). XL Recordings. 2002.
The Beatles. Discografía. Apple Records. 1960-1970.
Los Cojolites. Discografía. 2005-2012.
John Lennon / Yoko Ono. Double Fantasy. Geffen. 1980
Bob Marley & The Wailers. 'Redemption Songs'.
The Ginger Ninjas. Golden Bubble. 2011.

Sucesos y Experiencias.

El Nacimiento de mi hija Sol.
Meditación Vipassana enseñada por S.N. Goenka en la tradición de Sayagyi U Ba Khin.
Coatepec, Veracruz.
San Francisco Bicycle Music Festival.
Real de Catorce, San Luis Potosí.
Coachella Festival 2004.
San Francisco Outside Lands 2008.
La Casa de Nadie. Xalapa, Veracruz.
Diálogos y Experiencias en el Centro EcoDiálogo. Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz.
Tepoztlán, Morelos.

Conversaciones con Cris Rodríguez, Andrés 'El Güero' Vega, Paul Freedman, Kipchoge Spencer, José Luis Aranda, Los Baxin, Don Esteban Utrera, Claudio Martínez, Emilia Gálvez, Emilio Zacarías, Mariana Zacarías, Elías Zacarías, Víctor Rodríguez, Rosy González, Tim Lanning, Avelino Hernández, Arturo Jiménez, Satish Kumar, Gustavo Esteva y Fritjof Capra.