

revista *rúbrica* de Radio UNAM

Radio UNAM / Noviembre 2020 / Año 12 / Número 125

MAFALDA

EL LEGADO DE QUINO

EL ARTE OLFATIVO DE
MAKI UEDA

BARDCORE

LA MODA DEL COVER MEDIEVAL

DOCUMENTOS ACCESIBLES

SOR JUANA

LA AUTODEFENSA DEL
CONOCIMIENTO

Editorial

Otro mes ha llegado, en los puestos de los mercados ya se encuentran las calaveritas de azúcar, de amaranto o de chocolate; maquillaje para Día de Muertos y disfraces de personajes terroríficos; papel picado y objetos para las ofrendas. Por otra parte, todo apunta a que los niños se quedarán sin su calaverita y que las ofrendas serán admiradas vía *online*, debido a un monstruo llamado Covid-19, que pareciera que emergió de una película de terror.

En este número nos enfocamos en el tema de la accesibilidad y las desigualdades, ya que basta con observar nuestro alrededor para darnos cuenta de que hemos hecho del mundo un lugar excluyente, pues muchas cosas no se piensan y se hacen para todos. Así que, no te pierdas nuestra entrevista sobre documentos accesibles, en donde aprenderás qué es la accesibilidad, cuál es su importancia y el porqué deberíamos ser conscientes de ella, a la hora de crear o compartir información.

De igual forma, queremos mostrarte otra manera de experimentar el arte a través del sentido olfativo, gracias a Maki Ueda, artista japonesa, quien juega con olores de todo tipo para crear espacios extraordinarios, que te transportan a momentos únicos, guardados previamente en tu memoria. También, si te interesa saber más sobre música y mujeres, no olvides checar nuestro artículo, que abarca desde Delia Derbyshire, Rosetta Tharpe, hasta Wendy Carlos, grandes pioneras en el ámbito musical y poco conocidas. Asimismo, hablamos de una escritora que luchó fielmente por su don y pasión a las letras: Sor Juana Inés de la Cruz, una defensora del conocimiento, castigada injustamente por hombres y por la religión.

¿Conoces qué es el Bardcore? Pues sigue leyendo nuestras páginas, seguramente después de hacerlo, correrás a buscar en Youtube las canciones de tus artistas favoritos, ahora en estilo medieval. Finalmente, compartimos contigo un homenaje a Quino, quien lamentablemente falleció a finales de septiembre, creador de Mafalda, personaje amado por muchas generaciones; así que sin más, disfruta del contenido, y recordemos, como Mafalda diría que: *“No es necesario decir todo lo que se piensa, lo que sí es necesario es pensar todo lo que se dice”*.

Contenido

RÚBRICA 125

Mafalda: A *Quino* te olvidaremos

El arte olfativo de Maki Uedase

Barcode: del *Memento Mori* al meme funeral

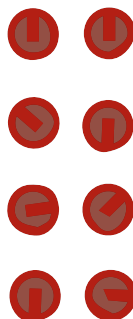
Sor Juana Inés de la Cruz

Una labor de todos: Documentos accesibles

Las mujeres en la historia de la música

DIRECTORIO

UNAM

RECTOR
Dr. Enrique Graue Wiechers
SECRETARIO GENERAL
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Dr. Luis Álvarez Icaza Longoria
SECRETARIO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
SECRETARIO DE PREVENCIÓN,
ATENCIÓN Y SEGURIDAD
UNIVERSITARIA
Lic. Raúl Arsenio Aguilar Tamayo
ABOGADA GENERAL
Dra. Mónica González Contró
DIRECTOR GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
Mtro. Néstor Martínez Cristo
COORDINADOR DE DIFUSIÓN
CULTURAL
Dr. Jorge Volpi Escalante
DIRECTOR GENERAL DE RADIO UNAM
Benito Taibo

RÚBRICA

DIRECTOR
Héctor Zalik
COORDINACIÓN EDITORIAL
Andrea Castañeda
JEFA DE CONTENIDO
Vania Vélez López
ASISTENTES EDITORIALES
Deyanira Flores
Mario Alberto Sosa
CONSEJO EDITORIAL
Benito Taibo
Carlos Narro
Josefina King Cobos
Oscar Gama
Marta Romo
MESA DE REDACCIÓN
Columba Mendoza
Ingrid Guzmán

DISEÑO EDITORIAL

Ricardo Jaimes
Natalia Cano
PORTADA
Dhalia López
ILUSTRADORES
Daniel Valle
Leslie Estrada
Daniela Palacios
Dhalia López
Kiawitzin Díaz
Idu Julián
Karla Benítez
COLABORADORES
Axel Nájera
Jorge Tovaín
Raymundo Hernández
VERSIÓN DIGITAL
www.radio.unam.mx/rubrica
comentarios y sugerencias
rubrica.radiounam@gmail.com

Revista Rúbrica de Radio UNAM, Año 12, No. 125, Noviembre 2020, es una publicación mensual, editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México, a través de la Subdirección de Extensión Cultural de Radio UNAM, Adolfo Prieto # 133 Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, CP. 03100, CDMX. Tel. 56233271 correo electrónico: radio@unam.mx, Editor responsable: Héctor Zalik Fernández Carrasco. Certificado de Reserva de Derechos al uso Exclusivo No. 04-2015-121416373200-203, ISSN: solicitud en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de última actualización: Anabel Mariana Fuentes González. Fecha de última modificación 31 de octubre de 2020.

El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores y no refleja el punto de vista de los árbitros, del Editor o de la UNAM. Se autoriza la reproducción de los artículos (no así de las imágenes) con la condición de citar la fuente y se respeten los derechos de autor.

Mafalda:

a "Quino" te olvidaremos

Texto: JORGE TOVALÍN

Caricatura: TEBIN (INSTAGRAM: ARTOFTEBIN)

Collage: DANIEL VALLE

Han sido 47 los años transcurridos entre la publicación de la última tira de *Mafalda* y la redacción de este texto. ¿Cómo es que un personaje creado originalmente hace casi medio siglo para una campaña publicitaria de electrodomésticos se convirtió en un icono que significa **tanto** para **tantos**?

Con una vida editorial relativamente corta, de apenas nueve años, la obra maestra del mendocino Joaquín Lavado, mejor conocido como *Quino* (1932-2020), está lejos de mostrar signos de envejecimiento, y de hecho se encuentra bastante activa. Con 150 mil seguidores en Twitter, casi 600 mil en Instagram y la nada despreciable cifra de seis y medio millones de admiradores en Facebook, podemos asegurar que la niña amante de los Beatles no callará pronto.

Y qué decir del ámbito universitario, pues cualquiera que haya pasado por las aulas de la UNAM puede constatar que la niña del moño ha sido una presencia constante en los pasillos, donde ha protagonizado todo tipo de carteles, calcomanías, volantes, separadores de libros e incluso un puñado de tesis. Contestataria, amante de la paz, enemiga de la sopa y la injusticia, soñadora, miembro a disgusto de la clase media (*mediaestúpida*, diría ella) y comentarista crítica de los acontecimientos sociopolíticos, *Mafalda* es y seguirá siendo un símbolo universitario, así como abanderada de cualquier cantidad de movimientos.

Trazando la leyenda

Mafalda fue creada por encargo de la naciente compañía de aparatos electrónicos para el hogar Mansfield, que buscaba insertar unas tiras cómicas publicitarias en algún periódico argentino. La agencia encargada de esa tarea vio en *Quino* al dibujante indicado. Sin embargo, cuando las tiras de prueba se presentaron a diversos diarios, ninguno de ellos aceptó publicarlas tras darse cuenta del truco mercantil oculto en ellas (curiosamente, la marca de electrodomésticos no logró salir a la luz), por lo que el material quedó inédito por varios meses.

Fue así como el debut de Mafalda tuvo lugar en la revista *Primera Plana* en septiembre de 1964, donde se publicó de forma semanal durante seis meses. A este breve periodo, y tras un pleito con el semanario, que se negaba a regresarle sus cartones originales, siguió la incursión de *Quino* en las tiras diarias, siendo el diario *El Mundo* la casa de Mafalda desde marzo de 1965 y hasta diciembre de 1967, cuando la publicación cerró sus puertas.

No solo en *El Mundo* fue donde *Quino* tuvo la oportunidad de abordar temas de actualidad noticiosa, sino que ahí debutaron importantes personajes de apoyo como Felipe, aficionado de las historietas del *Llanero Solitario* y los *astronautas*; Manolito, eterno capitalista quien trabaja en *Almacén Don Manolo*, el negocio familiar; y Susanita, niña superficial y

clasiista, quien tal vez sea la figura que más contrasta con Mafalda, pues lo único que espera de la vida es casarse y tener hijos.

Tras medio año fuera de las prensas, el personaje encontró cabida en el semanario *Siete Días Ilustrados*, donde permaneció cinco años, hasta el 25 de junio de 1973, cuando *Quino* se despidió de los entrañables personajes, convencido de que retirarlos de la escena era más sensato que correr el riesgo de caer en fórmulas repetitivas.

Cabe decir que fue en este semanario donde vio la luz el resto de la tropa de *Mafalda*, que enriqueció el contenido de las tiras: Guille, tierno hermano de la protagonista; Miguelito, un ingenio niño con peinado de lechuga, aires de grandeza y gusto por la filosofía, y la pequeña Libertad, con quien Mafalda puede platicar de tú a tú sobre los temas globales que le preocupan.

La vida después de Mafalda

Tras esta despedida, la niña del peinado abultado regresó esporádicamente para apoyar diversas campañas humanitarias, pero no volvió al gustado formato de tiras. Sin embargo, la creación de *Quino* recobró popularidad gracias a la aparición de pequeños tomos recopilatorios a cargo de Ediciones de La Flor, que hoy en día pueden encontrarse en librerías de viejo de todo México, y de subsecuentes ediciones por parte de sellos como Lumen, Tusquets o Glénat. Tristemente, muchos de los problemas sociales acusados en sus tiras permanecen vigentes, por lo que, para bien o para mal, buena parte del material no ha conocido su fecha de caducidad.

El desapego de Mafalda permitió a su autor explotar su incontenible talento más allá de los márgenes de las viñetas tradicionales, por lo que revisar su otra obra humorística es motivo de verdadero agasajo. Cerca de una treintena de tomos reunieron, a lo largo de las tres décadas posteriores, sus ilustraciones humorísticas en torno a temáticas como la insensibilidad de la vida citadina; el abuso del poder y el mal gobierno; la desigualdad social; la vida en pareja y otros tópicos característicos de la carrera de *Quino*, con un tono más oscuro, pesimista y ácido que el acostumbrado en *Mafalda*. Curiosamente, muchos de los cartones más brillantes en esta etapa de su carrera son justamente aquellos carentes de palabras, en contraste con *Mafalda*, donde los globos de texto eran vitales.

El fallecimiento de *Quino*, retirado del dibujo desde 2009 debido a problemas de la vista que se acrecentaron con el paso de los años, fue una de esas noticias que todo mundo sabe que algún día llegaría pero que nadie está preparado para recibir. Decenas de artistas latinoamericanos y europeos le rindieron homenaje al dibujante argentino más conocido y querido del mundo, capaz de provocar con su genio oleadas de ternura, risotadas y cuestionamientos.

Quino y su máxima creación seguirán habitando en las mentes de sus admiradores, quienes no dejarán de abrazar sus tiras como si de un tesoro familiar se tratara, quizás porque *Mafalda* se convirtió justamente, al paso de los años, en un miembro de la familia.

El Arte Olfativo de Maki Ueda

Texto: RAYMUNDO HERNÁNDEZ

Imagen: KIAWITZIN DÍAZ

Si quisiéramos definir un concepto de arte, sería bastante pretencioso, dejémoslo para los debates en las universidades, en las fiestas con los tíos y para los debates frente a la cafetería de la oficina un lunes por la mañana. Aunque si hay algo que podemos definir por consenso: el arte genera emociones y sentimientos, es capaz de causarnos una experiencia estética y, claro, ésta en la mayor parte de los casos sólo está reservada para unos cuantos privilegiados.

En este sentido, podemos decir que la gran mayoría de nosotros estamos acostumbrados a las artes visuales: cuando vamos a un museo, esperamos admirar una pintura, un mural, una escultura, una instalación de cualquier tipo, pero siempre, visual. Las admiramos y las disfrutamos, nos generan un sentimiento y tenemos una experiencia estética con tan solo mirarlas. Pero, ¿es verdad que sólo necesitamos de nuestro sentido de la vista para poder disfrutar una obra de arte?

El arte de Maki Ueda es bastante peculiar. Ella es una artista olfativa; de acuerdo a su sitio web, su arte se enfoca más al sentido olfativo del espectador y a la pura experiencia del olor, más que en un concepto o en una narrativa específica. Esto es porque el olor se relaciona más con experiencias personales, emociones y recuerdos. Para ella, la experiencia estética que genera el olfato siempre es diferente en cada persona.

Nacida en Tokio, en 1974, estudió Artes de Medios en la Universidad de Keio de 1997 a 1999. Después de recibir becas del gobierno japonés y de varias fundaciones, comenzó a trabajar en las “nuevas artes de medios”. Y es que para ella, los olores son un medio para comunicar algo. Sus intereses son los aromas de la vida real: el olor del espacio, de la comida, del cuerpo humano; olores que se conectan con los recuerdos.

Pero a pesar de trabajar con un sólo medio (el olor), para ella cada trabajo que realiza es diferente. Así, los olores de cada lugar no son percibidos iguales: por ejemplo, el aroma de una ciudad es percibido diferente por un turista que por un local; el local ya conoce el olor de su ciudad, y le evocará recuerdos o experiencias que el turista no ha vivido, por el simple hecho de venir de otra ciudad. De la misma forma, si se reprodujera un olor que usó en otro lugar, no tendría el mismo resultado en el espectador. “Los olores, generalmente, representan una cultura”.

Otra cosa importante que menciona es que su trabajo no se puede “conservar” de la misma manera que una escultura, ni tampoco se puede vender, lo que mantiene su obra de arte viva gracias a esa sensación de impermanencia. Y es que Maki Ueda no fabrica perfumes: “Las esencias que hago, no son para usarse como perfumes, sino para olerse”.

Las técnicas que usa son una combinación de habilidades químicas y de cocina, pero por lo general priorizando los ingredientes naturales.

Algo importante que menciona es que, a diferencia del olfato, la visión genera más confianza, porque se puede obtener información desde la distancia; con el olfato esto no es así, pues al recibir la información de algo, significa que está cerca. Es por eso que el arte olfativo abre más posibilidades sensoriales y puede ser apreciada por casi todo el mundo, a diferencia del arte visual. Prueba de eso es su más reciente instalación: *Olfatoscape ver. 3*. Se trata de un espacio circular en el que Ueda realiza la deconstrucción de una rosa a través de sus aromas: separa cada esencia que suelta una rosa en un espacio delimitado. Ella menciona que la fragancia de la rosa es un olor universal y va más allá de cualquier cultura, género y generación.

Ueda también imparte clases y desarrolla diferentes cursos relevantes alrededor del olfato entre los Países Bajos y Japón, orientados a niños y adultos, así como a otros artistas interesados en este arte.

Es verdad, el arte “convencional” tiene sus limitaciones. Pero si nos abrimos a explorar otro tipo de propuestas artísticas, podremos tener experiencias estéticas diferentes y nuevas, como lo confirma Maki Ueda. Porque el arte es algo que nos genera emociones y sentimientos, nos remite a recuerdos y experiencias, y no debería ser exclusiva para aquellos que “pueden ver”. Después de todo, ¿el arte imita la vida, o la vida imita al arte? ☺

Bardcore:

del "Memento Mori" al meme funeral

Texto: AXEL NÁJERA
Imagen: DANIELA PALACIOS

“Día de la ira, aquel día
en que los siglos se reduzcan a cenizas [...]”
Dies Irae, *Día de la ira*

“Venid a la danza mortal los nacidos
todos del mundo, de cualquier estado.”
Danza general de la muerte

De repente todos se enteran de que hay una enfermedad que puede ser mortal, un ente silencioso que ronda entre nosotros y no sabemos quién puede estar infectado. Primero creemos que se trata de un padecimiento respiratorio peor que el resfriado pero atendible. Luego nos damos cuenta de que hay otros síntomas: inflamación general, problemas en la sangre¹, etc. Cosa peculiar, aparecen algunos portadores que no manifiestan síntomas pero que pueden contagiar².

El miedo en la población se dispersa casi con la misma velocidad que la propia enfermedad. Se nos pide resguardarnos en nuestra casa, mantengamos distancia respecto a las personas en las calles, usemos mascarillas cuando salgamos para reducir el riesgo de contagiar o ser contagiado. Esto es una cuarentena. Lo que implica a su vez un temor a contagiarse y morir. Así, una enfermedad que aparentemente llegó del lejano oriente, se asentó en Italia y el área del Mediterráneo para luego diseminarse por el resto del mundo. No hay clima, grupo social, ni persona que sea inmune a la enfermedad, ni por lo pronto una forma contundente de protegerse.

Podríamos pensar que se trata de la Europa de 1349, pero no. El año es el 2020, y estamos ante la primera pandemia global de la historia. El 2020 ya ha sido llamado por muchos como uno de los peores años.

1 ¿Cuáles son los síntomas de COVID 19? https://www.medicasur.com.mx/es_mx/ms/faseI_Cuales_son_los_sintomas_del_COVID_19

2 Asintomáticos con coronavirus”. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-53403871>

En México y en el mundo han sucedido ya varios acontecimientos que hacen creer y parecer que estamos ante el fin del mundo: no sólo el coronavirus; temblores, huracanes, plagas, sin mencionar la compleja situación social.

En todo este contexto con aires apocalípticos han surgido gestos que se ríen de la situación antes que tomarlo con temor, justo como cuando pasó la Peste Negra. Como si frente a la tragedia o el recordatorio inevitable de la muerte una fuga fuera la risa, el gozo o el deleitarse con placeres mundanos. Así, durante 1349 y 1350, comenzaron a darse fiestas y comilonas dedicadas a festejar el momento y abrazar la parte material de la vida, olvidando tanto el mañana como la vida después de la muerte.

En el caso del 2020 sobran en internet y las redes sociales, memes, juegos y caracterizaciones burlescas del año. No obstante, uno de los más representativos fue aquel dado en marzo y que conjugaba dos cosas. Por un lado, una canción electrónica de Vicetone y Tony Igy, llamada “Astronomía”. Por el otro, secuencias de los funerales que se celebran en Ghana, donde varios hombres cargan el ataúd y realizan una coreografía con éste. A la par, en Facebook o Twitter se resaltaba un tono de comedia o parodia respecto a situaciones que podían resultar fatales para posteriormente poner el montaje mencionado.

Así es como hemos empezado a reírnos de un momento tenso o de situaciones en las que reconocemos el peligro. Incluso, hubo un comercial de prevención de la Covid-19 que hacía uso de ese segmento. Así, frente a un año al que no dejamos de encandilarle los últimos santos días, nos reímos. Un gesto muy curioso salió de la propia canción “Astronomía”: un canal de YouTube llamado “Cornelius Link” hizo un *cover* de la canción pero con instrumentos medievales: laudes, vihuelas, flautas, panderos, cornamusas, etc. Luego, poco a

poco fueron apareciendo otros *covers* semejantes: salieron versiones de “Born to die” de Lana del Rey, “Bad Romance” de Lady Gaga, canciones como “Creep” de Radiohead o “In the End” de Linkin Park. A esta combinación de canciones más o menos contemporáneas con instrumentos medievales lo han llamado *Bardcore*. Algunos han radicalizado el estilo al poner las letras en las formas medievales de las lenguas como en el caso de “House of the Rising Sun” de The Animals, que recurre a una forma antigua del francés.

Hay algunos juegos peculiares que han salido de estas adaptaciones a la música medieval. Uno de los más curiosos es una versión de Daft Punk. En la carátula del video puede verse el título de la canción, “Get Lucky”, que se traduce como “Con suerte”, y más abajo “Not to get the Plague” que más o menos significa “No te enfermes”. Lo curioso del juego es que no pierde la referencia respecto al contexto en el que vivimos. Y es que, además hemos notado que en ciertos cartones se contrastaba el carácter de la peste negra con el del Covid 19 (aunque sean producidos por agentes diferentes).

Algo que tienen en común estas adaptaciones es que muchas de ellas, aún las que representan canciones con tonos más melancólicos, suelen tener un aire alegre o por lo menos con más ánimo. Así, voltear a ver a la Edad Media no parece tan casual, ya que de alguna forma en momentos en que la ciencia da una respuesta certera pero no inmediata, buscamos reír o hacer más llevadera la cuarentena que se ha extendido más de los cuarenta días. Paralelamente, en la Edad Media tenían en el *Dies Irae* y en las Danzas macabras los recordatorios de que iban a morir; también festejaban con un gozo bastante singular, muchas veces no era la promesa de una vida en el reino celestial sino el gozo de este mundo. Sin caer en el nihilismo, en cierta medida hay cosas que deberíamos recuperar de la Edad Media como afrontar de otra forma lo inevitable.

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	HORA
00:00 00:02	HIMNO NACIONAL							00:00 00:02
00:02 01:00					CARPE NOCTEM *			00:02 01:00
01:00 02:00		TESTIMONIO DE OÍDAS		TESTIMONIO DE OÍDAS		TESTIMONIO DE OÍDAS §	TESTIMONIO DE OÍDAS §	01:00 02:00
06:00 06:06	HIMNO NACIONAL Y RÚBRICA							06:00 06:06
06:30 06:40	ENTRE HOMBRES MÉXICO							06:30 06:40
06:40 06:55	VIENTO DE BRONCE							06:40 06:55
06:55 07:00	CORTE INFORMATIVO							06:55 07:00
07:00 10:00	PRIMER MOVIMIENTO *							07:00 10:00
10:00 10:12	XOCHIKÓZKATL	LAS ESQUINAS DEL AZAR	ESCUCHAR Y ESCUCHARNOS **	CALMECALLI **	LA CIENCIA QUE SOMOS	JOCUS POCUS *		10:00 10:12
10:12 10:30								10:12 10:30
10:30 11:00								10:30 11:00
11:55 12:00	EN SU TINTA	CARTELERA MUSICAL	EN SU TINTA	CARTELERA MUSICAL	CARTELERA MUSICAL	CARTELERA MUSICAL		11:55 12:00
12:00 12:30							OFUNAM	12:00 12:30
13:00 13:30	NOTICIARIO PRISMA RU					LA ARAÑA PATONA		13:00 13:30
14:30 14:45							GABINETE DE CURIOSIDADES	14:30 14:45
14:45 15:00								14:45 15:00
15:00 15:15	VIENTO DE BRONCE §							15:00 15:15
15:15 15:30					ESCAPARATE 961 *			15:15 15:30
15:30 16:00							CALMECALLI §	15:30 16:00
16:00 16:05	CORTE INFORMATIVO					ARIA DE DIVERTIMIENTO §	JUAN GONÁLEZ EN EL PLANETA ZAZ §	16:00 16:05
16:05 16:20	HABITARE	DERECHO A DEBATE (2a TEMPORADA)	EL ÁRBOL DE LAS IDEAS	REVISTA DE LA UNIVERSIDAD	VIDA COTIDIANA			16:05 16:20
16:20 16:30								16:20 16:30
16:30 17:00								16:30 17:00
17:30 17:40	ENTRE HOMBRES MÉXICO (RTS DE LA MAÑANA)							17:30 17:40
18:00 18:12	CON CIENCIA	HIPÓCRATES 2.0	HACIA UNA NUEVA MÚSICA	AL COMPÁS DE LA LETRA	LAS ESQUINAS DEL AZAR §	MUNDOFONÍAS	SONIDOS DE LA TIERRA §	18:00 18:12
18:12 18:30								18:12 18:30
18:45 19:00								18:45 19:00
19:00 19:50	PANORAMA DEL JAZZ					ISLAS RESONANTES §		19:00 19:50
19:50 20:00						"FICCIÓN SONORA" HISTORIAS DE TERROR DESDE RNE		19:50 20:00
20:00 20:30	RESISTENCIA MODULADA *							20:00 20:30
21:00 22:00					INTERSECCIONES			21:00 22:00
22:00 23:00							LA HORA NACIONAL	22:00 23:00
23:10 24:00		ISLAS RESONANTES						23:10 24:00

Sor Juana Inés de la Cruz

o la autodefensa de
su conocimiento

Texto: INGRID GUZMÁN

Imagen: IDU JULIÁN

Las opciones de las mujeres en la Nueva España se reducían a dos: se casaban o entraban al convento. No suena muy llamativo, ¿verdad? Lo mismo pensaba la joven Juana Ramírez, no obstante, tuvo que tomar una decisión y lo hizo en función de lo que más amaba en la vida: el conocimiento. Estaba consciente de que convertirse en monja era una gran oportunidad para seguir leyendo, estudiando y aprendiendo.

No se casó con un hombre, pero sí le juró amor eterno e incondicional a Jesucristo; además, seguía doblegada a la autoridad masculina de su confesor. A pesar de esto, Sor Juana logró desarrollarse intelectualmente, tuvo amigos en la Corte y vio publicadas algunas de sus obras. La figura de esta monja escritora es emblemática y continua despertando la admiración de muchos, no solo por su obra, sino también por su amor a la lectura y al estudio.

Sin embargo, pensar que no tuvo que luchar y defender su derecho a escribir y aprender sería engañarnos enormemente. Así como gozaba del cariño y amistad de amigos poderosos, también llamaba la atención de hombres de fe que no estaban de acuerdo con que una monja se codeara con las altas esferas de la sociedad y, sobre todo, escribiera sin adherirse a la autoridad de su confesor.

Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla, era el encargado de velar por las monjas del convento de San Jerónimo, al que pertenecía Sor Juana.

Después de que unos comentarios de la monja escritora acerca de un sermón del padre Vieyra llegaran a sus oídos, la convenció de plasmar su análisis en papel. Poco tiempo después, el obispo publicaría ese texto (sin la autorización de Sor Juana, por supuesto) con el título “Carta atenagórica”, la cual también incluía una pequeña carta escrita por una tal Sor Filotea, quien exhortaba a la Décima Musa a dejar su escritura profana y concentrarse en el estudio de las letras divinas.

Sor Juana alzó su voz y escribió *Respuesta a Sor Filotea de la Cruz*, una de sus obras más conocidas y, tal vez, una de las más importantes. Un texto en el que, por primera y única vez, Sor Juana habla acerca de su vida y del origen de su pasión por el conocimiento, pero también en el que defiende su derecho a leer, escribir versos y estudiar esas “ciencias curiosas” (como las llama Sor Filotea, mejor conocida como el obispo Fernández de Santa Cruz) para entender la Ciencia Mayor, es decir, la palabra de Dios.

A lo largo de esta carta, Sor Juana reconoce que su intelecto y su amor por el estudio es algo que le otorgó Dios, un regalo del Cielo, y ella, como su fiel seguidora y amada, solo se ha dedicado a honrarlo y utilizarlo en una forma adecuada y aceptada por el Grandísimo. Y si su crimen está en esos versos profanos que ha escrito, le deja bien claro al obispo que no han sido por gusto propio, sino por encargo de sus amigos de la Corte. La única obra que ella reconoce haber escrito por iniciativa es el *Primero Sueño*.

Asimismo, Sor Juana menciona a mujeres que han sido sabias, conocedoras y que han tenido un papel importante en la historia, como María, la madre de Cristo, y aquellas que han perseguido y censurado por sus conocimientos. Sin duda, esto no es material gratuito, y podemos aventurarnos a decir que Sor Juana sentía una gran conexión con esas mujeres. Algunas de ellas también reprendidas por la figura y autoridad masculina.

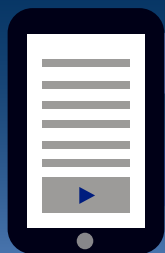
De esta manera, Sor Juana reflexiona acerca de la máxima del apóstol San Pablo: “Las mujeres callen en las Iglesias; porque no les es dado hablar”. Y declara que es cierto, a las mujeres se les prohíbe hablar públicamente en el púlpito y dar cátedra, pero no estudiar ni aprender o enseñar en lo privado.

Sor Juana es consciente de que no solo se le reprende por estudiar o leer filosofía y poesía en lugar de la palabra de Dios, sino porque cuestionó el sermón del padre Vieyra. Ella, una simple monja, cómo se atrevía a poner en duda las ideas de un hombre; pero nuestra Décima Musa arremete y declara: “Mi entendimiento tal cual ¿no es tan libre como el suyo, pues viene de un solar? ¿Es alguno de los principios de la Santa Fe, revelados, su opinión, para que la hayamos de creer a ojos cerrados?”

La Respuesta a Sor Filotea de la Cruz es, sin duda, la disertación de una mujer defendiendo su derecho a educarse, a leer, a estudiar y a escribir en una sociedad que la limitaba y la reprendía solo por el hecho de ser mujer. Sin embargo, y al mismo tiempo, en esta carta Sor Juana puede ver con claridad, como menciona Mariana Gándara, la gran paradoja de su vida: “su libertad como escritora estaría siempre supeditada a su obediencia como monja”.

Después de la polémica que suscitó este escrito, Sor Juana abandonó su biblioteca, renunció a sus estudios y se dedicó por completo a cumplir sus obligaciones como monja. Existen varias teorías sobre el porqué tomó esta decisión; no obstante, la pasión y el temple que esta extraordinaria mujer demostró a lo largo de su vida es fascinante y el tiempo se ha encargado de darle el lugar que le corresponde, ya que su legado como poeta y estudiosa transgredió cualquier tipo de restricción prejuiciosa e irracional, y seguirá haciéndolo.

Una labor de todos Documentos Accesibles

Texto: DEYANIRA FLORES

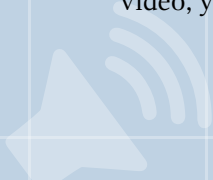
Imagen: KARLA BENÍTEZ

En los últimos meses, debido al COVID-19, muchas personas han tenido que emigrar a formatos digitales; manuales, libros, revistas, imágenes, videos, páginas web y noticias aparecen diariamente en nuestro celular o computadora; sin embargo, no pensamos si es accesible toda esa información para una persona con discapacidad. La Universidad Nacional Autónoma de México no ha sido ajena al tema, por lo que en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) se imparten cursos y becas en creación de documentos accesibles. Isaac Moguel Pedraza, académico de la misma y responsable del programa de becas en accesibilidad web, nos habla acerca de los documentos accesibles y su importancia.

Deyanira: ¿Qué es la accesibilidad y por qué es necesaria?

Isaac Moguel: El término de accesibilidad es la cualidad de fácil acceso para que cualquier persona, no importando su condición física, sus facultades cognitivas o si tiene alguna discapacidad pueda usar una cosa, disfrutar de un servicio o hacer uso de una infraestructura; pueda entrar a un edificio, consultar una página web, un material escrito, un audio o un video, ya sea por medio de subtítulos o audio descriptivo.

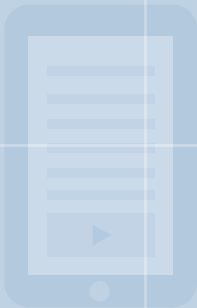
Que las cosas sean accesibles tiene mucha importancia, en cuanto a la persona que está generando un material, asegura que lo que está generando le va a llegar a todas las personas; al ser accesible, una persona que quiere consultar algo, y es una persona con discapacidad, asegura que pueda hacerlo y pueda tener esa información sin tener una restricción impuesta por alguna limitante social o por la manera en que están hechas las cosas.

Deyanira: ¿Qué son los documentos accesibles y para quiénes?

Isaac: Un documento accesible es como cualquier otro tipo de documento, ya sea un Word, un Excel o un PowerPoint, o cualquier otro tipo de programa, que tiene ciertas características para que una persona que no está viendo la pantalla y no está leyendo el texto, pueda obtener esa información que está dentro del documento; ya sea por un lector de pantalla, o al momento en que se imprime este documento por ejemplo, en braille. Técnicamente es un documento accesible porque cualquier persona puede acceder a la información que está dentro del documento.

Deyanira: ¿Cómo se crea un documento accesible, cuáles son sus características?

Isaac: Algunas de las características básicas para poder crear un documento accesible son: tener ciertas consideraciones en los colores que se están usando, en el tipo de letra, en el fondo, en el tamaño de la letra y en ciertos elementos que se utilizan. Otras características importantes son, por ejemplo, si un documento va a tener una imagen, hay que considerar que no todas las personas van a estar viendo esta imagen, entonces, hay que tener una explicación textual, que se conoce como un texto alternativo a lo que se ve en la pantalla, puede ser una descripción de lo que se ve en la imagen; si es una imagen de un esquema, leer ese esquema como si alguien lo estuviera viendo; y en el caso de otros elementos, como las tablas, tener cierto orden al crearlas. En cuanto a los textos, otra consideración que se puede tener es la justificación; muchas veces por tener una apariencia más amigable, al momento de hacer un texto, se hace un justificado, esto dificulta un poco la lectura, en algunas ocasiones, para las personas por ejemplo, con dislexia o que simplemente leen lento. Entonces, la recomendación es siempre tener un justificado a la izquierda, una correcta separación entre renglones, es decir, 1.5 de interlineado y no utilizar elementos que fueron considerados para cierta cosa.

Deyanira: ¿Cualquier persona puede ayudar en la creación de documentos accesibles o es sólo para expertos?

Isaac: Cualquier persona puede empezar a crear documentos accesibles, no se trata de tener un documento cien por ciento accesible con todas las pautas o recomendaciones, simplemente con llevar unas buenas prácticas y tener consideraciones básicas se puede empezar a crear un documento accesible; esto es acumulativo, hasta donde una persona pueda llegar es lo correcto. No necesariamente tiene que cumplir con el cien por ciento.

Deyanira: ¿Existen herramientas digitales para crear documentos accesibles, y si es así, cómo las conseguimos?

Isaac: Como tal, herramientas específicamente para crear documentos accesibles no existen porque cualquier herramienta de edición de documentos te permite tener cierto nivel de accesibilidad, ya sea el OpenOffice, el Word, hasta los documentos de Google tienen ya la posibilidad de generar documentos accesibles. Solo es cuestión de tener a lo mejor ciertas consideraciones, y más que nada, conocer un poco sobre el tema y saber cómo o en qué fijarte al momento de crear un documento en estas plataformas.

**Deyanira: ¿Las redes sociales pueden ser accesibles?
¿Cómo podemos contribuir?**

Isaac: Muchas plataformas ya están dentro de este movimiento de accesibilidad, como lo es Facebook, Instagram,

Twitter o LinkedIn; se puede publicar de una forma accesible, siempre hay un botón o unas opciones para agregar un texto alternativo, si vas a subir una imagen; si vas a subir un video, adjuntar un subtítulo del video, o simplemente con poner una descripción más larga al momento de publicar o explicando más a detalle lo que está en la imagen, con eso podría ser más accesible.

Deyanira: ¿Crees que es necesario emigrar a la accesibilidad y por qué?

Isaac: Sí, es necesario porque al momento de que tú generas un documento, si más personas pueden llegar a él, te beneficia a ti y a todas las personas que busquen esa información o estén interesados en el tema. Además de que ninguna persona está exenta en que en algún momento va a necesitar cierto apoyo. Un ejemplo rápido, todos envejecemos y conforme vamos envejeciendo, pues algunos sentidos se van perdiendo como el de la vista, entonces, si desde ahora estamos generando documentos que consideran a los débiles visuales, que son las personas que no pueden ver en su totalidad, ya con eso estás cubriendo hasta a ti mismo en futuro cuando quieras consultar un material que hayas hecho. Si es accesible y consideraste eso y perdiste un poco la vista, pues no vas a tener ningún problema. Otro punto importante es que todos tienen derecho al acceso de la información, entonces por no hacer accesibles estos documentos o poner esa barrera, les estás negando ese derecho de consultar los materiales o tener esa información.

Deyanira: ¿Cuál es tu recomendación sobre accesibilidad para los alumnos con discapacidad, los compañeros y los profesores?

Isaac: Para los alumnos con discapacidad, la recomendación sería que se apoyaran de instituciones u órganos dentro de las universidades que apoyan a las personas con discapacidad. Muchas veces estos alumnos no conocen todos los derechos que tienen o todas las ayudas que existen para poder facilitarles algunas cosas. En la UNAM existe la UNAPDI, ellos cuentan con todos los servicios de apoyo para las personas con discapacidad, ya sea transporte dentro de CU, apoyo en materiales, en traducción de ciertos documentos de la versión digital a la opción en braille, o de digitales a audio. Para los compañeros, que investigan un poco sobre las recomendaciones básicas para poner un granito de arena, uno por uno, para mejorar el entorno en el que se lleva toda la educación y la comunicación o el compañerismo con las personas con discapacidad. Para los profesores es un poco más de responsabilidad, tendrían que generar un documento accesible porque nunca se sabe si van a tener un alumno con discapacidad, y al momento de que esto suceda, pues tienen que estar preparados para poder enseñar; su enseñanza, sus materiales y sus clases deben ser para todas las personas y no solo para las personas que no tienen una discapacidad.

Mujeres en la historia de la música

Texto: COLUMBA MENDOZA

Imagen: DANIELA PALACIOS

Las mujeres han formado parte de la música desde sus comienzos, sin embargo, cuando observamos más de cerca la historia musical y somos críticos con ella, es posible darnos cuenta de que las mujeres en dicha historia han tenido poco reconocimiento y protagonismo creativo, en ocasiones borradas del panorama musical. Tal como señala la musicóloga Susan McClary, la música también responde al contexto socio-histórico, y hasta antes de los 80s, las mujeres estaban en un segundo plano cuando se hablaba de sus creaciones y logros musicales.

A la mayor parte de las mujeres intérpretes o compositoras se les destinó el espacio privado, es decir, solo podían aspirar a la labor de ser docentes de algún instrumento o interpretar sus obras en el entorno doméstico. También era común que las mujeres solo lograran destacar en el ámbito vocal o a la sombra de sus esposos, hermanos o padres; como pasó con Clara Schumann (esposa de Robert Schumann, a quien ayudó a la difusión de sus composiciones).

Este vacío femenino en la historia musical no solo excluyó a mujeres brillantes, también ha ignorado la importancia de sus obras, sin las cuales la teoría musical se vería incompleta. Uno de los casos más notables es el de Delia Derbyshire, precursora de la música de vanguardia y experimental, quien musicalizó *Doctor Who* (1963). A pesar de que su música era escuchada por millones de personas cada semana, permaneció en completo anonimato, pues su nombre jamás apareció en los créditos de la serie.

Las mujeres en este ámbito, no solo debían sopesar los obstáculos que les representaba querer desarrollarse en la música, también eran sometidas a una dura crítica a su vida privada más que a su labor artística. Un ejemplo de ello es Rosetta Tharpe, poseedora de un talento nato para tocar la guitarra, quién mezcló géneros como gospel y blues sentando las bases de lo que sería el rock and roll. Considerada por muchos como la pionera de este género, incluso inspiración para Chuck Berry o Little Richard, quedó relegada en la historia de la música cuando se vio envuelta en escándalos sobre una posible relación con otra mujer.

Otro caso similar fue Wendy Carlos, pionera americana del sintetizador. Confiada en que ese novedoso instrumento sería el futuro de la música, mezcló sus conocimientos en física y música para condicionar y perfeccionar el sintetizador Moog. Así mismo, logró uno de los discos más importantes y premiados de música electrónica *Switched-On Bach* (1968), que influiría en toda una generación de músicos. Sin embargo, este éxito sería opacado al revelarse que Wendy Carlos, quien había sido asignado varón al nacer, comenzó su transición en el momento del lanzamiento del álbum, revelando así que era una mujer trans.

Es por ello que actualmente, para muchas artistas y musicólogas es importante retomar teorías feministas que permitan conocer y reconocer la historia de las intérpretes o compositoras que en su momento desafiaron a la sociedad y pusieron de manifiesto su labor artística. Gracias a estas pioneras, las mujeres del siglo XXI están logrando reivindicar su papel en el ámbito artístico, impulsadas por referentes femeninos donde pueden verse reflejadas.

Música anempática

Texto: HÉCTOR ZALIK

Imagen: DHALIA LÓPEZ

En el cine, la música tiene dos formas de crear emociones; tal como lo explica Michael Chion en *Audiovisión*.

En la primera, si la música participa de la escena que está sucediendo, si está acorde con el ritmo y tono de la pantalla, además de encajar en los códigos culturales emocionales como tristeza, miedo, felicidad, suspenso; hablamos de una música empática. Es decir, que aporta a la imagen una emoción acorde a lo dramático de la escena.

Sin embargo, si la música muestra indiferencia por lo que sucede o si su contenido emocional-cultural es discordante al simulacro de vida que vemos en la imagen en movimiento, se hablaría de una música anempática. La cual aporta, curiosamente, una potente dosis emocional.

Un ejemplo clásico de esto es *La Naranja Mecánica* en la escena del muelle, donde Alex castiga a Dim y Georgie porque quieren asumir el liderazgo de la banda. Mientras los golpea y, finalmente, le hace una herida en la mano a Dim con un cuchillo, suena “una música encantadora”, como dice Alex. Se trata de la obertura de Rossini, *La gazza ladra*. Música alegre y potente que contrasta con la escena de violencia. Culturalmente hablando, la música feliz es anempática a este terrible momento, lo cual crea una experiencia grotesca al juntar dos emociones generalmente antagónicas. Una muestra más de la maestría de Kubrick.

Los sonidos, nos dice Chion, también pueden ser anempáticos: “cuando por ejemplo, en una escena muy violenta o tras la muerte de un personaje, sigue desarrollándose un proceso cualquiera (ruido de una máquina, zumbido de un ventilador, chorro de una ducha, etc.), como si no pasara nada, por ejemplo en *Psicosis*, de Hitchcock, o en *El reportero*, de Antonioni.”^U

