

Radio UNAM / Abril 2016 / Año 7 / número 79

Universos Musicale\$

El discurso televisivo

Bauhaus

Editorial

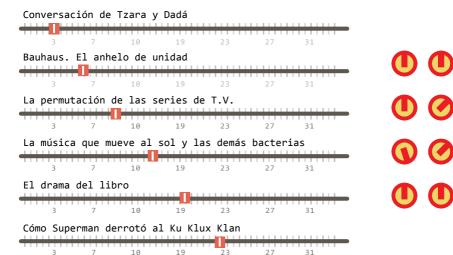
veces por accidente, en ocasiones sin esperarlo, el arte se renueva sin aviso previo y con la velocidad de un amanecer. Estos cambios –nunca se sabe– pueden provenir de la técnica, la ciencia o del arte mismo: Gutenberg quería hacer copias de la Biblia para que todos la leyéramos, poco tiempo después Europa estaba incendiada de literatura prohibida por la Iglesia; la Bauhaus buscaba embellecer el objeto industrial, y hoy el diseño es una disciplina por sí misma; la astronomía ahora graba sonidos del universo y los músicos componen sus discos con éstos.

Muy probablemente el modo menos exitoso de renovar la cultura es proponiéndoselo. Si vamos enlistando los ejemplos podemos ver que se parte de una especie de exploración, de mirar hacia otras disciplinas, de una actitud ante la vida. El dadaísmo es esa visión de confrontación contra lo establecido, una postura incendiaria que esparció la semilla vanguardista.

¿Cómo lograron estas mentes brillantes la originalidad suficiente para renovar los discursos del arte? Aunque debe haber muchas respuestas, una es indispensable: ser enormemente curioso, explorar todo lo que esté a la mano; en términos más coloquiales, ser un chismoso de la cultura y las profundidades humanas. Como bien dice Saramago "Dicen que la curiosidad mató al gato, pero no dicen si lo que descubrió valió la pena".

Rúbrica 79

Contenido

UNAM

RECTOR

Dr. Enrique Graue Wiechers SECRETARIO GENERAL Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

SECRETARIO ADMINISTRATIVO Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez

SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa SECRETARIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Dr. César Iván Astudillo Reyes ABOGADA GENERAL

Dra. Mónica González Contró DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Lic. Néstor Martínez Cristo

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL

COORDINADORA Dra. María Teresa Uriarte Castañeda DIRECTOR GENERAL DE RADIO UNAM

Renato Dávalos López

RÚBRICA

DIRECTOR Carlos Narro

FDITOR

Oscar Gama Herrera

COORDINACIÓN EDITORIAL Héctor Zalik

Andrea Yerid REDACCIÓN Axel Nájera

CONSEJO EDITORIAL Renato Dávalos López

Santiago Ibarra Ferrer Josefina King Cobos

Marta Romo ASISTENCIA EDITORIAL

Lidia Arellano

MESA DE REDACCIÓN J.C. Salgado

Cintia Carranza Irma Solano

DISEÑO EDITORIAL Alejandra Hernández A. Ricardo Jaimes Natalia Cano **PORTADA** Areli Alonso DISEÑO GRÁFICO Lizet M. Uribe Gerardo Zayarzaba Rawdrigo Areli Alonso Karla Muñoz Aziel González Mancilla COLABORADORES Montserrat Muñoz Martha Borrego

Alejandro Nájera

INFORMES RÚBRICA www.radiounam.unam.mx/rubrica redacciónrubrica@hotmail.com 5623-3273

Texto: Martha Borrego Imagen: Gerardo Zayarzaba

"Los dioses están en clase El profesor salió [...] Aislado Goethe está haciendo un poema dadá Y tatá

La tierra Nietzsche la tenía el último Se la aventó a Lenin A Lenin se le fue ¡Qué diablos está haciendo el profesor!" Kyn- Taniya

Un MUNDO amor corporal mesa en el que cuatro patas que alcanza lo más **Simple** el amor humano el sentido que inteligencia de **Saturar** el espacio impredecible su representación mas no está compuesta por un no es posible destino cuerpo ha creado **líneas** orienta el piloto de una nave acompaña y decir que la esfera una superficie extraña tal vez autónomo desafía al otro, lo incorpóreo el auto indecible forma una mesa libertad un doble espejo de la memoria humor que es sino que semejan una palabra sólo por quizá

– El poema se parecerá a usted. Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo. Me sigo pareciendo bastante simpático.

Sigue siendo juego puro, mera libre asociación de palabras. Me miro vieja, pero tenía los elementos necesarios para volverlos locos a Hugo, a Marcel, a Francis, a ti, a tantos otros, mis amantes fieles o infieles da igual. Yo los volvía locos, me amaban lo necesario y los amé el tiempo necesario, ni más ni menos. Nos gustaba decir que yo no significaba nada.

– Lo significabas todo y nada. Iconoclasta, libre, loca, cándida, inocente, liviana, inteligente y fugaz. Así es tu esencia, simple, perfecta. Muchos no entendieron el juego. Se advertía desde tu origen, en el cabaret, la clara tendencia a valorar lo subversivo. Mostrabas tu preferencia por lo irracional, por el sin sentido, a mantener frente al mundo una postura profundamente nihilista.

Yo, L.H.O.O.Q, la del culo caliente era eso, la insignia de la abstracción. Mi elemento esencial fue la libertad. *Aullido de los dolores crispados entrelazamiento de los contrarios y de todas las contradicciones, de los grotescos de las inconsecuencias*. LA VIDA.

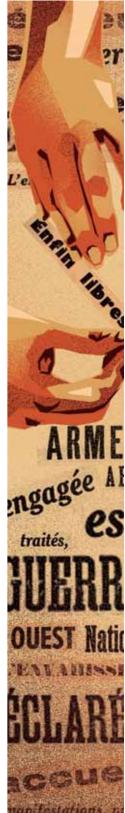
 Amamos tu inventiva inocente, mofarnos de las convenciones y de la seriedad académica. Y te fuimos puliendo. Nosotros tus idiotas, tus bromistas, tus amantes farsantes te mostramos nuevos gestos, cada uno nos convertimos en arquitectos o sepultureros.

Me convertí en la destitución del mundo lógico, de la improvisación. ¿Futuro? ¿Permanencia? ¿Para qué? Mejor el instante, el presente, el desorden. Nada mejor que rechazar cualquier forma de equilibrio.

– No existía mejor manera de vivir que desde el anti. Antipoéticos, antidogmáticos, antiliterarios, antiartísticos. Brutales sin hacer propaganda. Antibélicos, ya los otros se encargaban de llenar el arte de normas, bombas y teorías. Tú no mi arte de repulsa, tú no mi arte papagayo.

Alquimista de mi fórmula de vivir, así ibas construyendo las claves de mi orquesta. Me sigues pareciendo muy simpático. Juntos diseñamos el laberinto sin salida del absurdo. No fuimos irreverentes ni desacralizamos el arte por mero gesto provocador, desacralizamos el arte pasado porque lo habíamos engullido y lo digerimos bien, después había que vomitarlo y reconstruir nuestros huesos.

– Los manifiestos y las numerosas revistas daban cuenta de ello. La locura en el bar *Voltaire* con nuestros escandalosos festivales, las representaciones o recitales, nuestros antiespectáculos te daban vida, desde la abolición y la provocación nos fortalecíamos. Me divertía pensar que los demás entendieran como bufonadas nuestras creaciones.

Mostrábamos con agresión nuestros valores antiburgueses, en cualquier expresión artística. Recuerdo las múltiples manifestaciones y el esplendor de los siglos 19 y 20. Los viajes nos vinieron bien, cambiamos de aires y logramos una mayor experimentación. Aullamos. *Deseamos un arte más arte*.

– Tristan Tzara, un personaje pequeño, idiota e insignificante, daba una conferencia sobre el arte de volverse encantador.

Por lo demás eras encantador. Todavía me pareces muy simpático. Míranos ahora en este juego dialéctico, un par de amantes en charlas nostálgicas, ¿recuerdas?

 La dialéctica es una máquina divertida que nos conduce/ de una manera banal/ a las opiniones que hubiéramos tenido de todas maneras.

Fuimos mero azar, dos niños jugando a crear nuestro collage y terminamos siendo este cadáver exquisito. ¡Basta de enigmas! ¡Viva Aa & Co.! U

Texto: RICARDO JAIMES Imagen: LIZET M. URIBE

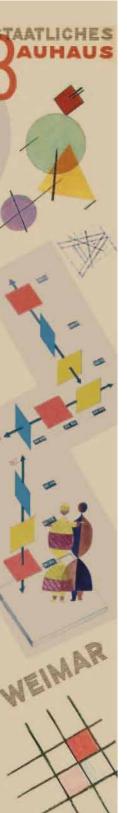
Es evidente que no nos vamos a librar de las máquinas nunca más. Ni ejércitos enteros de William Morris ni de Tolstóis podrían expulsarlas ahora. Por consiguiente aprovechémoslas para crear belleza, una belleza moderna, ya que estamos.

Aldous Huxley, 1928
Bertold Brecht

e dice que quince mil personas en Weimar, Alemania, fueron testigos del debut que cambiaría para siempre nuestra manera de relacionarnos con el espacio, con los objetos, con nuestra manera de ver, innovar y crear. En 1923 se dio a conocer nacional e internacionalmente, por medio de una visionaria exposición, la ideología y obra de la escuela alemana Das Staatliches Bauhaus.

Das Staatliches Bauhaus, que literalmente significa "La Casa Estatal de la Construcción", fue una institución que tuvo su origen al fusionarse la Escuela de Artes y Oficios y la Academia de Arte de Weimar, siendo inaugurada el 12 de abril de 1919. Gracias a esta fusión, la Bauhaus logró abordar problemas desde el enfoque de las artes aplicadas y de las bellas artes, y crear una unidad tanto teórica como estética que daría paso al diseño moderno.

En un origen, la Bauhaus, inspirada en el medievalismo, tuvo la intención de crear una nueva sociedad que encontrara en el

objeto su estímulo espiritual al dotarlo de una belleza que trascendiera lo utilitario y que derrumbara la barrera arrogante entre los oficios y el arte. Así comienzaría a operar bajo el eslogan "La unidad del arte y la artesanía", con la dirección del arquitecto Walter Gropius y profesores de la talla de Paul Klee y Vasili Kandinski.Su objetivo fue "infundir alma al producto muerto de la máquina" ya que sólo los objetos con la calidad suficiente, en diseño y material, merecían ser reproducidos de manera industrial.

La idea de integrar arte y artesanía no era nueva. Ya en el siglo XIX William Morris –líder del Movimiento de Artes y Oficios en Inglaterra—, ante la inminente industrialización de los objetos, había tratado de recuperar los valores de la artesanía y usar el diseño como un canal para llevar el arte a la clase trabajadora. Sin embargo, pese a su preocupación por la democratización del arte, el destino del trabajo de Morris resultó paradójico: los formidables objetos de diseño que creaba resultaban tan caros que sólo los ricos podían comprarlos.

Ahí reside la gran victoria de la Bauhaus. Después de años de ricas exploraciones de materiales, técnicas, formas, teorías y métodos de enseñanza, la escuela despierta de su ensueño utópico-medieval, se percata de que la tecnologización es inminente, pero en vez de oponerse a ella utiliza ese factor como una ventaja y se enfoca en el diseño aplicado. Gropius cambia el eslogan por "Arte y tecnología: una nueva unidad" y el viejo logotipo se cambia por uno absolutamente geométrico, símbolo de su transformación. Poco después, la Bauhaus es presionada por el gobierno para mostrar resultados; se organiza la exitosa exposición de 1923 y la escuela continúa siendo financiada.

Aunque desde su fundación la Bauhaus tuvo conflictos con el gobierno de Weimar, en 1924 las condiciones que el gobierno les impuso se volvieron inaceptables, el director y los profesores presentaron su renuncia y en 1925 la escuela se trasladó a Dessau donde desarrolló plenamente su identidad y filosofía.

La Bauhaus desarrolló proyectos de un impacto invaluable para el diseño y la vida cotidiana. Dentro de la institución se experimentó con la fotografía aplicada a los medios publicitarios, ya que se pensaba que se volvería un recurso dominante en la gráfica por ser un lenguaje inmediato. También se puso especial atención a la tipografía como elemento de comunicación y se innovó en su manejo; se propusieron los sistemas modulares de organización del espacio, el uso del vidrio, el acero y el hormigón como materiales dominantes en la arquitectura, la prioridad de la comunicación y la funcionalidad sobre la estética y se concibió al edificio como el elemento en donde se unificaban todas las disciplinas de las artes y oficios.

En 1932 los conflictos con el gobierno regresan. El Partido Nazi anula los contratos de los profesores de la Bauhaus. El entonces director, Mies van der Rohe, trata de dirigir la escuela clandestinamente pero los acosos de la Gestapo no paran; en 1933 los profesores votan a favor de disolver la escuela y perseguidos emigran a Norteamérica y algunos otros países, diseminándose así la ideología de la institución. Herbert Bayer se muda a Estados Unidos; Walter Gropius y Marcel Breuer dan clases en la Universidad de Harvard; por su parte Lázló Moholy-Nagy emigra a Chicago donde funda La Nueva Bauhaus, (actualmente el Instituto de Diseño de Chicago).

Precursora de la construcción del entorno gráfico que nos rodea, la Bauhaus nace y muere en el período entreguerras, representa la búsqueda de la construcción de un nuevo orden social tanto de fondo como de forma, la búsqueda de unidad en todos los sentidos y la búsqueda del sentido mismo, es la exploración, la innovación, la revalorización del pasado y la reinvención del espíritu.

Texto: ALEJANDRO NÁJERA Imagen: RAWDRÍGUEZ

uando yo nací, ya todo estaba así. Las uvas ya no estaban verdes, la zorra ya las había consumido; una de las mejores formas que tuve para paliar la soledad fue perderme en la que antes se consideró la "caja idiota". Pero hagamos un retroceso: en un principio el campo era fértil y vasto. Mero entretenimiento. Dígase, provocativamente, casi vulgar: la televisión ya había dejado de ser un privilegio. Y, ahora, al alcance de casi todos –en su mayoría la clase media– era una manera de pasar el tiempo libre. El verdadero honor era ir al cine. Ahí sí se podía encontrar el nuevo Arte.

La mayor parte de las series de televisión de los 60, 70, y de casi todos los 80 estaban destinadas al fracaso; además de que, por la época, la calidad era dependiente del avance tecnológico. Al igual que se le hizo a la prensa con la invención del radio, a la televisión también se le denostaba. Y el reclamo era no solo por su carácter estético, sino también por el moral: era tan fácil llegar a la manipulación –según la crítica– que el control podía ser impresionante. Se vio ahí un gran negocio, lo artístico no importaba. Los ejecutivos creían que podían hacer el trabajo de un guionista; la importancia de estos era insignificante.

En 1981, MTM Enterprises contrató a Steven Bochco para que hiciera el guion de una serie policiaca: *Hill Street Blues*. Ésta cambiaba los paradigmas de la estereotípica sala en la casa familiar por una oficina; tocaba temas sociales y políticos; tenía múltiples tramas que no concluían en un episodio, además de que ningún agente tenía más presencia que otro y esto requería de una mayor atención y buena memoria del espectador. La tecnología también había evolucionado, y esto hacia que el estilo visual fuera cada vez mejor: las tomas, los plano secuencias, además de la banda sonora, provocaron un cambio: la inclusión de elementos cinematográficos.

Cuando algo es extraño para alguien tiende a reaccionar de una forma radical. Así lo hizo la crítica con *Hill Street Blues*. Los críticos decían que los personajes eran imperfectos y que el final no llegaba con el pasar de los episodios, entre otras cosas. La NBC, cadena donde se transmitía, quería cancelar este experimento; no obstante, Steven Bochco amenazó con renunciar si esto pasaba. Ahí el origen del creador al defender su creación: el *showrunner*, o el encargado de darle coherencia a la serie.

Los 90 llegaron con una ambición mucho más grande que cualquier otra década: se dio una mayor apuesta a la producción, no importaba el género a la que pertenecía. Resaltaron *Twin Peaks* (David Lynch & Mark Frost); *Buffy*, (Joss Whedon); *Law & Order* (Dick Wolf); *The X Files* (Chris Carter), y la comedia también hizo lo suyo: *Friends* (David Crane & Marta Kauffman). Y con la llegada del VHS se podía consumir fácilmente de una sentada toda la temporada.

La televisión de paga tenía cada vez más suscriptores, y a su vez estos se iban a los canales todavía más exclusivos, por ejemplo HBO. Esto, a su vez, ofrecía una mayor demanda hacia las cadenas de televisión. Y así fue, un

buffet en donde cada cliente se sirve lo que quiere. Pero cuidado y se acabe un platillo: esperar por otro igual es peligroso, hace que uno pierda el interés y decida irse por algo más. Así que cuidado con extender mucho el lapso entre temporadas.

El paso del tiempo forjó que hubiera, además de variedad, puntos estratégicos en grupos demográficos determinados. La fragmentación era buena. Había para todos los targets, y esto también creó la necesidad de un mayor número de guionistas competentes. Antes, un guionista podía trabajar escribiendo para distintas series al mismo tiempo, todas ellas tenían la misma estructura por lo cansado que resultaba producir varias a la vez. Esto era obsoleto. El mercado y la nueva era dorada de la televisión requerían algo nuevo: guionistas especializados en determinados géneros.

"It's not television, it's HBO" era el slogan con el que se promocionaba la serie de canales de la televisora. La renovación se dio con la llegada de David Chase. Un frustrado cineasta que ya había trabajado en la industria televisiva, ambicionaba crear una película de un gánster que tenía problemas con su madre, iba al psiquiatra y en el trabajo no todo le resultaba bien. El producto tuvo el nombre de Los Soprano, el cual era tan grande hasta para el mismo creador, por lo que ahora se necesitaba más de un guionistas para sostener el universo audiovisual. El asunto de un guionista para varias series se había invertido.

Por ejemplo. El éxito de *Los Soprano* fue tan grande que convirtió a David Chase en un *showrunner* envidiable. Era de las primeras veces que un creador de una serie de T.V. tenía la importancia de uno del cine. La crítica le atribuye el triunfo a la serie por la complejidad de sus diálogos; los estados de ánimo de los personajes, nunca antes vistos; incluso algo que parecía imposible como los silencios en plena acción no resultaban incómodos. Las vueltas de tuerca al final de las subtramas y la cantidad de elementos

narrativos así como de personajes (dignos de una novela río) hacían una serie compleja, aunque aparentemente sencilla. A esto cabe agregar una ciudad que no fuera New York o Los Ángeles era el escenario principal y el protagonismo de personajes secundarios. También la veneración al villano, para ahora convertirlo en antihéroe: la audiencia apoyaba la vida del mafioso, no importaba si mataba gente, sufría de depresión o le fuera infiel a su esposa. Era importante que todo saliera bien para él.

A partir del siglo XXI, las series de autor no serán escasas: *The Wire*, de David Simon; *Breaking Bad*, de Vince Gilligan; *True Detective*, de Nic Pizzolatto, entre otros. Sin embargo, el *showrunner* no se queda en donde estaba. Llegan los dueños de universos ya hechos en otros formatos a dominar la industria televisiva: George R.R. Martin, escritor, transporta su saga de novelas fantásticas a la pantalla chica; lo mismo con Robert Kirkman, guionista de comic, lleva su mundo de *zombies* post-apocalíptico.

Ahora se experimentaba con elementos literarios. Lo importante es sacar el material más digno que gane la audiencia, a pesar de que los clientes consuman más de una. Y el dinero no es un problema. *The Pacific y Band of Brothers*—dramas creados por HBO— ambientados en la Segunda Guerra Mundial, contaban con acaudalados presupuestos, que alcanzaban o superaban, a las producciones cinematográficas: 20 y 12.5 millones de dólares por episodio, respectivamente.

La televisión de paga sufrió un ataque a causa de los soportes audiovisuales de internet, pero las series seguían ahí: emigraron a esas plataformas como Netflix, Amazon y hasta Sony, que entró al negocio a través de su consola de videojuegos con Playstation Network. Así que ahora solo queda ver quién intenta controlar el negocio mientras uno, como televidente, se sigue regocijando con el verdadero espectáculo: productos que ahora se consideran arte.

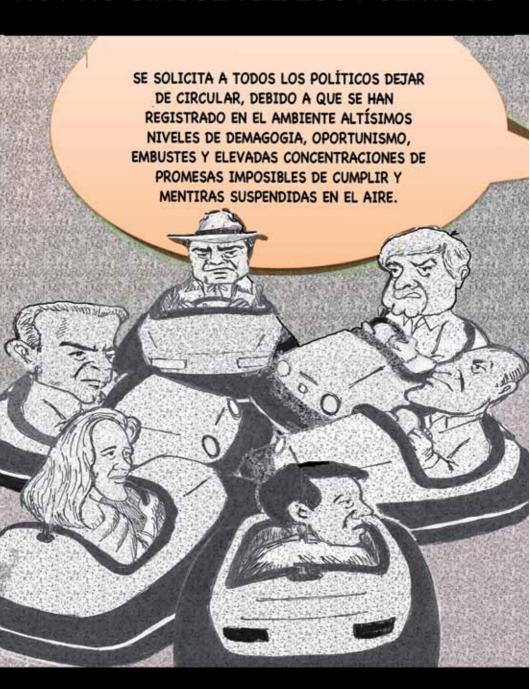

Radio UNAM 860 ам Mes Abril **LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES** SÁBADO **DOMINGO HORA** HORA Himno Nacional 00:00 00:02 00:00 00:02 00:02 02:00 ... Sentido Contrario 00:02 02:00 (Vivo) 06:00 06:06 Himno Nacional Y Rúbrica 06:00 06:06 06:06 07:00 Conversación En Conversación En 06:06 07:00 Tiempo De Bolero Tiempo De Bolero 07:30 07:40 07:30 07:40 Goya Deportivo 08:00 09:00 08:00 09:00 (Vivo) 09:30 10:00 Folclor Mexicano Momento Económico Temas De Nuestra 09:30 10:00 Las Relaciones Internacionales De (Vivo) Historia (Vivo)

		México		(۷1۷0)	HISTORIA (VIVO)			
10:00 10:15	Brújula En Mano (Vivo)	Espacio Aapaunam						10:00 10:15
11:00 11:30							Domingo Seis (Vivo)	11:00 11:30
12:00 12:30	Diálogo Jurídico (Vivo)	Ingeniería En Marcha (Vivo)	Consultoría Fiscal Universitaria (Vivo)	Las Voces De La Salud (Vivo)	Los Bienes Terrena- les (Vivo)			12:00 12:30
12:30 13:00								12:30 13:00
13:00 13:30	Rfi		Rfi			La Guitarra En El Mundo (Rts)	Amadeus (Rts)	13:00 13:30
14:00 14:05	La Feria De Los Libros (Vivo)	Cartelera Musical	Letras Al Vuelo	Cartelera Musical	Cartelera Musical	Letras Al Vuelo	Cartelera Musical	14:00 14:05
15:30 16:00						Música Popular Alternativa	Cien Años De Tango	15:30 16:00
16:30 17:00							La Música Que Hace	16:30 17:00
17:00 17:30	El Cine Y La Crítica					Confesiones Y Con- fusiones (Vivo)	La Diferencia	17:00 17:30
18:00 18:45	R-Drama La Madre(Del 7 Febrero Al 23 De Marzo)							18:00 18:45
20:00 20:30	Perfiles (Vivo)	Discrepancias (Vivo)	Tiempo De Análisis (Vivo)	Intermedios (Vivo)		Radioteatros	Ofunam	20:00 20:30
20:30 21:00								20:30 21:00
21:00 21:30	La Guitarra En El Muindo	Cancioncitas	En Alas De La Trova Yucateca (Vivo)	Conversación En Tiempo De Bolero				21:00 21:30
21:30 22:00								21:30 22:00
22:00 22:30	R-Dramas Cuando Vuelvas Del Olvido						La Hora Nacional	22:00 22:30
23:00 23:30	La Llave ,La Clave, La Nave						Alma De Concreto	23:00 23:30
23:30 24:00		Sentido Contrario (Continúa)						23:30 24:00

96.1 FM Abril Radio UNAM Mes MIÉRCOLES **HORA LUNES MARTES JUEVES** VIERNES SÁBADO **DOMINGO HORA** Himno Nacional 00:00 00:02 00:00 00:02 Testimonio De Oídas Testimonio De Oídas Testimonio De Oídas 01:00 02:00 Testimonio De Oídas 01:00 02:00 (Rts) (Rts) 06:00 06:07 Himno Nacional Y Rúbrica 06:00 06:07 06:20 06:30 Rtc 06:20 06:30 06:45 7:00 Diáspora De La Danza 06:45 7:00 07:00 8:00 Primer Movimiento (Vivo) 07:00 8:00 08:00 9:00 08:00 9:00 9:00 10:00 9:00 10:00 Conspiraciones (Rts) Conspiraciones (Rts) 10:00 10:15 10:00 10:15 12:00 12:30 Ofunam 12:00 12:30 Cartelera Musical Cartelera 12:30 12:35 Cartelera Musical Cartelera 12:30 12:35 Musical Musical 12:35 13:00 12:35 13:00 Caps (Varias) 13:00 13:10 13:00 13:10 13:10 13:30 13:10 13:30 Tejiendo Género 13:30-13:45 13:30-13:45 13:45 14:00 13:45 14:00 Diáspora De La Danza (Rts De La Mañana) 14:00 14:15 14:00 14:15 De Carne Y Hueso Conspiraciones De Carne Y Hueso Cartelera Conspiraciones 14:15 14:30 14:15 14:30 Gabinete De Cuirio-Ambiente Puma Miocardio Ambiente Puma Miocardio 15:00 15:15 15:00 15:15 sidades 15:15 15:30 15:15 15:30 15:30 15:45 Medio Infinito (Fin 4 Marzo) //// Vanguardia Rusa (7-11 Marzo) //// Bastidor Acústico (14 Al 25 Marzo) 15:30 15:45 15:50 16:00 Corte Informativo 15:50 16:00 17:00 17:30 R-Drama Cuando Vuelvas Del Olvido 17:00 17:30 17:30 18:00 Los Compositores 17:30 18:00 Interpretan Hacia Una Nueva **Prismas Sonoros** Mundofonías 18:00 18:30 **Prismas Sonoros** 18:00 18:30 Música 18:30 19:00 18:30 19:00 Panorama Del Jazz Experimento 19:00 20:00 19:00 20:00 Retorno A La Razón (Fin 2 Marzo) ////Jazz Canadiense (A Partir Del 7 De Marzo) 20:00 21:00 20:00 21:00 Resistencia Modulada (Vivo) Intersecciones/Cr 21:00 22:00 21:00 22:00 Sala J C 22:00 22:30 Resistencia La Hora Nacional 22:00 22:30 Modulada 22:30 23:00 22:30 23:00 23:00 24:00 23:00 24:00

HOY NO CIRCULA DE LOS POLÍTICOS

Texto: MONTSERRAT MUÑOZ Imagen: AZIEL GONZÁLEZ MANCILLA

ás allá de las nubes y trompetas celestes se escucha una música muy antigua, una lejana vibración que empezó desde aquella gran explosión. ¿En qué nota habrá reventado el universo? ¿Qué frecuencia traducida en años luz pudo haber creado todo lo que conocemos? Más que la partícula de Dios podríamos buscar la nota del Big Bang.

Se reconoce en la Física que todo sonido es una vibración, y la vibración siempre está presente en el Universo. Ese misterio de ondas produce tonos, secuencias y obras dentro de un todo musical. Somos capaces de pensar en un macrouniverso con sus planetas y constelaciones; suponemos también, otro microuniverso donde las bacterias hablan con los virus.

Si "como es arriba es abajo", la aventura de cazar sonidos nos lleva a escenarios sorprendentes en los cuales podríamos hallar conciertos. Aquella índole estelar y bacteriológica

resulta también melódica: los astros cantan y a la danza del microscopio se le podría añadir un micrófono para escuchar en qué tono recitan los estreptococos.

Esta "comunicación" entre los delgados hilos de la gravedad y la finísima interacción entre microorganismos nos ubica en un magno espectáculo sonoro. Aunque no podemos escucharlo, algo de ese movimiento perdura hasta crear sinfonías de silencio para nuestros oídos, pero audibles mediante cierta tecnología y experimentación.

Los rayos de Júpiter registrados por la Voyager I se representan en una onda sonora capaz de arrojar cualidades básicas: ritmo, volumen, cierta armonía, elementos puros de lo que en La Tierra conocemos como música. Por otro lado, los bacilos actúan por reacciones físicas y químicas que mediante un software determinan algoritmos rítmicos, de nuevo, la música está en todas partes.

Las mentes creadoras se han sumergido y elevado para extraer cualquier melodía basada en leyes de la natura-leza. Cada vez es más frecuente encontrar piezas que apuesten por la hibridación entre rayos que arrojan chispas en mi menor, una órbita planetaria, el flujo del torrente sanguíneo y el tambor del corazón.

Un muestreo genial es el disco *Biophilia* (2011), de la cantante islandesa Björk, leyenda a estas alturas de la música

y la conceptualización sonora. Su obra completa se puede definir como un full artistict control es decir, el dominio total de una creación artística. Guiados por la intuición de la cantante, *Biophilia* nació a partir del trabajo entre artistas visuales, músicos y técnicos que hicieron posible el primer álbum de estudio en formato app. Este proyecto multimedia responde a la siguiente inquietud: ¿dónde se unen la música, la naturaleza y la tecnología? Con un estreno en el Festival Internacional de Mánchester, se pudieron interpretar avances del disco con todo el sonar y el visionado de un proceso complejo y sumamente creativo.

El reto para este grupo de artistas fue innovar tanto en la forma como en el fondo. Cada sencillo fue meticulosamente concebido con sonidos particulares, por ejemplo "Thunderbolt" tiene una guía de percusión creada por la bobina de Tesla, un transformador resonante. Para "Solstice" y "Dark Matter" se usó un gameleste, fusión de gamelan¹ y celesta.² Por último, en "Hollow" se canta la relación entre el ADN y nuestros antepasados.

Para la realización de la música se inventaron instrumentos, se extrajeron ondas recurrentes y ciclos inspirados en movimientos terrestres; la mayor parte del contenido fue compuesto en un iPad. La aplicación madre contiene

 $^{1 \ \, \}text{https://es.wikipedia.org/wiki/Gamelan}$

² https://es.wikipedia.org/wiki/Celesta

a la fecha todos los *tracks* del álbum, y entre las funciones que contiene es posible interpretar un karaoke o luchar contra ejércitos virales coloridos. La app sigue viva para sistema Android y iOS.

Fuera de la *extravaganzza* a la que invita la musicalidad de Bjork, encontramos un método muy particular de quehacer discográfico. *Biophilia* juega con la experiencia de un contenido electrónico y etéreo. Este disco es prueba de que fenómenos naturales pueden traducirse melódica y armónicamente.

Cualquier universo es posible y no existen límites dentro de la composición. Si podemos responder a la unión entre la música y la naturaleza es claro que buscaremos sonidos hasta por debajo de las piedras, sean terrestres o lunares, ya sea en el reino de las estrellas o entre enamoradas bacterias. Más allá de la vida, en donde sea que algo se mueva, quedará la música.

Texto: AXEL NÁJERA Imagen: ARELI ALONSO

Acto I

Mediados del siglo XIX. Victor Marie Hugo da a conocer un dato que durante mucho tiempo fue considerado una poética verdad: Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare murieron el 23 de abril de 1616. Ambos fueron de los más grandes autores de la historia de la Literatura, escritores fundacionales no sólo para las letras hispánicas y anglosajonas, sino también para producciones genéricas como la novela o el teatro moderno.

Esta maravillosa coincidencia, aunada a las muertes del "Inca" Garcilaso de la Vega (en 1616) y de William Wordsworth (en 1850), ocurridas el mismo día, lleva a la UNESCO a declarar el 23 de abril como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Eso fue el 15 de noviembre de 1995. Y fue así que en 1996 se celebró el primer día del libro, tradición que, veinte años después, aún celebramos.

Acto II

¿Qué sabemos de Shakespeare y Cervantes? Los dos fueron hombres del Renacimiento: crecieron con una cierta tradición literaria y filosófica, la de Francesco Petrarca. Sin embargo, ninguno fue un obediente seguidor de ésta: Petrarca expresaba una idealización de la mujer como forma de redención; ninguno de los dos respetó los cánones.

Siglos después de Petrarca, Cervantes nos muestra un caballero desgarbado como don Quijote que ama a una mujer tan idealizada que simplemente no existe; Cervantes se burlaba del amor cortés y la imagen del caballero. Shakespeare, por otro lado juega con la ambigüedad al presentar como destinarios de sus deseos a un "joven bello" (*The Fair Young*) y a una "dama oscura" (*The Dark Lady*), en contraposición a la doncella rubia de Petrarca.

El desafío de Shakespeare y Cervantes no consiste sólo en burlarse de los temas de moda. Los dos escritores se constituyen como autores de sus propias obras, aunque de distintas formas. Cervantes, al crear la segunda parte de *El Quijote*, ejerció su derecho como autor a delimitar su *libro* en una época en la que era común que los lectores escribieran otras versiones o segundas partes (algo así como un *fanfiction*). Shakespeare, por otro lado es motivo de controversia ya que no se sabe dónde acaba su *obra* y comienza el trabajo de alguien más, sin embargo, esta *performatividad* (que él mismo participara en las representaciones y la ambigüedad de su autoría) es lo que le dio popularidad al Bardo de Avón y que hoy le da vigencia. Pero volvamos: ambos parten de una tradición.

Acto III

La tradición grecolatina pervive en nuestro ADN cultural.

Grecia, 370 a.C. Platón critica en el "Fedro" la escritura. Afirma que se trata de una forma de desobligar nuestras memorias. Sócrates fue el que nunca escribió, a diferencia de otros filósofos griegos (como el mismo Platón). Los únicos testimonios que nos quedan del maestro de Platón son los que nos da su discípulo; sin embargo, la negación de Sócrates a la escritura no es sólo un mero capricho. Él reclamaba la necesidad de que el conocimiento se quedara en la "Plaza pública" y no enclaustrado en una bóveda a la que pocos tengan acceso, como ocurrió durante la Edad Media.

La no-escritura de Sócrates ha generado una discusión milenaria. Poner el saber y la verdad fuera del sujeto (en un libro, por ejemplo) era, para los griegos, poner la idea misma de vida en un punto externo al individuo. Ser *autónomo* (por sí mismo) era un deber para los griegos, también implicaba el conocimiento de uno mismo (de ahí el "γνῶθι σεαυτόν", "conócete a ti mismo"). Ser *autor* como lo era Sócrates, o sea sin prótesis externas, era convertirse en *Autoridad*. El libro entonces era una voz muerta cuya existencia permitiría los simulacros de conocimiento, en lugar de ser una fuente de Autoridad; la única se encontraba en la voz viva del autor.

Acto IV

La Edad Media. La palabra "biblioteca" proviene del griego βιβλίον ('biblíon', libro) y θήκη ('théke', armario, caja). Después de la caída del Imperio Romano, fueron los monasterios los que compilaron el conocimiento; las razones de esto son varias. Y es que no basta quedarnos en la explicación de que la Iglesia amaba censurar todo. Además, la producción del libro era un acto artesanal y que implicaba el conocimiento de *Trivium* y el *Quadrivium*.¹

Así aparece la definición que hoy tenemos de libro, como un elemento que no sólo contiene conocimiento sino que, además, requiere de cierta elaboración, por ejemplo, todas las ilustraciones que complementaban el discurso de los textos medievales. Muchos de estos tienen un carácter alegórico que se traslapa con el texto. Este carácter cambió con la aparición de la imprenta de Gutenberg. La imprenta provocó que el libro se sumara a la lógica del mercantilismo: que el conocimiento fuera producido en masa, para horror de unos y beneficio de otros.

Acto V

1791. El siglo de las Luces trae consigo la demanda por los derechos de Autor. La sociedad de autores es la cumbre de este debate que ya se había realizado (y legalizado) en Inglaterra y Estados Unidos. Las demandas que ya habían sido puestas sobre la mesa se oficializan. Así un

¹ Estas dos categorías conformaban lo que era las artes liberales. El Trivium era: la dialéctica la gramática y retórica. El Quadrivium: Aritmética, Geometría, Astronomía y Música.

libro queda delimitado por lo que Foucault llama la "función autoral". El autor de esta manera ejerce una idea de paternidad sobre su obra.

Acto VI

Nombre Nombre. ¿Qué se llama cuanto heriza nos? Se llama Lomismo que padece nombre nombre nombre nombre. "II", *Trilce*, César Vallejo

Hemos asesinado a nuestros padres; tras nosotros deambula espectralmente su herencia. No necesitamos ya de los soportes de Gutenberg; aún así la forma del libro se cierne sobre nuestros PDFs y los *Kindle*. Los archivos que consumimos siguen representando una página, de hecho son la copia de una. El *Kindle* trata de reproducir la página de un libro: el acomodo, la distribución, la información y hasta la iluminación son tales que se constituye una página ideal. Las nuevas técnicas lo único que hacen es *reproducir* los modelos anteriores; con odres viejos hacen vino nuevo.

"Mas la forma en sí misma no se cumple." El libro como objeto. Podemos superar la página en blanco; el Autor la desquicia a fin de demostrar nuestra libertad (como lectores), así la trasciende (la forma en sí misma ya no alcanza). *Piedra de sol* de Paz recorre un ciclo dentro de los límites de la página, pero *Blanco* llega todavía más lejos al grado que deja atrás la cultura visual del *librum*. La página en blanco no es sólo un espacio vacuo es también la posibilidad de ser libres en una especie de bastardía u orfandad.

Acto VII

No acabarán mis flores, No cesarán mis cantos. Nezahualcóyotl

El conocimiento como trascendencia. El *librum* como conocimiento. ♥

Texto: J.C. SALGADO Imagen: KARLA MUÑOZ

ás rápido que una bala! ¡Más poderoso que una locomotora! ¡Capaz de saltar edificios de un solo impulso! ¡Miren! ¡Arriba en el cielo! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Superman!

Así comenzaba el programa de radio *Las aventuras de Superman*, programa que durante los años 40 fue toda una sensación. Los niños a lo largo de los Estados Unidos de América se sentaban frente a su receptor todos los días para escuchar cómo el Hombre de Acero saltaba de las páginas de los comics a un medio auditivo. Aunque Superman ya existía desde 1938, los episodios radiofónicos le dieron el impulso decisivo. Fue en la radio donde Superman aprendió a volar, donde tuvo su primer encuentro con la kriptonita, donde conoció al fotógrafo Jimmy Olsen y donde se asocio en definitiva con la verdad, la justicia y el *American way of life*.

Durante esta misma década el mundo cambiaba radicalmente. Los viejos enemigos habían caído, la guerra contra el fascismo fuera de América había terminado y el planeta entero estaba al borde de un nuevo orden mundial. Entre aquellos cambios en los EUA se encontraba un peligro doméstico latente, el crecimiento silencioso de una organización extremista denominada Ku Klux Klan.

Creado hacia el final de la Guerra civil, el propósito del KKK era reivindicar la supremacía blanca así como combatir con actos de

violencia y terrorismo todo lo que ellos consideraban perjudicial para los norteamericanos de raza blanca. En su agenda figuraba principalmente combatir la inmigración, el comunismo, la homosexualidad y particularmente a la comunidad afroamericana.

En 1946, Stetson Kennedy, un escritor, investigador y activista de los derechos civiles notó el crecimiento del Ku Klux Klan en todo el sur de los Estados Unidos. Le alarmaba cómo el número de afiliados crecía como la espuma, y cómo su influencia política se expandía por todo el país.

Decidido a detener al Klan, Stetson resolvió infiltrarse en la asociación utilizando un seudónimo. Haciéndose pasar por un vendedor de enciclopedias, se ganó la confianza de los demás miembros y asistiendo regularmente a las reuniones pudo conocer de primera mano los secretos del KKK. Su plan original era llevar los frutos de su investigación con las autoridades locales y que ellos tomaran cartas en el asunto. Con lo que no contaba era con el poco interés que mostraron estas autoridades en usar esa información en contra del KKK. Entre las razones principales de las autoridades para no hacer nada estaba el miedo que tenían en enfrentar al Klan, además de la infiltración de la misma asociación dentro de las estructuras del poder local.

Fue entonces cuando se le ocurrió otra idea: informar a gran escala al público estadounidense sobre las acciones del KKK y desenmascararlo como una organización racista y peligrosa. Pero ¿Cómo lograrlo?

Kennedy decidió acercarse a los creadores del programa de radio de Superman, uno de los programas con mayor audiencia a nivel nacional, para ver si ellos estarían interesados en una historia con El hombre de Acero versus el Klan como línea principal.

De forma curiosa Kennedy necesitaba tanto a los escritores de Superman, como ellos de Kennedy ya que después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Superman, que ha-

bía pasado los últimos años combatiendo nazis, se había quedado sin enemigos claros.

El 10 de junio de 1946 comenzó la histórica saga bajo el nombre de "El clan de la cruz de fuego".

En la trama, Jimmy Olsen se encuentra dirigiendo un equipo de baseball, cuando decide reemplazar al lanzador principal por un jugador de origen asiático. El despechado jugador, que fue despedido, termina afiliándose al temible "Clan de la cruz de fuego" que le ofrece ayuda para intimidar al nuevo lanzador, ya que están convencidos que no merece jugar en el equipo por no ser lo "suficientemente americano". Ante el problema, Jimmy recurre a su amigo, el tímido reportero Clark Kent, en busca de consejo sin saber que bajo las gruesas gafas del reportero se encuentra el Hombre de Acero, Superman. Así el último hijo de Kriptón comienza una batalla épica contra los hombres en capuchas blancas.

Durante la serie se revelaron códigos importantes para la asociación, por ejemplo: cuando un miembro del Klan buscaba a otro, lejos de casa, debía preguntar por "Mr. Ayak" que significaba "Are You A Klansman?/¿Eres un hombre del Klan?" a lo que otro miembro respondería "Sí, y también conozco a un Mr. Akai" que quería decir "A Klansman Am I/Un hombre del Klan yo soy".

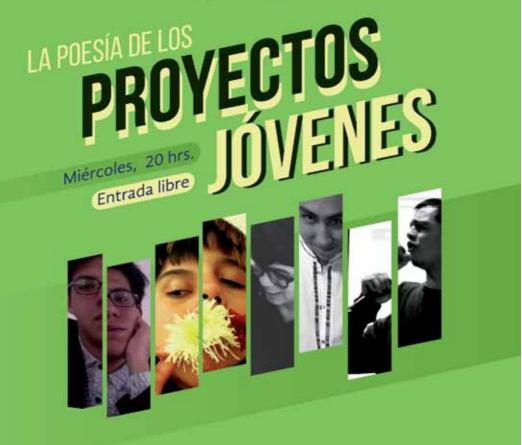
El hacer de dominio público los códigos y rituales del Klan los hacía inútiles para los miembros y volvía inevitable la ridiculización de estos, ya que sonaban como algo inventado por niños.

Así, conforme avanzaba el show, desaparecía poco a poco la mística del KKK, y con solo dos semanas al aire a nivel nacional, el último episodio del arco fue transmitido el 25 de junio. Superman no solo había desvelado el lenguaje secreto del Klan, también sus intenciones violentas y nocivas. Además, había concientizado a una gran parte del público norteamericano y había ayudado a ganar una batalla contra el odio y la ignorancia.

La Sala Julián Carrillo te invita

RADIOPOEMARIO TRANCE POÉTICO-MUSICAL EN VIVO

6 DE ABRIL-CENTRO TRANSDISCIPLINARIO POESÍA Y TRAYECTO, CYNTHIA FRANCO Y CARLOS TITOS BARRAZA.

13 DE ABRIL - ENTER MAGAZINE, REVISTA DE POESÍA, DIEGO ESPIRITU Y ANCHÉS PANIAGUA. LECTURA A CARGO DE: IVÁN PALACIOS OCAÑA.

JOAQUÍN E. DE LA TORRE. ANCREA ALZATI, LORENA LÓPEZ.

20 DE ABRIL- BALA FRÍA COLECTIVO, ASHAURI LÓPEZ, FERNANDO RASE, MARTÍN RANGEL.
27 DE ABRIL- LAS HILANDERAS (COLECTIVA DE MUJERES POETAS).

Adolfo Prieto 133, Col. Del Valle, cerca del metrobús Amores

Texto: MONSERRAT MUÑOZ Imagen: RICARDO JAIMES

a simple música de tu nombre, Tristan Tzara, zarza, zara... Izara. El tiempo pasa sin enmarcarte en dos fechas; la de tu muerte y tu nacimiento como Samuel Rosenstock. Sin patria o bandera, siempre lejos de Rumania, una tierra en donde floreciste un abril extraordinario.

Tristán torbellino, el vértigo, el grito antiburgués sobre la idea y psicología, el balbuceo y la rebeldía. Tristán, la pluma fuente de los primeros pasos del niño Surrealismo, del niño Estridentismo y otras hijas vanguardias que viste crecer de adolescencia.

El cadáver de tu *Hombre Aproximativo* sigue vivo; tus Siete Manifiestos Dadá se reúnen todavía entre callejones; tu último suspiro en 1963 aún resopla y levanta algunas faldas. Nos queda por siempre el fruto de tu vida en París.

Que el viento chifle sobre los mercenarios de los periódicos, aquellos que deseaban encuadrar la nada, enunciar alguna teoría; ¡Dadá! Los que se quedaron fríos a la puerta de algún burdel, también para ellos; ¡Dadá!

Montparnasse te abraza, querido Tristan Tzara. ♥

