

Revista **rúbrica**
de Radio UNAM

Radio UNAM / Agosto 2016 / Año 7 / número 83

El exilio español en México

Sin títulos ni banderas,
sólo artistas

**Federico García
Lorca**

Daphne Oram
y la experimentación musical

Revoluciones
¿Por facebook?

Editorial

Saber incluir aquello que es diferente ha sido un problema de la “cultura occidental”. Durante siglos se ha condenado a todo aquel que no participa de la Norma, cuando no se justifica o racionaliza las agresiones que “los diferentes” viven. Así, la muerte de Lorca tiene señas bastante particulares. Su asesinato fue cometido por el régimen nacionalista (y fascista) que un mes antes se había instaurado en Granada. El gobierno protofranquista lo acusó de ser “rojo” y “homosexual”; esos fueron los pretextos para detenerlo y, posteriormente, asesinarlo.

Un aspecto muy llamativo de la obra de Lorca es que siempre consideró y compadeció a los “oprimidos”: las mujeres, los negros, los homosexuales, los pobres; todos aquellos que sufrieran bajo cualquier poder. Curiosamente, el mismo Federico reconoce que si bien él ha adolecido, su voz se convertirá en la voz de las “dalias doloridas”.

Entre estas “dalias doloridas” podríamos contar a varios de los compañeros de generación de Lorca, quienes huirán de España conforme la guerra avance. Todos ellos, los “transterrados”, perderán una parte importante de sí al tener que dejar su tierra ya sea por las amenazas de muerte o por la persecución que sufrieron.

Por otro lado, en una sintonía semejante están las mujeres. Durante mucho tiempo, su rol quedó estrictamente relegado a ser los ángeles del hogar; fuera de eso no se les auguraba nada más que la locura, el enclaustramiento o la muerte; como nos lo deja saber la ópera romántica. Sin embargo, ha habido mujeres emprendedoras que han demostrado que, más bien, el trabajo hecho por mujeres no ha recibido el reconocimiento que merece aunque sea de calidad y de importancia para nuestra cultura contemporánea; como ejemplo tenemos lo hecho por Daphne Oram en la música electrónica.

Actualmente el mundo ha cambiado, en cierta medida se ha hecho más abierto. Por ejemplo, mediante nuestras redes sociales podemos denunciar inmediatamente tanto regímenes despóticos como actos injustos. Sin afán de pecar de idealistas, las cosas han mejorado un poco. Falta mucho por hacer; sin embargo, no debemos ceder en una de las cosas que el mismo Lorca remarcó alguna vez: hay aceptar y reconocer la diferencia.

Contenido

Rúbrica 83

La muerte de Lorca

Revoluciones ¿Por facebook?

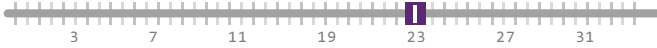
Antonio de la Rosa: Me mola mogollón

Sin títulos ni banderas, sólo artistas

Daphne Oram; mujer, máquina y música

La locura femenina en la ópera

DIRECTORIO

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

Mtro. 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

EDITOR

Oscar Gama Herrera

COORDINACIÓN EDITORIAL

Héctor Zalik

Andrea Castañeda

REDACCIÓN

Axel Nájera

CONSEJO EDITORIAL

Renato Dávalos López

Santiago Ibarra Ferrer

Josefina King Cobos

Marta Romo

MESA DE REDACCIÓN

J.C. Salgado

Cintia Carranza

Irma Solano

Montserrat Muñoz

Mar Saldaña

DISEÑO EDITORIAL

Alejandra Hernández A.

Ricardo Jaimes

Natalia Cano

PORTADA

Ricardo Jaimes

DISEÑO GRÁFICO

Idu Julián

Karla Muñoz

Itandeuí

Héctor Valdez

Aziel González Mancilla

Omar Romero

Miguel Navarro

COLABORADORES

Martha Borrego

Luz Angélica Uribe

VERSIÓN DIGITAL

www.radiounam.unam.mx/rubrica

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

5623-3273

La muerte *de* Lorca

Texto: AXEL NÁJERA
Imagen: IDU JULIÁN

SUCEDEN MUERTES A DIARIO.

Sucede que hay heridas que jamás sanan, heridas que nos dicen “acuérdate que aquí estoy”; llagas que nos *recuerdan* lo mortales que somos y que nos ponen frente a nuestra propia muerte, como si ésta nos dijera “no me iré sin ti, que nunca se te olvide”. Sucede que hay personas que la han visto a la cara y que pareciera que pueden hablar con ella, pero la muerte –nuestra muerte– es única y todas esas muertes son totalmente diferentes.

Federico García Lorca vio a la Muerte a la cara, y en cierta medida nunca dejó de hablarle. No obstante, la cercanía que Lorca tiene con ella es bastante particular: no es la muerte existencial que puebla varios poemarios de Alberti; tampoco es la muerte solitaria y personal de Villaurrutia; ni la muerte de la forma que traza *Muerte sin fin* de Gorostiza. Tampoco es “la muerte del ser humano” que señala Neruda ni la agonía de César Vallejo. No, la muerte de Lorca es diferente...

1933. La muerte de Lorca es todo menos silenciosa, y encima no es simplemente una mera voz que susurra o que ronda por la calle. Digamos que, por ejemplo, La Mendiga de *Bodas de sangre* se la pasa rondando por ahí, y en la escena más curiosa de la obra –en el bosque– La Mendiga (la muerte) y la luna van cercando a los amantes fugados y al novio que los persigue de tal manera que los pone en *contacto*.

Ahora, *Bodas de sangre* es el anuncio de una muerte que constantemente viene. Y no es solamente el asedio de la Mendiga, también son los recuerdos de la Madre del Novio quien no deja de tener presente a sus parientes difuntos: “Por eso es tan terrible ver la sangre de una derramada por el suelo. Una fuente que corre un minuto y a nosotros nos ha costado años. Cuando yo llegué a ver a mi hijo, estaba tumbado en mitad de la calle.”

Esta relación con la muerte es lo que hace tan interesante las intromisiones de la Mendiga y

La luna por ti vendrá,
luna sedienta de vino
joven. Vendrá por ti, niño
vestido de blanco. Lloro,

mientras desciende al camino
a Víznar, la cazadora
con los dedos de cuchillo,
¡Artemisa cegadora!

Conducirás la navaja al
corazón del granadino
Federico, aquella noche
azarosa, mancillado

espejo de plata. Duerme y
dormirá, bajo un tapiz
de estrellas lleno, el poeta
que sueña con la mañana

en que doloridas dalias
ya no sean las oprimidas...

Al fin dormirás tranquilo
niño de seña andaluza,
joven eterno de sino
truncado a medio camino.

de manera excepcional la escena del Bosque: el Novio y el amante (Leonardo) se ven las caras en esa escena, aunque el duelo acaba velado por la muerte misma. El punto es que son asediados por una muerte que ya es esperada (o temida, porque regrese), algo así como un (eterno) retorno de la fatalidad.

Durante la persecución la Mengiga no se queda quieta. De alguna forma ella estaba buscando que ese *duelo* ocurriera. Imaginemos que toda la obra ocurre en un proceso luctuoso que se revela como tal con la muerte de los dos hombres de la Novia.

Ahora, pensemos un poco en esta presencia constante de la muerte. Más allá del papel, del escenario, de la pantalla, de lo que sea que nos separe de la obra de arte, la muerte nos está asediando. Repito: la muerte de Lorca no es silenciosa, y además demanda un cuerpo.

1935. Imaginemos algo muy *definido*: un cadáver. Un cuerpo agotado, herido, inerte. El cuerpo es donde la muerte deja

Habrá arrancado tu muerte un batallón errabundo, buscando cerrar el chorro de tu voz de muerte tibia

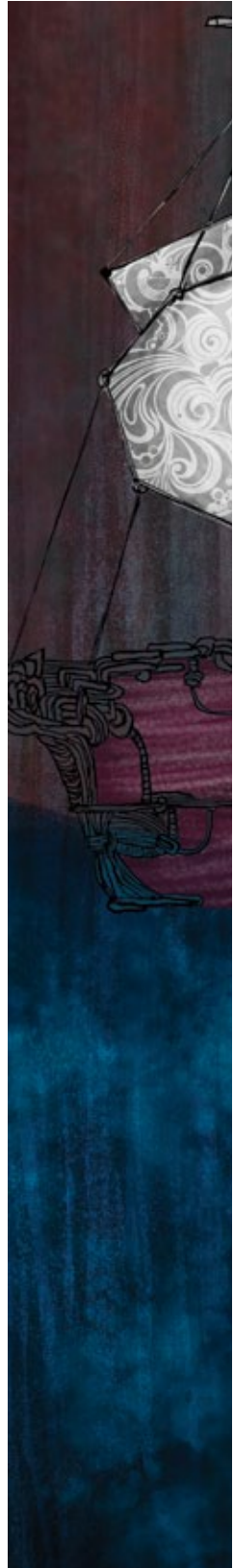
Derramarán en la tierra tu sangre, los asesinos con calaveras de plomo y pólvora en los corazones

pensando que te condenan a una tumba en el olvido, sin entender que tu muerte a la tierra misma appena,

y profundo en esa herida algún día despertará una raíz intranquila amarga, oscura gimiente

desde la cual una vida emergerá hasta que rasgue con sus ramas todo el aire; nuestras almas, con sus frutos.

Vendrán por ti los jinetes de rostros inexistentes, ¿qué buscarán los cobardes cuando van con los Rosales?

marcas evidentes, por eso buscamos deshacernos del cuerpo inerte. El “Cuerpo presente” de Lorca: “Ya está sobre la piedra Ignacio el bien nacido. /Ya se acabó; ¿qué pasa? Contemplad su figura: /la muerte le ha cubierto de pálidos azufres”.

Los cuatro poemas de *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías* se convierten en un gran canto fúnebre en el que el cuerpo del torero se vuelve la llaga abierta por la muerte, exigida por esa Mendiga que nunca deja de seguarnos. En este sentido, “La cogida y la muerte” (del mismo poemario) es una crónica de la hora del deceso y en cierto modo “prenuncia” desde un futuro lo inevitable de esa muerte.

La idea de perecer nos pone *en contacto* con la parte más frágil de nuestro ser; al tocar ese fondo podemos recordar que estamos heridos de muerte. En esa estocada “habita” lo que en cierta tradición se conoce como *duende*. Lorca habla de ese *duende* para explicar varias cosas (ser más comprensivo con otros que están *lastimados*, por ejemplo), entre ellas el arte: el arte *enduendado* tiene un poder oscuro que proviene de esa Mendiga. Además, quien recibe ese desgarre del *duende* es el cuerpo: el arte exige un cuerpo para cincelar, cantar o escribir.

1936. “Porque te has muerto para siempre”. Morir es ineludible, pero la experiencia mortuoria también es inefable en tanto que es la *vivencia* más personal, propia y única, y el suceso que nos diluye. De aquí que la cercanía de la Mendiga nos ponga en un límite del cual puede emerger aquello que llamamos arte, religión, fe...^U

REVOLUCIONES ¿Por Facebook?

Texto: IRMA SOLANO
Imagen: KARLA MUÑOZ

Es una maravilla lo que puede hacer por nosotros la tecnología en la actualidad. Lo que antes parecía imposible (como hacer una llamada de México a Japón) ahora puede hacerse con un solo *click*, y no sólo es más sencillo también es mucho más rápido. Los avances tecnológicos han facilitado la comunicación del ser humano y al hacerlo también han propiciado que la llana necesidad de permanecer en contacto no sea el único interés.

Con el objetivo de mantener a las personas comunicadas se han creado plataformas como Linked in, Facebook, Twitter e Instagram entre otras y en general la comunidad que usa estas redes lo hace para compartir aspectos de su vida, sus gustos, viajes, la profesión que ejercen y en sí, aspectos personales que quieren que otras personas vean y conozcan. Estas redes permiten que se cree un “perfil” de tu persona, un *avatar* para que los demás “sepan quién eres” (y en el que “eres” quien quieres ser), y aunque puede que sea frívolo y egoísta hay que tomar en cuenta que estos medios te dan la oportunidad de mostrar, de *compartir* con cierta libertad lo que te plazca: desde tus vacaciones en Cancún hasta el accidente que te impidió llegar temprano al trabajo.

Las redes también se han convertido en un medio masivo para compartir información, son en gran medida mucho más inmediatos que los convencionales (radio y televisión). Esto último se ha aprovechado al grado de que promueve la comunicación horizontal y la acción a través de la denuncia.

Con lo anterior me refiero a eventos como la Primavera árabe, que comenzó con la muerte de un comerciante que se inmoló como protesta ante los abusos de las autoridades de la ciudad de Túnez. De “este lado del charco”, y en muchas otras partes del mundo, supimos de esto porque *alguien* grabó el suceso y lo difundió en internet. A partir de la denuncia de este impactante acto de protesta, muchos países que vivían oprimidos por sus gobiernos decidieron que era momento de actuar y se rebelaron. Algunos de ellos lograron derrocar a sus líderes y generar conciencia en otros países sobre la situación en que vivían, cosa que nunca hubiéramos sabido a causa de la monopolización que sus gobiernos tenían sobre los medios de comunicación como radio televisión.

México no es la excepción a este problema. Hoy sabemos de sobra que no podemos fiarnos de “lo que diga la tele” por movimientos como #YoSoy132, que comenzó en Twitter como una protesta ante la manipulación mediática durante las campañas electorales del 2012. A raíz de ello las plataformas que antes sólo servían para interactuar con otras personas ahora son una opción para denunciar la indiferencia de las autoridades ante varios

problemas públicos de los que las personas ya están hartas como: los secuestros, la inmunidad política de quienes cometen abusos sexuales (como el caso de “Los Porkys”) el acoso a las mujeres con el *hashtag* #miprimercoso; el uso de la fuerza pública y la represión de manifestaciones (como los enfrentamientos que recientemente tuvieron lugar en Oaxaca o la matanza de Atenco) o la desaparición forzada de grupos no simpatizantes con las reformas como los 43 de Ayotzinapa.

Hablo desde mi experiencia y desde lo que yo he visto en las redes sociales y medios de comunicación, pero al parecer hay dos países diferentes en uno mismo: en los noticieros vemos las mejoras del sistema educativo y en Facebook o en blogs de YouTube vemos que las “mejoras” empeoran las cosas; en uno vemos el apoyo a la comunidad femenina y en otro, que el acoso callejero y la violencia de género no disminuye; en uno, que la intervención de las autoridades en una comunidad fue sin armas de fuego y en otro, que hubo muertos a balazos y heridos por explosivos.

Espacios como Facebook y Twitter se han convertido en el mejor medio de información y de expresión para nuestra sociedad actual, se trata de espacios alejados de la manipulación en los cuales nosotros, los usuarios, mostramos nuestra indignación, nuestro enojo o nuestro apoyo a la situación actual; nos quejamos, nos manifestamos, hacemos mítines paros, marchas del silencio, intervenciones en espacios públicos, contamos lo que *de verdad* sucedió,

pero cabe preguntar una cosa ¿Acaso *todos* los que “dan like” o ponen la carita enojada en las publicaciones hacen algo para cambiar la situación actual?

Es muy fácil comentar, discutir con la gente e imprecicar a los malos gobernantes desde la comodidad de tu sala o desde el celular, ¿pero qué se necesita para que toda esa gente que se ha vuelto indiferente ante tantas denuncias y tanta información se indigne lo suficiente como para que haya una verdadera revolución? ¿Acaso esto se ha vuelto una especie de “guerra fría” en la que sólo hay una amenaza latente que tiene ligeros chispazos de vez en cuando? Tal vez tenga que ver con que al cerrar la ventana de Twitter o al contestar una llamada la situación, por un momento deja de existir, desaparece de nuestra vista y comprobamos que podemos seguir con nuestra vida diaria sin percibir el menor cambio (salvo por el hoy no circula, el aumento de la gasolina, o la contaminación, que es lo que en verdad nos afecta). ¿Será que la revolución, de hoy en adelante, la harán nuestros “avatares” por Facebook? Habrá que esperar para verlo.👍

Antonio de la Rosa: Me mola mogollón

Texto: HÉCTOR ZALIK
Imagen: HÉCTOR VALDEZ
Fotografía: ITANDEUI

Durante este mes, el lobby de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM presenta la exposición *Me mola mogollón* de Antonio de la Rosa. La cual expone dibujos donde se representan distintos *performances*. Cada cuadro está montado sobre bastones, muletas o andaderas, material ortopédico para caminar, como si los propios dibujos estuvieran lisiados. Los marcos y bastones que sostienen las obras están, por si fuera poco, recubiertos con plastilina; así, un aspecto de fragilidad impera en todo el lugar. De hecho, una silla de ruedas invita al espectador a sentarse en ésta y recorrer la exposición. A continuación, se transcribe la entrevista que nos concedió Antonio de la Rosa.

¿Qué significa me mola mogollón?

Es un término típico español que significa me gusta mucho.

¿De qué trata la exposición?

La exposición parte de unos dibujos que son como unos ancianos artistas realizando un *performance*. Entonces el dibujo como que congela el momento cumbre de la acción. Y esos cuadros, como también el espacio es precario, pues están sostenidos por elementos precarios, y todo en un equilibrio muy frágil.

Y luego hay otro elemento. Manejo a un personaje que es una especie de Snoopy, Snoofy, que es como mi alter-ego, un ícono que me apropié hace tiempo. Y, entonces, allí son unos *snoopys* suicidas que están portando un papelito, que está impregnado con un poquito de LSD, que es como un impulso optimista del final de la destrucción, ver el tiempo con cierta posibilidad. En fin, aquí dibujo artistas en el ocaso de su vida, continuando con su actividad creativa.

¿Tú has realizado alguno de los performance que representas en estos dibujos?

No. No. Son posibles ideas que se las he adjudicado a gente anciana.

Si fueras un anciano, ¿cuál de estos cuadros te gustaría representar?

Mira yo espero llegar a viejo y continuar con la actividad, mientras uno siga teniendo ideas pues no tiene por qué frenar sus posibilidades creativas. Que el tiempo no acote las posibilidades.

Por cierto, hablando de performance, leí que una vez te pusiste senos para un proyecto, ¿de qué trataba lo que andabas haciendo?

Fue un proyecto extraño, largo, como de 4 años, un proyecto sobre Ciudad Juárez... para trabajar en México. Yo no conocía la realidad, entonces decidí hacer un cambio en físico que me pusiera en un nivel más próximo a lo que es una mujer, y desde allí realizar una serie de acciones; fue una intervención, unas tetas de silicona. Pero todo se resume en el proyecto que se titula: *2 tetas, un fracaso*.

¿Y cuál fue el fracaso?

El fracaso es que no llegué a una conclusión esclarecedora de mi aspecto masculino de por qué esa violencia hacia la mujer; no la pude trasladar a mi persona.

Era una acción, entonces empezaba con la operación y terminaba también con una operación aquí en México. Era un espacio performativo, aunque fueran 4 años. Y realmente no llegué a una conclusión esclarecedora, así

que no puedo dar una tesis de por qué ese drama y esos asesinatos, porque realmente nunca dejé yo de ser hombre; además siempre se me identificó como hombre por muchas tetas que tuviera.

¿Nos podrías describir un poco cómo montaste la exposición?

Es una serie que realicé en el 2013 en un proceso que iba presentando unos dibujos para Facebook. Nunca tuve la intención de exhibirlos porque no me gusta exponer los dibujos y hacer una exposición convencional de cuadros; considero que es un formato que ya no conduce a ninguna parte. Por eso decidí hacer la instalación e introducir diferentes elementos, y que el espectador los relacione, y trabajar con el espacio, porque es un espacio complicado éste de Radio UNAM. Fue como concebir el proyecto como un todo. Por eso es una instalación.

¿Por qué crees que exhibir cuadros en un formato tradicional está agotado?

Porque creo que es una convención, igual que el matrimonio, que no creo que conduzca a ninguna parte. Je je.

¿Y por qué es difícil este espacio del lobby de la Sala Julián Carrillo?

El espacio es difícil porque los artistas estamos acostumbrados a espacios más convencionales, que son más preparados para el arte contemporáneo, donde suelen ser espacios más neutros, contendores más neutros, que puedes manejar con mayor libertad. Y este espacio está mucho más condicionado.

Y finalmente, ¿cómo te adaptaste al espacio?

Mira, yo finalmente trabajo en proyectos específicos, y esto es parecido a un proyecto en arte público en la calle. Está planteada por colores, formas, elementos... por el ventanal, los baños, o sea, todo está construido para adaptarme al medio, al lobby de la Sala Julián Carrillo.

Pues muchas gracias Antonio y si tienes algo más que decir, adelante:

¡Me mola mogollón!

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	HORA
00:00 00:02	HIMNO NACIONAL							00:00 00:02
00:02 02:30			... SENTIDO CONTRARIO					00:02 02:30
06:00 06:06	HIMNO NACIONAL Y RÚBRICA							06:00 06:06
06:06 07:00		CONVERSACIÓN EN TIEMPO DE BOLERO		CONVERSACIÓN EN TIEMPO DE BOLERO				06:06 07:00
07:00 08:00	PRIMER MOVIMIENTO (ENLACE AM-FM)							07:00 08:00
08:00 09:00						GOYA DEPORTIVO		08:00 09:00
09:00 09:30							LA ARAÑA PATONA	09:00 09:30
09:30 10:00						TEMAS DE NUESTRA HISTORIA		09:30 10:00
10:00 10:15	BRÚJULA EN MANO	ESPACIO AAPAUNAM	FOLCLOR MEXICANO	MOMENTO ECONÓMICO				10:00 10:15
10:15 10:30		LAS RELACIONES INTERNACIONALES						
10:30 10:45								10:30 10:45
10:45 11:00								10:45 11:00
11:10 12:00							DOMINGO SEIS	11:10 12:00
12:00 13:00	DIÁLOGO JURÍDICO	INGENIERÍA EN MARCHA	CONSULTORÍA FISCAL UNIVERSITARIA	LAS VOCES DE LA SALUD	LOS BIENES TERRENALES			12:00 13:00
13:00 13:30	RFI		RFI			LA GUITARRA EN EL MUNDO		13:00 13:30
13:30 14:00								13:30 14:00
14:00 14:05	LA FERIA DE LOS LIBROS	CARTELERA MUSICAL	LETRAS AL VUELO	CARTELERA MUSICAL	CARTELERA MUSICAL	LETRAS AL VUELO	CARTELERA MUSICAL	14:00 14:05
14:05 14:30								14:05 14:30
15:00 15:15	CONSPIRACIONES		CONSPIRACIONES		CONSPIRACIONES			15:00 15:15
15:30 16:00						MÚSICA POPULAR ALTERNATIVA	CIEN AÑOS DE TANGO	15:30 16:00
16:00 16:30								16:00 16:30
16:30 17:00								LA MÚSICA QUE HACE LA DIFERENCIA
17:00 17:15	RECUENTO VIVO						CONFESIONES Y CONFUSIONES	17:00 17:15
17:15 18:00								17:15 18:00
18:00 18:15	CONTINÚAN RADIODRAMAS							18:00 18:15
19:00 19:15	TEJIENDO GÉNERO (INICIA LUNES 6 DE JUNIO)							19:00 19:15
20:00 21:00	PERFILES	DISCREPANCIAS	TIEMPO DE ANÁLISIS	INTERMEDIOS		RADIOTEATROS	OFUNAM	20:00 21:00
21:00 21:30	LA GUITARRA EN EL MUINDO	TANGO VIVO	EN ALAS DE LA TROVA YUCATECA	CONVERSACIÓN EN TIEMPO DE BOLERO				21:00 21:30
21:30 22:00								21:30 22:00
22:00 22:00	RESISTENCIA MODULADA (ENLACE AM-FM)						LA HORA NACIONAL	22:00 22:00
23:00 23:30	LA LLAVE ,LA CLAVE, LA NAVE...						ALMA DE CONCRETO	23:00 23:30
23:30 24:00	RESISTENCIA MODULADA	SENTIDO CONTRARIO	RESISTENCIA MODJLADA (ELACE AM-FM)					23:30 24:00

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	HORA	
00:00 00:02	HIMNO NACIONAL							00:00 00:02	
01:00 02:00		TESTIMONIO DE OÍDAS		TESTIMONIO DE OÍDAS		TESTIMONIO DE OÍDAS	TESTIMONIO DE OÍDAS	01:00 02:00	
06:00 06:07	HIMNO NACIONAL Y RÚBRICA							06:00 06:07	
06:40 06:55	DIÁSPORA DE LA DANZA							06:40 06:55	
06:55 07:00	CORTE INFORMATIVO							06:55 07:00	
07:00 10:00	PRIMER MOVIMIENTO (VIVO/ENLACE AM-FM)							07:00 10:00	
10:00 10:05	EN SU TINTA	EL CAMINO DEL CANGREJO / TERMINA	EN SU TINTA	EL CAMINO DEL CANGREJO / TERMINA		JOCUS POCUS		10:00 10:05	
10:05 10:15	Derecho a Debate								10:05 10:15
10:30 11:00									10:30 11:00
12:00 12:05	CORTE INFORMATIVO							12:00 12:05	
12:05 12:30							OFUNAM	12:05 12:30	
12:30 12:35		CARTELERA MUSICAL		CARTELERA MUSICAL	CARTELERA MUSICAL	CARTELERA MUSICAL		12:30 12:35	
13:00 13:30	NOTICARIO PRISMA RU					LA ARAÑA PATONA		13:00 13:30	
14:05 14:20	DIÁSPORA DE LA DANZA (RTS DE LA MAÑANA)							14:05 14:20	
14:20 14:35	EL CAMINO DEL CANGREJO (TERMINA 10 AGOSTO)	DE CARNE Y HUESO	EL CAMINO DEL CANGREJO (TERMINA 10 AGOSTO)	DE CARNE Y HUESO	CARTELERA			14:20 14:35	
15:00 15:15	AMBIENTE PUMA	MIOCARDIO	AMBIENTE PUMA	MIOCARDIO	GABINETE DE CURIOSIDADES			15:00 15:15	
15:30 15:45	RESILIENTE (TERMINA 17 AGOSTO)	DULCE TORMENTO (TERMINA 2 AGOSTO)	RESILIENTE (TERMINA 17 AGOSTO)	DULCE TORMENTO (TERMINA 2 AGOSTO)				15:30 15:45	
16:00 16:05	CORTE INFORMATIVO							16:00 16:05	
16:05 16:10		EN SU TINTA		EN SU TINTA				16:05 16:10	
17:00 17:05	CORTE INFORMATIVO							17:00 17:05	
17:30 18:00							COMPOSITORES INTERPRETAN	17:30 18:00	
18:00 18:15	CONSPIRACIONES		HACIA UNA NUEVA MÚSICA		CONSPIRACIONES	MUNDOFONÍAS		18:00 18:15	
18:30 19:00								18:30 19:00	
19:00 20:00	PANORAMA DEL JAZZ					CALEIDOSCOPIO		19:00 20:00	
21:00 22:00	RESISTENCIA MODULADA					INTERSECCIONES/CR SALA J C		21:00 22:00	
22:00 23:00	RESISTENCIA MODULADA						LA HORA NACIONAL	22:00 23:00	

HOOIGANS & GENTLEMAN

**FUCK YOU,
EUROPE!!!**

SINK YOU ALONE!!!

*OH BONDAD GRACIOSA!!!
HA QUEDADO NUEVAMENTE
AISLADO EL CONTINENTE*

JÓDETE, EUROPA. HÜNDETE TÚ SOLA

SIN TÍTULOS NI BANDERAS, *sólo artistas*

Texto: MARTHA BORREGO

Imagen: IDU JULIÁN

“Tierra nativa, más mía cuanto más lejana.”

Luis Cernuda

Desterrados, exiliados, expatriados, transterrados... Son algunos de los términos empleados para los más de 20, 000 españoles que llegaron a México, durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas, en navíos como Sinaia, Mexique, Ipanema, etc. Españoles que tuvieron que dejar su tierra obligados, ya fuera por una persecución directa o por las circunstancias que los rodeaban, pero eso sí, ninguno abandona España por deseo. Sin importar títulos académicos, posiciones socio-económicas o edades a todos ellos los caracterizan ciertas constantes. Todos ellos buscan escapar de la Guerra civil, cada uno carga los horrores de ésta en su maletita (aunque fueran muy pequeños de edad) y todos ellos serán despojados de sus posesiones. A ellos les cercenaron la ilusión de crecer, gozar, trabajar, vivir en su patria. El miedo les arrebató la esperanza. Los navíos mencionados llegan a México después de 1939, así que aunque ellos no vivan la dictadura franquista, traen cincelados en la memoria los bombardeos, las muertes, persecuciones de los tres años de guerra.

Entre ese gran número se destacó un sector de intelectuales y científicos que contribuyeron y trabajaron por la vida cultural de nuestro país; cineastas, periodistas, escritores, catedráticos, investigadores, arquitectos, pintores, médicos, músicos, traductores, etc. Todos ellos con la sensación de pérdida de la patria, un abandono de casa no deseado. Qué manera de sembrarles terror psicológico a los integrantes de la generación del 27 con la muerte de Lorca, o qué decir de todos los familiares fusilados de muchos de estos artistas que se refugian en nuestro país y no sólo después de vivir en carne propia las persecuciones, amenazas o muertes. Qué decir por ejemplo de Manuel Altolaguirre que tras la muerte de varios de sus familiares escapó a Francia y allí fue llevado a un campo de concentración. Si bien los campos de concentración de Francia no fueron tan brutales como los campos alemanes con los judíos, si buscaban sembrar esa semilla de “no valor humano” en sus presos. Sufrían tortura, hambre, insalubridad, vejaciones. Aub recuerda como al ser trasladado en uno de esos campos le arrebatan sus manuscritos.

Es común leer en las memorias de varios de estos intelectuales cierta tranquilidad que les llenó el alma al poder respirar el clima de libertad que se vivía aquí. De ahí que José Gaos buscara acunar ese neologismo de “transterrados”, pues muchos de ellos pudieron seguir aquí sus labores incluso partidistas o sin censura ideológica. Algunos artistas llegaron a México ya con un estilo, trayectoria y carácter definidos y aquí simplemente continuaron su labor, tal es el caso de Luis Cernuda y Pedro Garfias, los Altolaguirre, entre otros.

Unos cuantos se “mexicanizaron” y encontraron un estilo muy diferente en tierras americanas como el caso de José Moreno Villa, Remedios Varo, Max Aub. No me puedo referir a estos intelectuales por edades, sólo fue la influencia y la manera en que permitieron que su obra se permeara de algo diferente como sucedió con la italiana

Tina Modotti; las circunstancias, sus búsquedas y amistades hicieron que su obra tomara un rumbo distinto al que había manifestado de origen.

El enamoramiento de Luis Cernuda en México hace que su poesía cobre un tono aún más erótico y abierto que al alcanzado en España, el Reino Unido o Estados Unidos.

La pintura de Roberto Fernández Balbuena se vuelve menos vanguardista y más abstracta aquí en México que lo que se conocía de él durante su juventud en España.

Muchos de estos artistas no sólo encuentran una nueva casa, sino que encuentran otro yo, no el exiliado o refugiado o expatriado, simple y sencillamente otro yo artista, que me habita y que canta, sueña, crea distinto.

Acaso las vivencias los llevan a esas miradas nuevas como a Luis Buñuel. En el caso de Aub, Cernuda y León Felipe la manera en que deciden que México sería su nuevo hogar. En el poema “Escuela” Felipe lo declara así:

Llegué a México
montado en la cola de la Revolución.
Corría el año 23...
aquí planté mi choza,
aquí he vivido muchos años,
aquí he vivido,
he llorado,
he gritado,
he protestado
y me he llenado de asombro.
He presenciado monstruosidades y milagros:
aquí estaba cuando mataron a Trotsky
y cuando asesinaron a Villa,
cuando fusilaron a 40 generales juntos...
y aquí he visto a un indito,
a todo México
arrodillado llorando ante una flor.

No dejan estos poetas jamás de sentir dolor por la patria perdida, incluso cuando Aub visita España escribe: “¿Dónde está nuestra España? ¿Dónde queda? ¿Qué han hecho de ella?... Esto que veo, España, es la realidad. Lo que pienso no es la realidad... Aquí no es que no haya libertad. Es peor; no se nota su falta.” O la nostalgia que muestran por aquellos días, la tristeza con la que nombran un bombardeo recordado, alguna imagen que les desgarró su casa materna, como decía Juan Goytisolo en su ensayo *El regreso a Ítaca* que las lágrimas que derrama Aub en *La gallina ciega* son idénticas a las de Larra “pues escribir en España es llorar”

A todos estos humanistas los une una vivencia, un dolor, una búsqueda, una necesidad, un coraje, pero a nosotros también nos une un sentimiento; el agradecimiento. Estos españoles ávidos de calor llenaron con el suyo la cultura mexicana de una riqueza, influencia, voz y sello que hace que los alejemos de esos títulos marginales y molestos, y queramos poner un poco de mole, pulque y chilaquiles en el alma para sentirlos mexicanos no sólo de nacionalización sino de vena y de raíz. 🇲🇽

Texto: MONTSERRAT MUÑOZ
Imagen: AZIEL GONZÁLEZ MANCILLA

La máquina creó el ruido y Daphne Oram la “Oramics”. En un tiempo donde las mujeres aspiraban a ser maestras o enfermeras de guerra, en el corazón de Wiltshire, Reino Unido, una pequeña niña tenía un sueño completamente diferente; como ella misma diría en un futuro, un invento fantástico que le permitiera “convertir cualquier figura en sonido”. Sólo después de una formación temprana en música y una carrera en Ingeniería electrónica el sueño pudo nacer en la realidad.

Gracias a los estudios de piano y composición que Oram recibió en un hogar católico y en el *Sherborne School For Girls*, su enorme talento la colocó en una posición privilegiada. Cuando muy pocas personas del medio apoyaban las novedades en el ámbito radiofónico, en 1943 Daphne Oram sería contratada por la BBC como ingeniera de estudio, encargada del balance tonal de las composiciones, además de la selección de música de fondo para la estación de radio en Londres. La primera mujer pionera en la música electrónica había tomado su estandarte.

Ningún sintetizador o computadora se había inventado para ese tiempo, así que para producir sonidos diferentes se tenían que abrir aparatos electrónicos a modo de lobotomías; torcer cables, colocar piezas nuevas y arriesgarse a que el resultado fuera sincronizado en tiempo o tono. Con equipo de radio convencional y una técnica que fue perfeccionando, Daphne Oram creaba de un modo artesanal sonidos hechos a mano; universos eléctricos en forma de onda, caligrafía sonora que se dibujaba sobre cintas magnéticas cortadas y adheridas en diferentes velocidades. Los resultados mezclaron el ruido y el ensueño.

El mayor interés de Oram era promover la música concreta y la invención de sonidos nuevos. Debido a su perseverancia, en 1957 fue nombrada directora del *BBC Radiophonic Workshop*, un taller para la experimentación que funcionaba con un grupo de creadores radiofónicos. De noche, cuando las luces y la programación musical se apagaban, el estudio en la habitación 13 de la calle *Maida Vale* se encendía con fantasías sonoras.

La presentación de la Oramics surgió como una técnica que permitía mandar partículas fotostáticas sensibles a la luz, proyectarlas a través de cinta de 35 mm y generar formas de onda en un visor. Cada onda era dibujada a mano sobre la cinta magnética con pinceles o diferentes objetos, y se repetía a diferente *tempo* para lograr texturas auditivas, melodías y armónicos; los sonidos eran filtrados por la compleja máquina que permitía manipular a conveniencia el sonido. Aunque el resultado de esta técnica era monoaural (salida en un solo canal) dio paso a lo que después evolucionaría como *síntesis*, principio básico de la creación musical electrónica hasta nuestros días.

A pesar de que se reconoce a Oram como la primera fémina en la experimentación musical, debemos men-

cionar que los ánimos históricos ya estaban dispuestos a recibir a más mujeres. Posteriormente, Delia Derbyshire, matemática y música, entraría al *Workshop* en 1960 e incluso trabajaría junto a Daphne Oram. Aunque ambas fueron colegas de época sus diferencias estilísticas y técnicas se hacen notorias en sus composiciones. Mientras Derbyshire prefería entregarse a la grabación de sonidos orgánicos para crear sinfonías de experiencias personales, Oram prefirió el trabajo manual y gráfico: algo como tejer cada sonido en cinta, modificarlo y visualizarlo; este comienzo fue lo que inspiró a cualquier sintetizador usado actualmente.

Siempre fiel al sueño de convertir cualquier información gráfica en sonido, Oram diseñó una maquinaria que fue para su tiempo la más sofisticada en tanto a sistemas gráficos de composición se refiere, únicamente superada hasta los años 80. Esta legendaria máquina se puede conocer en el Museo de Ciencia de Londres y es parte de muestras itinerantes como esfuerzo de reivindicar a su creadora en la historia. Aparte de la Oramics, se le debe también la incursión del género femenino en los estudios de grabación y diferentes expediciones sonoras para encontrar la fusión entre la música electrónica y sus componentes visuales.

Lamentablemente, por falta de apoyo en sus proyectos y crecimiento profesional, decide abandonar el BBC Radiophonic Workshop en 1959 para continuar impartiendo clases particulares. Aún podemos imaginar cómo su presencia llenaba de perfume y vestidos florales los espacios grises y parques llenos de circuitos expuestos; su amplia carrera incluye sonorización, escenofonía para obras de teatro, televisión, ballets, novelas de radio e incluso comerciales, legados de una vida dedicada al trabajo de estudio en solitario.

Una vez trasladada a las afueras de la ciudad, se instalaría en Kent por varias décadas en el edificio conocido como *Tower Folly*, en cuyos adentros tendría un estudio en forma circular para seguir con la mística que generaba ambientes e invenciones audibles que la coronan como la reina de los ruidos. Si bien Oram gustaba del trabajo analógico combinatorio, no desechó la oportunidad de incorporar otras tecnologías de reciente aparición, su última faceta laboral incluía un ordenador Apple y la meta de emular su proceso creativo con la Oramics al sistema digital *Acorn Archimedes*.

En la historia personal de Oram no hay registro de matrimonio o de hijos herederos. Su último espacio de trabajo fue acondicionado para cobijarla hasta sus últimos días, acompañada solamente de dos hermanos. Daphne Oram murió el 5 de enero del 2003 a los 77 años. Pionera y heroína de la expresión individual, mecenas de jóvenes músicos, creadores sonoros, e influencia y modelo de rol; ella con poder e inteligencia dedicó su pasión al sonido, al mundo mágico en donde vive la música.

*Para seguir soñando en compañía de esta maravillosa mujer te recomendamos:

-Página oficial de Daphne Oram.

<http://daphneoram.org/>

-Video del funcionamiento de la “Oramics” restaurada y voz de Daphne Oram.

<https://vimeo.com/30368714>

-Obituario en TheGuardian.

<http://www.theguardian.com/news/2003/jan/24/guardianobituaries.artsobituaries>

-Video de los orígenes de la Oramics y semblanza de D. Oram en el programa Click.

<https://www.youtube.com/watch?v=mJ08diPUv6A>

La locura femenina en la ópera

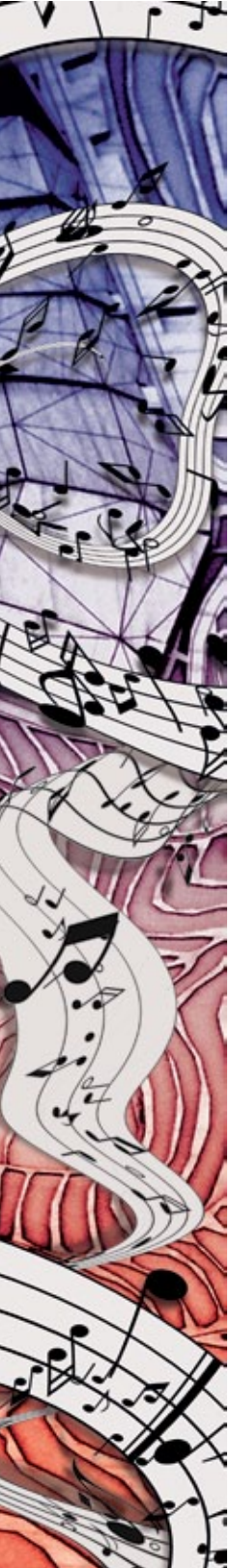
Texto: LUZ ANGÉLICA URIBE

Imagen: OMAR ROMERO

La locura femenina en la literatura romántica fue vista como el castigo que recibía la mujer transgresora. Aquellas que olvidaran su sagrado rol de madres y vírgenes, solo tenían como opción desaparecer del mundo recluyéndose en un convento, suicidándose o enloqueciendo víctimas del ostracismo. Perdida su posición social o arruinado su valor para procurar riqueza a su familia mediante un matrimonio ventajoso, la mujer subversiva no debía permanecer viva pues con su mal ejemplo podría influir en la conducta de las vírgenes núbiles y corromper la sociedad. La familia de la transgresora no superaba el estigma social y cuando no caía en la pobreza, se extinguía sin descendencia. Estos son a grandes rasgos, los argumentos sobre los que los compositores de ópera desplegaron melodías hermosísimas y difícilísimas. Musicalmente, la locura permitió llevar la composición a nuevos terrenos que favorecieron el desarrollo del cromatismo armónico y melódico.

Durante el siglo XIX, el tema de la locura femenina aumentó el número de mujeres que asistían a este espectáculo, desarrollando así nuevos públicos para el teatro en general. La figura de la *Prima donna*, moderna Venus prehistórica, fue desarrollando un poderoso matriarcado que dirigía la Diva en turno. Donde antes reinaba el contrateno y posteriormente el tenor, ahora la soprano dominaba en el elenco de cantantes. Los personajes femeninos eran el pilar sobre el cual se construían historias dramáticas y hasta ridículas.

Esta lista de transgresoras en la ópera es de mujeres que rompieron con las convenciones sociales o fueron herederas de las culpas de sus padres y se convirtieron en víctimas. Algunas fueron redimidas por intervención divina y las que enmendaban su error se convertían en heroínas. Examinemos algunos de estos casos.

Doña Elvira, de la ópera *Don Giovanni*, de W.A.Mozart: una Dama de Burgos seducida y abandonada por Don Juan, a quien persigue loca de ira y celos para vengarse. A pesar de que Leporello le abre los ojos enseñándole la lista de todas las conquistas de Don Juan (1,003 mujeres), ésta no puede dejar de amarlo y logra impedir que Don Juan seduzca a Zerlina. Don Juan disfraza a su criado, Leporello, con sus ropas y lo envía a seducir de nuevo a Doña Elvira, mientras él trata de seducir a su doncella. Doblemente burlada Doña Elvira canta su célebre aria pidiendo venganza, para después defender a Don Juan ante Doña Ana y Don Octavio (otra mujer burlada por Don Juan y su prometido). Por último se presenta en el Palacio del Comendador (padre de Doña Ana que ha muerto por la mano de Don Juan) para pedirle que cambie de vida, pero él se burla de ella por tercera vez. Don Juan es arrastrado a los infiernos por el fantasma del Comendador y Doña Elvira es enclaustrada en un convento por su familia, después de haber donado una importante suma de dinero al mismo. Ya no será más una loca sino una mujer que finalmente se ha casado, con Cristo.

Amina, de la ópera *La sonámbula*, de V. Bellini: esta joven huérfana de origen oscuro no tiene familia que la afirme socialmente, sólo el matrimonio podría ubicarla en la sociedad, pero en una ocasión durante su nocturno deambular, la sorprende el día en los aposentos de un desconocido. Posteriormente Elvino, el novio, la rechaza y le quita el anillo que le había dado en promesa. Amina sufre, y sin saberlo desafía a la muerte por su amor en su última caminata sonámbula, durante la cual está a punto de caer entre las ruedas del molino. Esta señal divina de su inocencia y el apoyo de un importante personaje de la Nobleza, el Conde Roberto, la redimen ante los ojos del pueblo. El Conde como un *analista* experto hace que Elvino ponga el anillo de nuevo en la mano de la dormida Amina que despertará renovada y purificada (la cual como *La Bella durmiente*, sólo pudo ser liberada de su hechizo por un hombre rico) ganando así su lugar en la sociedad.

Lucía, de la ópera *Lucia de Lamermoor*, de G. Donizetti: la locura de Lucía es célebre porque escenifica la fantasía recurrente de muchas mujeres: asesinar al marido. Ella no tiene más remedio que casarse con el partido elegido por su hermano, pues

las mujeres no tomaban decisiones importantes como ésta. La escena de su locura vivirá por siempre en el recuerdo de los invitados a la boda que atestiguaron la violencia del suceso. En plena noche de bodas, con un cuchillo Lucía enfrenta los amorosos embates del sorprendido novio, que expira maldiciéndola. Después Lucía desciende la larga escalinata hacia el salón donde todavía se embriagan los asistentes a la boda. Su vestido blanquísimo lleva el estigma de la roja sangre, la sangre que debía ser la prueba de su desfloramiento y ahora es prueba de un crimen. Ella aún tiene el cuchillo en la mano, fragancia total. La locura de Lucía parece ser una herencia familiar, pues en el primer acto Lucía narra el asesinato de una mujer de su familia por el celoso marido de la familia antagonista, a la que pertenece el hombre que ama. *Regnava nel silenzio* describe las alucinaciones sangrientas de una sicótica obsesionada con la sangre y la muerte, un recuerdo del porvenir.

Ophélie, de la ópera *Hamlet*, de A. Thomas: Ofelia acaba de perder a su padre, quien murió sin haberle arreglado un matrimonio ventajoso, dejándola a la deriva. Hamlet parece ignorarla y olvidarse de su amor, además él accidentalmente mató al padre de Ofelia y ella ya no podría casarse con el asesino de su padre. Sin padre, sin marido y separada de su hermano, no tiene más misión en el mundo. El suicidio es aquí la salida más próxima. Vestida cual blanca novia, la virgen regresa a las aguas maternas del río primigenio. A manera de despedida y después de decir dos o tres ironías a algunos personajes de la corte, en un arranque de locura canta una extraña canción sobre La Willis, una mujer que yace en el fondo del río y atrae fatalmente a los jóvenes que así parecen ahogados. Con esta mujer mítica que es víctima y justiciera, va a reunirse por la eternidad.

Margarita, de la ópera *Mefistófele*, de A. Boito: la ejecución por infanticidio de Susana Margarethe Brandt, fue un suceso que Goethe atestiguó durante su estancia en Frankfurt y que le causó viva impresión. En aquel entonces las gacetas de los tribunales narraban diariamente historias similares. La penitencia impuesta entonces por la iglesia a las vírgenes burladas era exhibir a la pecadora vestida con un sayal de penitencia y una corona de paja en el atrio de la iglesia, al escarnio público. Pero en esta historia Margarita que es una

joven modesta, pobre e inocente, tiene oscuros antecedentes. En primer lugar la muerte de su hermana menor, quien siendo un bebé murió estando bajo su cuidado, suceso que podría ser interpretado como su primer infanticidio. Margarita es además responsable de la muerte de su madre, a quien pone a dormir el sueño eterno por aumentar la dosis de su medicina para poder encontrarse con Fausto. Esta preparación de un brebaje somnífero ya ubica a Margarita en el terreno de la brujería. Su hermano también muere por su culpa a manos de Fausto, cuando los sorprende en amoroso encuentro. Margarita transida de dolor y con la razón perdida terminará por dar muerte a su bebé, nacido durante la *Noche de Walpurgis*, noche en la que se reunían (concebían y parían) las brujas y Satanás. Ella muere en su prisión mientras se escuchan las palabras del divino edicto que decreta su salvación. Margarita rodeada de ángeles asciende en apoteosis al cielo y desde el paraíso hará posible la redención de Fausto. Margarita es una víctima convertida en Heroína gracias a la intervención divina (*Deus ex machina*) y la conclusión que Goethe nos ofrece en esta historia es que la mujer es una bruja o un ser alienado que destruye a su familia y que lleva al hombre a la perdición.

La Colorature, de la ópera *El hombre elefante*, de L. Petitgirard: la unión de la belleza y el monstruo, la bella y la bestia, se sigue practicando hoy en día. Las actrices jóvenes son las futuras esposas de los abominables políticos que dirigen el destino de países del primer y del tercer mundo. El monstruo siempre tiene un tesoro que ofrecer a la belleza y el tesoro máspreciado en la actualidad es la notoriedad. Este intercambio de favores siempre conlleva la sospecha de la locura de alguno de los participantes en semejante trato. En la historia real del Hombre Elefante, la Señora Kendall, su benefactora, era actriz. Nunca llegaron a conocerse.

Los argumentos hoy en día, tratan sobre la locura medicada y las adicciones, que suponen también un desprendimiento de la realidad, una locura temporal.

Bienvenida la locura en las artes, ¡que los compositores sigan enloqueciendo a los artistas que intentan interpretar sus obras!🇺

Federico García Lorca

Texto: MAR SALDAÑA
Imagen: MIGUEL NAVARRO

Cuando hablamos de Federico García Lorca hablamos de un poeta universal, con carisma modernista, no obstante una sensibilidad forjada por el amor a su Granada. Lorca nació en Fuente Vaqueros, provincia de Granada, el 5 de junio de 1898. Su primera aproximación a las artes fue a la música y al teatro de títeres y marionetas.

En su primer libro *Impresiones y paisajes* describe líricamente la España que recorrió durante sus viajes de 1916. Esta poética se complementa con lo escrito en 1929 tras su estancia en Nueva York. Con una expresión surrealista, *Poeta en Nueva York* aborda la falta de una mitología y expone a una sociedad impersonal y violenta.

Lorca vivió en la Residencia para Estudiantes de Madrid entre 1919 y 1928. Allí conoció a otros artistas: poetas, cineastas y pintores. Éste fue un lugar propicio para la mente creativa e intelectual de García Lorca, puesto que no solo fue poeta, dramaturgo y director de la compañía de teatro “La Barraca”, también tuvo facetas de cineasta y pintor.

Primer Romancero Gitano, *El diván del Tamarit*, y *Seis poemas Galegos* son algunas de sus colecciones de poesía. *Bodas de sangre*, *Doña Rosita la soltera* y *La casa de Bernarda Alba* son algunas de sus obras dramáticas. A pesar de su éxito, Federico García Lorca fue perseguido por apoyar al Frente Popular y por homosexual. Finalmente fue fusilado el 18 de agosto de 1936, tras el golpe de estado que dio origen la Guerra Civil Española.

GARCÍA LORCA
(1898-1936)

Ilustración: Miguel Navarro