revista rúbrica de Radio UNAM

Radio UNAM / Mayo 2021 / Año 13 / Número 130

Vivir bajo advertencia

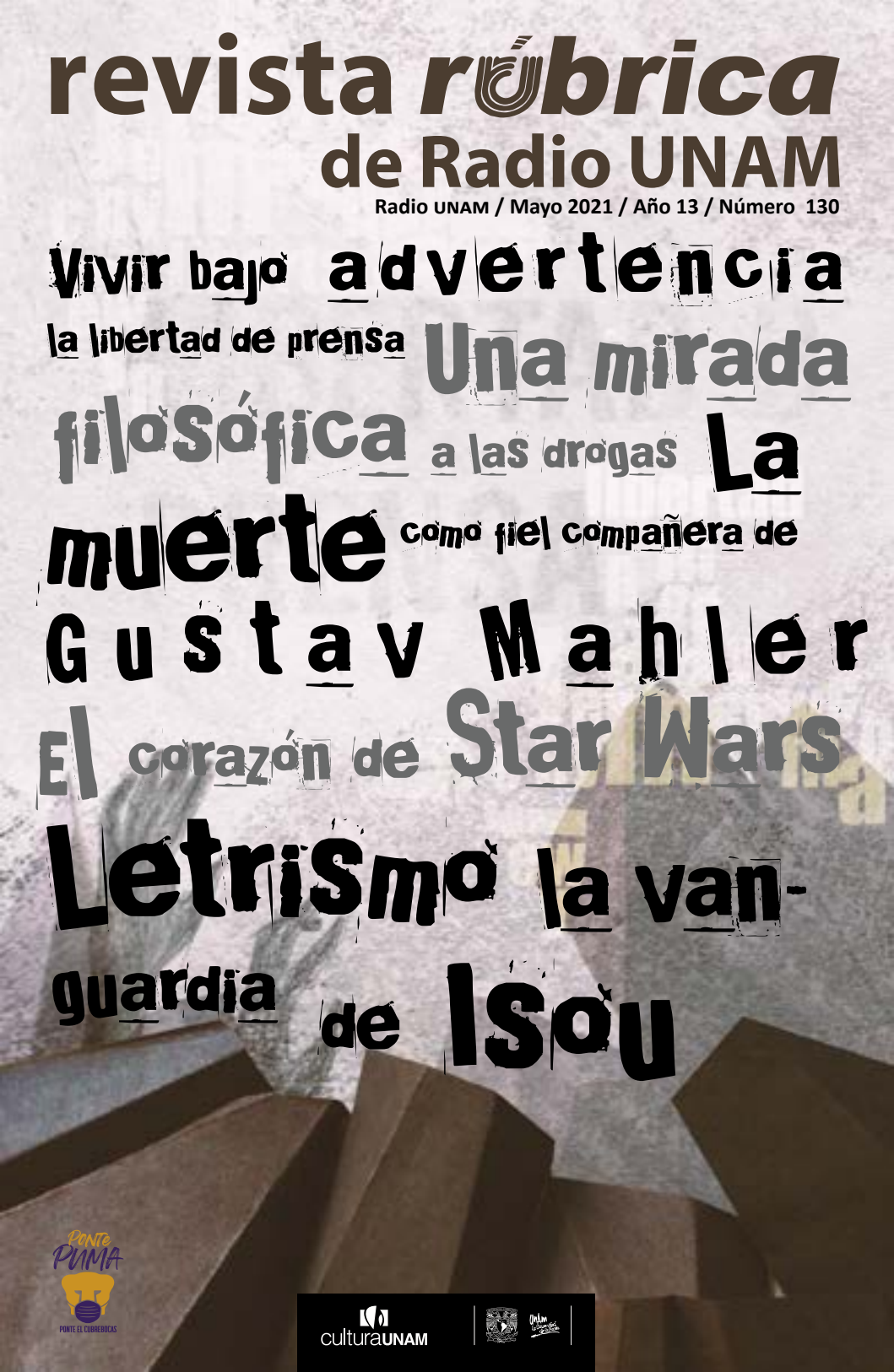
la libertad de prensa

Una mirada filosófica a las drogas

La muerte como fiel compañera de Gustav Mahler

El corazón de Star Wars

Letrismo la vanguardia de Isou



PONTE PUMA
PONTE EL CUBREBOCAS
culturaUNAM

Editorial

COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA: DANIEL VALLE

La primavera ha llegado, la ciudad se comienza a pintar con el follaje de las jacarandas y los demás árboles que componen su paisaje, si bien estas fechas eran un buen pretexto para escapar de las urbes, ahora para muchos de nosotros no queda más que reconciliarnos con nuestro entorno y, más importante aún, continuar repensando nuestra actualidad.

La pandemia continúa, poco a poco hemos podido retomar nuestras actividades; sin embargo, para muchos otros ha sido un camino difícil regresar a la normalidad, es por ello que en este número de *Rúbrica* dedicamos un espacio a los recintos que han resistido a pesar de los tiempos difíciles: los museos. Los debates actuales también nos hacen pensar en otras posibles perspectivas y posturas sobre temas específicos, para continuar con el ejercicio de reflexión tenemos un artículo dedicado a las drogas desde una mirada filosófica.

También conmemoramos en este mes de mayo el fallecimiento del compositor austriaco Gustav Mahler, considerado uno de los principales representantes de la corriente musical del postromanticismo; así mismo, recordamos una de las mayores sagas de la cultura pop: *Star Wars* y presentamos una breve reflexión respecto al Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Por último, te invitamos, rubrickero, a divertirte y reflexionar con los textos de nuestros colaboradores, esperando que la lectura sea un respiro y alivio de nuestros tiempos actuales.

@RubricaderadioUNAM

@RevistaRubrica

Revista Rúbrica de Radio UNAM
Número 130/año 13/mayo 2021
No. de reserva: 04-2015-121416373200-102
Editor responsable: Héctor Zalik Fernández Carrasco

Contenido

Rúbrica 130

Vivir bajo advertencia
3 7 11 19 23 27 30

Una mirada filosófica a las drogas
3 7 11 19 23 27 30

2021, Museos en resistencia
3 7 12 19 23 27 30

La muerte como fiel compañera de Gustav Mahler
3 7 11 18 23 27 30

Too Much of Nothing. *Isou, el Letrismo y el cincelado*
3 7 11 19 22 27 30

El corazón de *Star Wars*
3 7 11 19 23 26 30

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
ABOGADO GENERAL
Dr. Alfredo Sánchez Castañeda
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
Avril Smith
Elizabeth Herrera

DISEÑO EDITORIAL
Ricardo Jaimes
Natalia Cano
Daniela Balderas
PORTADA
Dhalia López
ILUSTRADORES
Daniel Valle
María José Sánchez
Mariana García
Kiawitzin Díaz
Claudia Irene Hernández
Idu Julián
Cecilia Sara Romero
Daniela Palacios
Carmen Osorio
COLABORADORES
Brenda Nieto Moreno
Deyanira Morán
Moisés Peña
VERSIÓN DIGITAL
www.radio.unam.mx/rubrica
comentarios y sugerencias
rubrica.radiounam@gmail.com

Revista Rúbrica de Radio UNAM, Año 13, No. 130. Mayo 2021, 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 30 de abril de 2021.

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.

VIVIR BAJO ADVERTENCIA

Texto: Deyanira Morán
Imagen: María José Sánchez

México, un país que ha sufrido la violencia y ataques contra la libertad de prensa. La realidad nos da cuenta sobre estos hechos, los caídos tienen nombre y sus trabajos dejan huella. Narcotráfico, autoridades corruptas, crimen organizado; a muchos no les gusta verse descubiertos. Amenazan al periodista, lo inhiben, le advierten, lo torturan y, hasta, lo matan.

Desde 1993, cada año en el mundo, el 3 de mayo es una fecha que según la Asamblea General de las Naciones Unidas, se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Sin embargo, más que celebrar se debería evaluar el ejercicio periodístico en cada país. Las características y contextos de cada nación nos permiten saber los avances en esta materia, pero también nos revela las condiciones de cada lugar y los riesgos a los que se enfrentan quienes dedican su vida al periodismo.

La libertad de prensa es una de las manifestaciones de la libertad de expresión, a través de ella los ciudadanos se informan y conocen lo que pasa en el entorno político, económico y social. Se nos revelan hechos gracias a investigaciones periodísticas valientes y llenas de datos que muchas veces desnuda verdades que no siempre son bien recibidas entre los que son aludidos.

Cubrir el tema del narcotráfico, por ejemplo, puede resultar catastrófico; quienes investigan se han visto en la necesidad de acudir a organismos de defensa y protección de periodistas para proteger su vida y la de su familia. Y pese a todo, muchas veces, han perdido la vida.

Las autoridades que procuran la justicia en el país, al igual que sucede con los feminicidios, desapariciones u otro tipo de delitos, en ocasiones dejan impunes los casos relacionados con la muerte de periodistas. No pueden resolverlos o no les importa.

Otras veces, cuando los informadores revelan casos de corrupción, enriquecimiento ilícito, entre otros; sino se les mata, se les "castiga". El poder político, particularmente, puede arrebatarles espacios de trabajo, dejarlos sin empleo y hasta amenazarlos. O tenemos casos emblemáticos que dan cuenta de cómo los gobiernos logran comprar la voz de líderes de opinión.

Este 2021 el lema del Día Mundial de la Libertad de Prensa es "La información como bien público". Pero, ¿de qué información hablamos?, ¿quién define qué podemos saber y qué no?, ¿qué papel juega la prensa? Un ejemplo siempre polémico es el de Julian Assange y WikiLeaks, ¿es héroe o traidor?, ¿hizo bien en revelar al mundo en 2010 los 400,000 reportes sobre la guerra de Irak, 90,000 sobre la guerra en Afganistán, 800 desde la prisión de Guantánamo y más de 250,000 cables diplomáticos redactados en varios países?

Existen otros casos, como Cuba, donde los medios de comunicación están supeditados al gobierno, la libertad de prensa está restringida y funciona de una manera completamente diferente a como funciona en países democráticos.

Imaginemos el periodismo en países que han estado en guerra o que viven los estragos de la misma; la prensa libre no existe, solo hay versiones oficiales, Siria o Irak son ejemplos vivos.

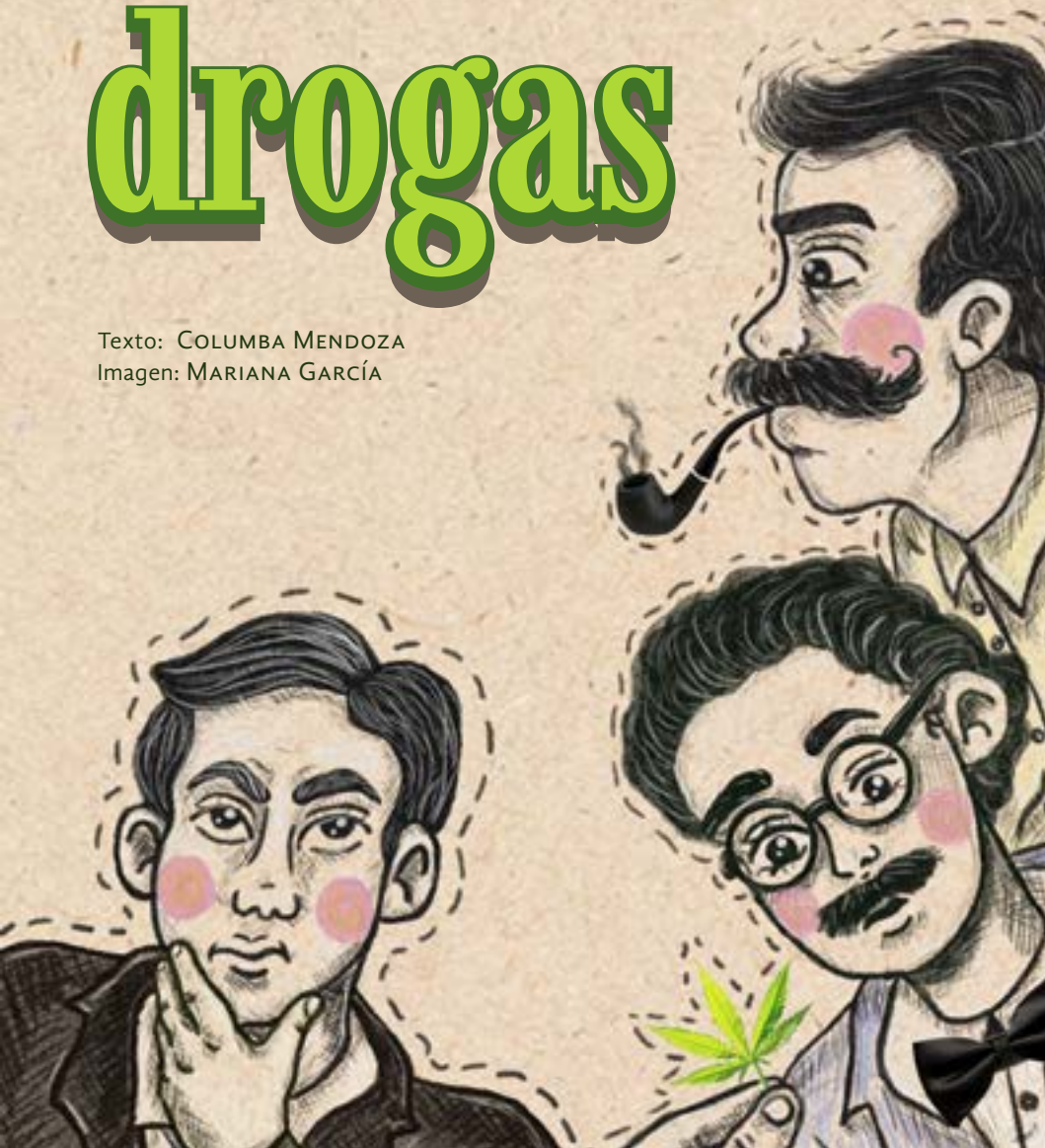
China es otro caso donde muchos medios de comunicación trabajan para divulgar las acciones de propaganda del Partido Comunista Chino y no son independientes en su labor.

Resultaría muy interesante conocer los contextos que se viven en distintos países y nos encontraríamos que, aunque existe el Día Mundial de la Libertad de Prensa, no hay un ejercicio independiente, sino muchos intereses creados alrededor de los medios de comunicación que al final son empresas que muchas veces son usadas para generar ganancias.

¿Quién dicta las líneas editoriales, los periodistas o los dueños de los medios? El dueño de un periódico, de una radio, de una televisora, ¿pone en la mesa el interés de informar o el interés económico y político? Podríamos empezar a hablar claro.

Una mirada filosófica a las drogas

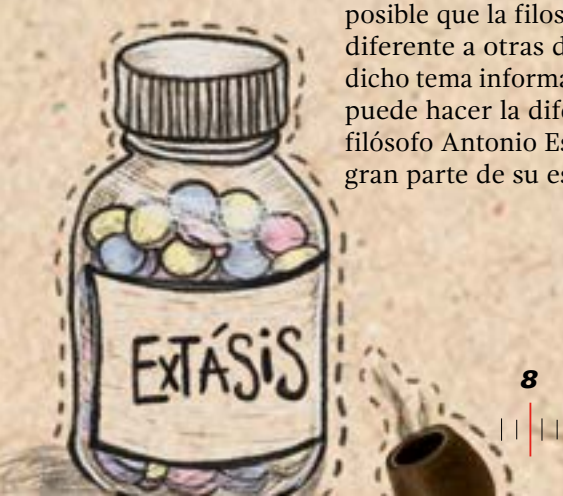
Texto: Columba Mendoza
Imagen: Mariana García



Para provocar estados de ebriedad
no solo se necesita una sustancia determinada,
sino también cierta concentración.
Acercamientos: Droga y ebriedad. Ernst Jünger.

Los seres humanos experimentamos un sinfín de emociones y situaciones que pueden influir en nosotros, algunas de forma corporal y muchas otras a nivel mental, ambas se vinculan y contribuyen en la forma en que nos acercamos al mundo. En esa relación con nuestro entorno y con nosotros mismos, es que el hombre ha descubierto una forma particular de intensificar las sensaciones ordinarias de la vida con algunos fármacos, plantas o bebidas.

"Las drogas" han formado parte del hombre y, desde la antigüedad hasta nuestros días, son utilizadas en rituales, como medicamento o simple curiosidad. Ante un tema tan denso es posible que la filosofía nos brinde un enfoque diferente a otras disciplinas, aproximarnos a dicho tema informados y alejados de prejuicios puede hacer la diferencia, como menciona el filósofo Antonio Escohotado, que ha dedicado gran parte de su estudio y obras a las drogas:



“la droga es una cuestión de conocimiento, de la difusión de sus propiedades y peligros, también la denuncia de su mitología”. Es por eso que buscar diferentes enfoques y posturas influye para generar opiniones objetivas; tal fue la intención de algunos filósofos que documentaron sus experiencias con algunas drogas y nos brindan una mirada diferente sobre el mundo de los alucinógenos.

El concepto de droga puede rastrearse en la antigua Grecia, la palabra *pharmakon* indica *remedio* y *tóxico*, no una cosa ni la otra, sino ambos y hace referencia tanto a un remedio, como a un alucinógeno o veneno. Hipócrates, en sus obras sobre medicina, especificaba que la toxicidad de una sustancia dependía de la dosis suministrada, puede convertirse en un remedio para alargar la vida o capaz de producir la muerte.

Además de su utilización como remedio, el consumo de ciertas plantas o bebidas etílicas era relacionado con la inspiración, el culto a Dionisio; incluso Hipócrates recomendaba sucumbir de cuando en cuando a embriagarse, como parte de una liberación emocional o anímica. El pensamiento griego comprendió que las drogas eran un concepto preciso y profundo, que podía abarcar ambos polos y por ello, no podrían considerarse buenas o malas, sino que la *dosis* y su uso eran importantes en

su consumo. También existía una concepción de las drogas como aquella sustancia que les permitía acceder a otro tipo de verdades, a revelaciones sobre la naturaleza solo manifiestas en estados de éxtasis.

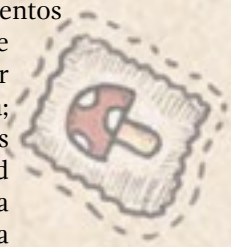
Bajo este genio griego es que diversos filósofos tuvieron algún acercamiento con drogas, fuera de algún precepto moral, buscaban acceder a esas verdades ocultas, fuera de toda cordura. Sin embargo, es importante aclarar que ninguno de ellos buscó incitar a su consumo, al contrario; sus obras, y en ocasiones su vida misma, nos recuerdan la responsabilidad que conlleva observar una verdad que puede ser cegadora.

Un filósofo que aborda la cuestión de forma minuciosa fue Nietzsche, en *El nacimiento de la tragedia* (1872). La ebriedad resulta ser el tema central de su análisis, pues en ese estado, el hombre trasciende el umbral de la mesura y se entrega a "un olvido de sí". En esa realidad ebria se experimenta el goce y el sufrimiento, dos polos que, para el filósofo alemán, conforman la vida. Resulta curioso que para Nietzsche, estos sentimientos podemos experimentarlos en la embriaguez y en la resaca; esta última nos lleva a sentirnos arrepentidos de probar los excesos y nos produce estados letárgicos, para concluir en una náusea que nos regresa a la sobriedad.

Ernst Jünger fue otro filósofo que decidió escribir sus encuentros con diversas drogas, en su obra *Acercamientos* (1973), Jünger despliega una serie de pensamientos que lo invaden al consumir alcohol, LSD, opio y cocaína. Cada uno de los ensayos que

conforman su obra es un viaje por figuras literarias, sueños y visiones, pero también un acercamiento a la soledad o, en palabras de él, "en horas propicias [el alcohol] puede producir melancolía". Para Jünger, las drogas pueden ser episodios de creatividad que impulsan nuestra sociabilidad, pero también pueden hacernos dar cuenta de la tristeza que nos inunda.

Walter Benjamin también escribió algunos ensayos sobre el hachís, el más conocido de ellos llamado *Historia de una embriaguez de haschisch* (1932). En él describe sus pensamientos mientras el efecto comenzaba a hacerse presente: "Uno de los primeros signos de que el haschisch comienza a hacer efecto es un sentimiento sordo de sospecha y de congoja; se acerca algo extraño, ineludible..." A pesar de ser escritos incompletos, guardan una gran belleza por la honestidad con la que Benjamin transmite la soledad de su existencia y donde las drogas, no solo lo hacían evocar a la nostalgia sino de que, también es posible embriagarse en los recuerdos.



La experiencia vista desde los deseos y emociones en el consumo de las drogas resulta significativa cuando hablamos de ellas, las inmensas vivencias interiores que se experimentan también expresan otra particularidad de la condición humana y puede que la filosofía nos brinde otro horizonte sobre las drogas que, para Baudelaire, abre las puertas de los *Paraísos artificiales* (1860).

2021

MUSEOS EN RESISTENCIA

Texto: Brenda Nieto Moreno
Imagen: Kiawitzin Díaz

En 1977, el Consejo Internacional de los Museos (ICOM) estableció el 18 de mayo como el Día Internacional de los Museos con el objetivo de mostrar la importancia de estas instituciones como medio para el enriquecimiento de las culturas, el entendimiento, la cooperación y la paz entre los pueblos. Desde entonces, las acciones realizadas para la conmemoración de esta fecha se encuentran orientadas por un tema en particular y el año 2021 se eligió, muy apropiadamente, para reflexionar sobre los retos a futuro y las acciones creativas que las instituciones museales enfrentarán en los años por venir, con el tema: *El futuro de los museos. Recuperar y reimaginar.*

En el futuro inmediato, el mayor reto para los museos será recordar al público su importancia tras el impacto de la pandemia global provocada por el virus COVID-19. Debido a esta crisis, y al confinamiento obligatorio que trajo consigo en prácticamente todos los países del mundo, los museos tuvieron que cerrar sus puertas y algunos de ellos no las volverán a abrir. En medio de este panorama de incertidumbre, a los museos no les queda más que resistir y buscar las maneras de seguir realizando su función social, a pesar de las dificultades económicas y las restricciones sanitarias.

La lucha por la supervivencia ha sido complicada, sobre todo teniendo en cuenta que durante el año pasado la asistencia a estos espacios cayó a nivel global en un 77%. En México, por ejemplo, la pandemia hizo más evidentes las deficiencias estructurales en el sector cultural, donde la escasez de recursos y la implementación de políticas inadecuadas han dificultado la recuperación tanto de museos institucionales como independientes, obligándolos a buscar nuevas estrategias para salir adelante en un mundo y una realidad completamente distintos.

En 2020, durante el confinamiento, fuimos testigos de todo tipo de acciones que los museos tuvieron que desarrollar para mantenerse presentes con el público que los visitaba y, lo más importante, ocupar el espacio virtual que durante mucho tiempo habían descuidado. Se realizaron todo tipo de experimentos, desde aquellos enfocados en la asistencia física, pero con distancia social, como exposiciones que se podían visitar únicamente en auto o visitas a museos con previa cita y con cupo limitado; hasta incursiones en el terreno completamente digital, como transmisiones vía Zoom y Facebook Live, exposiciones virtuales, creación de filtros para Instagram, memes y un sinfín de actividades más.

Se intentó de todo para mantener los espacios museales activos, buscando que las personas mantuvieran la interacción con los contenidos de divulgación cultural; sin embargo, los resultados no fueron los esperados. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó el año pasado la Encuesta Nacional sobre Hábitos de Consumo Cultural 2020, en la cual se señalaba que los museos fueron uno de los productos culturales virtuales menos consumidos, a pesar de que la mayoría de los encuestados afirmó que retomaría las visitas a los museos tras finalizar el encierro.

Es evidente que las estrategias pedagógicas y los formatos con los que se transmitían conocimientos han cambiado; en especial para los museos, la experiencia virtual hace que se encuentren en una clara desventaja en comparación con la experiencia presencial. Esto, a pesar de lo que parece, no debe tomarse como una batalla perdida, al contrario, es la oportunidad perfecta para experimentar estrategias virtuales que se enfoquen en los aspectos más significativos para las personas al visitar un museo y aquello que les impulsa a hacerlo: la experiencia, lo sensorial, la accesibilidad, el aprendizaje y el sentido de pertenencia.

Hoy más que nunca cobra sentido el reflexionar sobre el futuro, más cuando vivimos en un presente incierto y cambiante en el que pareciera que no hay cabida para la cultura, las ciencias y las artes. Se deberá colaborar como sociedad para la restauración de la vida cultural en los museos que hoy en día se encuentran en resistencia no solo como lugares recreativos, también como espacios de construcción de identidad cultural, cohesión social, unión comunitaria y sanación social tras un año de encierro del que se ve aún lejano el final.

Referencias:

-ICOM, "Día Internacional de los museos 2021- El futuro de los museos. Recuperar y reimaginar", ICOM, https://icom.museum/es/news/dia-internacional-de-los-museos-2021/
-ICOM, "Kit de comunicación", ICOM, https://icom.museum/wp-content/uploads/2021/02/IMD-2021-kit-ES.pdf
-Quiroga, Ricardo, "El consumo de cultura virtual desfavoreció a museos y artes escénicas: UNAM" en *El economista*, https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-consumo-de-cultura-virtual-desfavorecio-a-museos-y-artes-escenicas-UNAM-20210204-0153.html.
-Sánchez Juárez, Alejandro Sabido, "El espacio museal como agente de cambio social y desarrollo" en *Gaceta de Museos*, Núm. 46, 2009, pp. 42.

Ilustración: Claudia Irene Hernández

@ cirene.artwork

Radio UNAM 96.1 FM Y 860 AM

Programación actualizada al 30 de abril de 2020. Consulte la programación en: http://www.radio.unam.mx/parrilla-radiofonica/

Mayo

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
06:40 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 (TERMINA TEMPORADA)	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	EN CLAVE MUSICAL	EN SU TINTA	EN CLAVE MUSICAL	EN CLAVE MUSICAL	EN CLAVE 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					ESQUINAS AZAR		16:00 16:05
16:05 16:12	HABITARE	DERECHO A DEBATE 2a TEMPORADA	EL ÁRBOL DE LAS IDEAS	REVISTA DE LA UNIVERSDAD	VIDA COTIDIANA			16:05 16:12
16:05 16:20								16:05 16:20
16:20 16:30								16:20 16:30
16:30 17:00								16:30 17:00
17:00 17:30	FORO DE LA MUJER AYER Y HOY		FORO DE LA MUJER AYER Y HOY		FORO DE LA MUJER AYER Y HOY			17:00 17:30
17:30 17:40	HAY QUÍMICA ENTRE NOSOTROS **							17:30 17:40
17:40 18:00								17:40 18:00
18:00 18:12		HIPÓCRATES 2.0	HACIA UNA NUEVA MÚSICA	AL COMPÁS DE LA LETRA		MUNDOFONÍAS	SONIDOS DE LA TIERRA	18:00 18:12
18:12 18:30								18:12 18:30
18:30 18:45								18:30 18:45
18:45 19:00					CUANDO EL ROCK...			18:45 19:00
19:00 19:30	PANORAMA DEL JAZZ					ISLAS RESONANTES	EN FA	19:00 19:30
19:30 19:50								19:30 19:50
19:50 20:00								19:50 20:00
20:00 20:30	RESISTENCIA MODULADA *					RADIODRAMAS		20:00 20:30
21:00 22:00					INTERSECCIONES			21:00 22:00
22:00 23:00							LA HORA NACIONAL	22:00 23:00
23:00 23:30		ISLAS RESONANTES		EN FA				23:00 23:30
23:30 24:00								23:30 24:00

*En vivo §Retransmisión **Nueva temporada

La muerte como fiel compañera de Gustav Mahler

Texto: Avril Smith
Imagen: Idu Julián

Gustav Mahler, considerado como uno de los compositores y directores de orquesta de finales del siglo XIX y principios del siglo XX más importantes y reconocidos de la historia, falleció el 18 de mayo de 1911 a causa de una endocarditis bacteriana, una enfermedad a la que son propensas las personas que sufren defectos en las válvulas cardiacas, pero ¿sabías que la muerte siempre acompañó a Mahler a lo largo de su vida? Con motivo de su aniversario luctuoso número 110, vamos a ahondar en algunos aspectos de su obra, específicamente cómo la muerte afectó su vida.

El prodigioso compositor nació en el pueblo de Kaliště, Bohemia, actualmente República Checa, el 7 de julio de 1860. En ese momento, Bohemia se encontraba bajo el Imperio austríaco; no obstante, al estar entre tantos conflictos políticos, Mahler siempre se sintió ajeno a su lugar de origen: "soy tres veces extranjero: un bohemio entre austríacos; un austríaco entre alemanes, y un judío ante el mundo". Fue el segundo de entre doce y quince hijos (no se sabe con exactitud) del matrimonio conformado por Bernhard Mahler y Marie Hermann.

Su infancia, adolescencia y juventud, aunque llenas de música, también estuvieron repletas de muerte porque vivió continuas situaciones de duelo, ya que seis de sus hermanos fallecieron. Dos de esas pérdidas lo marcarían en su personalidad y, sobre todo, en su música: la primera, la muerte de Ernst, el más cercano en edad, quien enfermó del corazón y a quien Gustav acompañó mientras le leía cuentos hasta que murió; y la segunda, fue la de Otto, que en 1896 y a la edad de veintitrés años, se suicidó dándose un tiro, dejando atrás un mensaje donde mencionaba su hastío por la vida.

En las obras musicales de Gustav Mahler resuenan los grandes motivos de una época que se acercaba a su fin: la naturaleza, la poesía, el folklore, el amor por el hombre, la fe en Dios, el dolor por el destino humano y la soledad de la muerte. Para muchos, este último tema es sinónimo de desesperación, pérdida y angustia; sin embargo, para Mahler significó

una gran fuente de inspiración a lo largo de su vida. Lo anterior puede observarse particularmente en sus sinfonías con voz: *Sinfonía n.º 2* expresa, con notas de marcha fúnebre, sus propios conflictos religiosos; *Sinfonía n.º 4*, tras una aparente ingenuidad, representa la nostalgia por la infancia, donde un niño, desde el cielo, describe la tierra y los momentos que pasó en ella; por último, *Sinfonía n.º 8* es descomunal, pues mezcla religión y metafísica para conseguir la inspiración creativa.

La anécdota más curiosa sucedió en el verano de 1901, cuando Gustav inició la composición titulada *Kindertotenlieder*, también conocida como *Canciones a los niños muertos*, un ciclo de canciones para voz y orquesta

inspirados en poemas escritos por Friedrich Rückert después de la muerte de dos de sus hijos. Esta obra se estrenó el 29 de enero de 1905 en Viena. Alma Schindler, compositora, editora musical y esposa de Mahler desde el 9 de marzo de 1902, expresaba que las *Canciones a los niños muertos* indicaban un mal augurio, pues utilizar la muerte como tema central de una obra era tentar al destino. No fue hasta el verano de 1907 que Maria (cariñosamente conocida como Putzi) y Anna, las hijas de Alma y Gustav, cayeron enfermas de escarlatina y difteria. Anna logró recuperarse, pero Maria falleció después de dos semanas de lucha. Alma culpó a su esposo por la muerte de Maria y éste respondió a las acusaciones de la siguiente manera: "Por el amor de Dios, Putzi enfermó y se murió, ¿qué tuvo que ver mi música con su muerte? [...] murieron mis hermanos, mi padre, mi madre, tengo el corazón lleno de heridas, como todos los seres humanos. Por eso te digo que ahora siento que puedo mirar a la muerte cara a cara, entenderla y convertirla en música[1]".

Adicional a la muerte de su primogénita, ese mismo año, recibió otros dos golpes del destino: la dimisión de la dirección de la Ópera de Viena a partir del 31 de diciembre y el diagnóstico de una grave enfermedad cardiaca. Deprimido por estos tres acontecimientos, compuso su primera despedida a la vida, es decir, *Sinfonía n.º 9*; sin embargo, en 1910, Mahler trabajó en su última sinfonía, que lastimosamente dejó inconclusa, debido a que falleció por complicaciones de su padecimiento cardiaco.

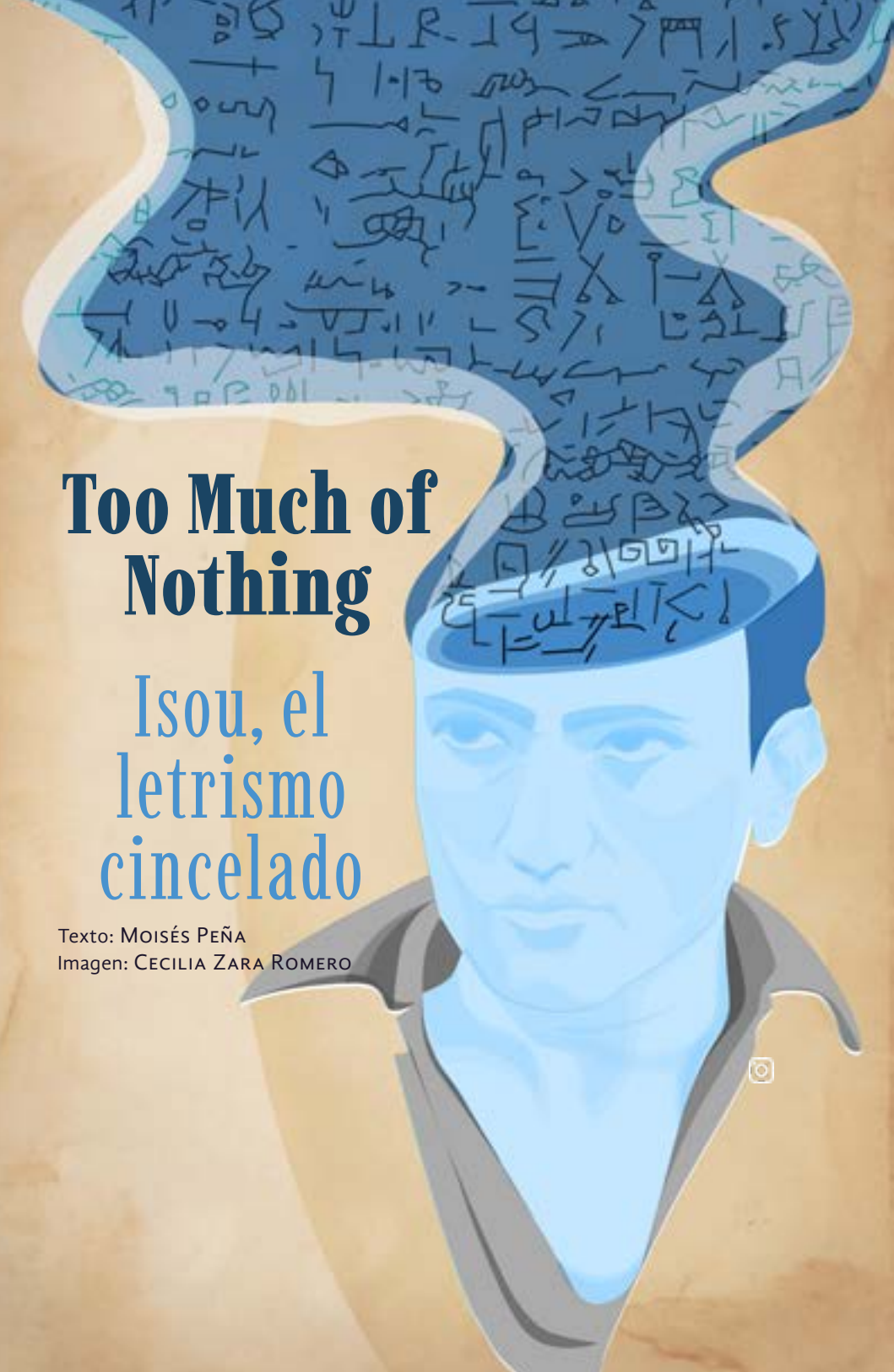
Gustav Mahler encontró la manera de manifestar su dolor y tristeza a través de la música. Sus obras revolucionaron al mundo, gracias a su complejidad técnica –catalogada por muchos como perfecta– y a la capacidad de evocar emociones y pasiones intensas. A pesar de esto, tendrían que pasar más de 50 años, después de su muerte, para que el público terminara por acoger sus notas y admirar la obscuridad que hay en ellas.

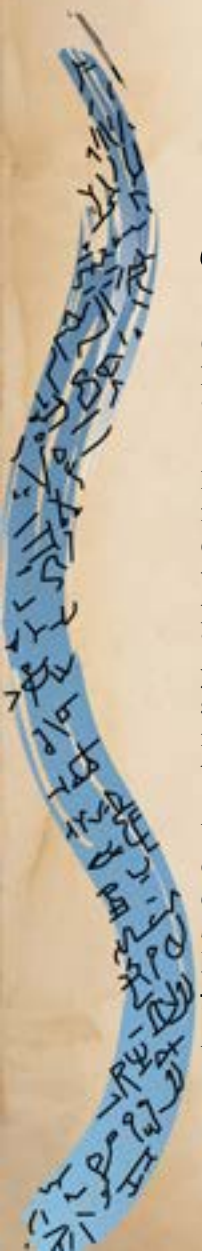
1 Larenas, Fernando. "La muerte convertida en música". *Primicias*. Web. 25 de marzo de 2021. <https://www.primicias.ec/noticias/firmas/muerte-convertida-musica/>.

Too Much of Nothing

Isou, el letrismo cincelado

Texto: Moisés Peña
Imagen: Cecilia Zara Romero





"Ya sabemos lo que es Dadá, señor Leiris..., ¡háblenos de algo nuevo! ¡Por ejemplo...del *letrismo*!" "¡Dadá ha muerto! ¡El letrismo ha ocupado su lugar!" Como es comprensible, Leiris no tenía idea de qué estaban hablando. Los gritos prosiguieron: "¡Larga vida al letrismo!" "¡Bromeáis! ¿Nunca habéis oído hablar del *letrismo*?"[1]

Probablemente, de la misma manera que el escritor surrealista francés Michel Leiris, no tengamos idea de a qué se refieren estos gritos entre comillas. Es posible que 9 de cada 10 de nosotros nunca haya oído hablar sobre el letrismo. Es probable que podríamos responder igual que un asistente de aquel suceso: "¡Arrojad a los letristas por el retrete!". Las violentas preguntas y consignas entonadas el 21 de enero de 1946 durante la presentación de la obra poética *La Fuite*, escrita por Tristan Tzara, no han hecho más que crear una oblicua resonancia, expandir una oscura invitación: ¿Nunca habéis oído hablar del letrismo?

Un año después de que la ocupación nazi terminara en París, otro extranjero llegaba a la capital francesa, un joven rumano de origen judío llamado Isidore Isou, que junto con otros chicos *buenos para nada* de la zona (entre ellos Gabriel Pomerand, Gil J. Wolman y Guy Debord) dinamitarían la escena artística/

1 Marcus, Greil, *Rastros de Carmín*, Anagrama, Barcelona, 2019 (Colección Argumentos), pp. 276-277.

bohemia parisina. Isou daría forma a la vanguardia letrista partiendo de la poesía, recorriendo el camino trazado por Verlaine, Rimbaud y el mismo Tzara, para llegar a lo que él llamaba un estadio, la "nada", en palabras del crítico y ensayista norteamericano Greil Marcus: "Volvería a escenificar y a dirigir otro estadio en la reproducción de la palabra, y del mundo, a la nada: reduciría la palabra a la letra, al puro signo, aparentemente sin significado, y en verdad interminablemente fecundo[2]". En un periodo de siete años las obras letristas desataron caos en el cine, la literatura, el grafismo y la música, mientras sus postulados teórico-prácticos no se limitaron a temas estéticos, abarcando también política, economía y urbanismo.

Dentro del compendio de ideas que Isou desarrolló y difundió con cientos de carteles en Francia, una de ellas sobresale mostrándonos la aguda visión histórica y filosófica del autor rumano. Desde un inicio se planteó una máxima inamovible: el arte como esencia de la creación, y ésta, como la más alta actividad humana, sujeta a un conjunto de reglas naturales concebidas como "mecánica de la invención". Un sistema sustentado por tres momentos distintos. La amplitud, donde "la nueva forma alarga los brazos para incorporar el mundo, para transformarlo[3]". La descomposición, en la cual "la historia se detiene; la acción es reemplazada por una inacabable serie de repeticiones. [...] Se convierte en algo estéril, inaccesible, sin

2 *Ibíd*., p. 273.
3 *Ibíd*., p. 271.

valor, irreal[4]". El tercer momento sería la idea clave del genio de Isou, el *cincelado*, este se colocaría como una posibilidad inquietante ante el círculo cerrado de los dos primeros estadios, un giro violento que consiste en "una descomposición consciente, activa, el único medio de activar la creación. El verdadero artista, el verdadero dios, se colocaría como una palanca detrás del edificio del arte[5]".

El ejercicio de la creación ya no esperaría hasta una siguiente fase de amplitud, ni se dejaría arrastrar por la inmovilidad de la descomposición, ahora tendría que ejercerse a *contrapelo*, seleccionando entre pilas de viejas glorias algo que pudiera ser trastocado y sirviera de chispa para la intensa llama creativa.

Un *paralelo* juguetón traslada los afectos de los últimos gestos del letrismo como una arremetida unida (Guy Debord rompería bruscamente con Isou formando la Internacional Letrista), hacia los inaugurales signos de vida articulados por la primera generación de artistas norteamericanos de rock 'n' roll. Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis y Bo Diddley no solo le darían vida a una nueva forma musical, sino que iniciarían el momento de amplitud en un nuevo arte. Tras casi una década más tarde, acontecería un instante de descomposición, repeticiones estériles al infinito ajenas a cualquier pretensión de transformación, sin artistas que optaran por el *cincelado*...

4 *Ibíd*., p. 271.
5 *Ibíd*., p. 272.

Texto: Ingrid Guzmán
Imagen: Daniela Palacios

Hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana...

En mayo de 1977, el mundo quedó conmocionado al conocer la lucha de la Alianza Rebelde por destruir la Estrella de la Muerte (estación espacial), lo que representó el primer paso para vencer al Imperio Galáctico y alcanzar la tan ansiada libertad. George Lucas, el joven director y escritor de esta historia, nunca imaginó que su universo de fantasía y ciencia ficción se convertiría en todo un fenómeno cinematográfico y cultural.

Cuarenta y cuatro años después, diez películas más, caricaturas, series de televisión, cómics, videojuegos, adaptaciones literarias, un sinfín de mercancía y millones de fans alrededor del globo, la franquicia de *Star Wars* sigue vigente y no parece que vaya a desaparecer en un buen rato. Pero, ¿por qué esta historia continúa siendo un éxito? ¿Qué es lo que cada nueva generación encuentra en ella?

La respuesta a estas preguntas ha generado cientos de debates, y para encontrar la mía tuve que revisitar los nueve Episodios[1] que conforman el núcleo de este vasto universo. Las tres trilogías siguen la misma línea temática: la dualidad entre la Luz (los Jedi) y la Oscuridad (los Sith), la lucha contra el totalitarismo, el destino de la galaxia y el viaje de descubrimiento para que el o la protagonista se convierta

1 Trilogía original: *Episodio IV: Una nueva esperanza*, *Episodio V: El Imperio contraataca* y *Episodio VI: El regreso del Jedi*. Trilogía de precuelas: *Episodio I: La amenaza fantasma*, *Episodio II: El ataque de los clones* y *Episodio III: La venganza de los Sith*. Trilogía de secuelas: *Episodio VII: El despertar de la Fuerza*, *Episodio VIII: Los últimos Jedi* y *Episodio IX: El ascenso de Skywalker*.

en héroe o villano. Pero más allá de esto y las peleas con sables láser, las persecuciones de naves espaciales y los parajes inhóspitos de planetas completamente diferentes al nuestro, el corazón de *Star Wars* se encuentra en sus personajes.

Luke Skywalker y Rey son los héroes de sus respectivas trilogías, y aunque comparten ciertas características, la fuerza y el encanto de cada uno radica en sus diferencias. Luke es vivaz y un poco ingenuo, quiere ser más que un granjero y desea salir de su hogar; el Maestro Yoda le recalcó varias veces que su visión siempre estaba en el futuro y no en el ahora. Por otro lado, Rey está completamente sola y vive anclada a un lugar en el que espera el regreso de su familia, se dedica a buscar y vender chatarra para sobrevivir día con día, es decir, su visión está en el presente. Sueña y desea más, pero el miedo no la deja avanzar. Ambos son caras de la misma moneda: héroes que emprenden el viaje para construir su destino.

Un paralelismo similar sucede con Leia Organa y Padmé Amidala (solo su representación en *La amenaza fantasma*): las dos muestran una templanza y aplomo que ninguno de sus compañeros posee, son líderes naturales, saben lo que quieren y defienden a capa y espada sus ideales. Para nuestra fortuna, la imaginación de Lucas no se detuvo ahí y nos regaló al carismático Han Solo y a su fiel amigo Chewbacca, a Lando Calrissian y a los adorables androides R2-D2 (Arturito) y C-3PO; asimismo, en la trilogía de secuelas tenemos a Poe Dameron, Finn y BB-8 (o Bebocho pa' los cuates).

Este grupo de personajes va más allá de solo ser el alivio cómico, sus acciones a lo largo de las películas son catalizadores para la trama y su presencia funge una función importantísima para ayudar a derrotar al malvado Imperio y a la Primera Orden. Además, a través de la amistad, el apoyo y el cariño que le ofrecen a los protagonistas, estos pueden confiar en sí mismos y sentirse parte de una familia.

Ahora bien, los héroes no se convierten en héroes de la noche a la mañana, siempre necesitan un mentor que los guíe, los escuche y les dé los conocimientos necesarios para que cumplan con su misión. Yoda y Obi-Wan Kenobi son los maestros Jedi por excelencia, su sabiduría y enseñanzas no solo tuvieron un impacto en Luke (quien en el futuro será el mentor de Rey), sino también en la vida de miles de fans. Algunas palabras de Yoda, por ejemplo, "Hazlo. O no lo hagas. Pero no hay intentos", muy pronto adquirieron un carácter mayúsculo para muchísimas personas, encontrando en ellas la inspiración y la motivación para enfrentarse a sus dudas y miedos cotidianos.

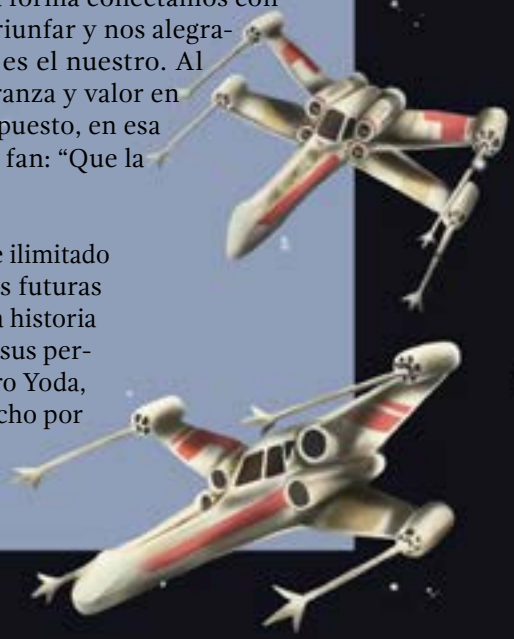
Pero, así como una buena historia necesita héroes, también necesita buenos villanos y no exagero al escribir que *Star Wars* tiene al más icónico en la historia del cine: Darth Vader. Todo lo que caracteriza y rodea a este personaje forma parte de la cultura popular y es conocido hasta por aquellos que nunca han visto alguna de las películas: su máscara y traje negros, el sonido de su respiración entrecortada, su uso de la Fuerza para ahorcar y matar a aquellos

que lo desafían y su confesión a Luke en *El Imperio contraataca,* uno de los *plot twist* más memorables y, tal vez, la frase más famosa del séptimo arte: "No, yo soy tu padre".

La figura de Vader o, mejor dicho, de Anakin Skywalker es la que pone a girar la maquinaria de esta franquicia. Todo se desencadena a partir de su conversión al Lado Oscuro (precuelas), su regreso a la Luz es crucial para la derrota del Imperio (originales) e, incluso, su imagen atormenta a su nieto, Kylo Ren (Ben Solo), quien está obsesionado con ser un digno heredero de su abuelo pero que, al igual que éste, se debate entre la Luz y la Oscuridad (secuelas). Sé que el Emperador Palpatine fue siempre el villano a vencer, pero su personaje no es tan interesante ni tan cercano a los espectadores como el de Vader.

Se necesitan más páginas de las aquí presentes para hablar acerca de los personajes de *Star Wars*, sin embargo, creo firmemente que son la razón del éxito de la saga. Desde su primera aparición en pantalla, los espectadores nos interesamos en ellos, en lo que va a sucederles y en las adversidades a las que se enfrentarán. Sí, algunos son héroes y otros villanos, pero, al final, son humanos como nosotros. No son perfectos, poseen virtudes y defectos, y de esta forma conectamos con ellos, sentimos empatía: los vemos triunfar y nos alegramos; los vemos fracasar y su dolor es el nuestro. Al igual que nosotros, encuentran esperanza y valor en las personas que los rodean y, por supuesto, en esa frase tan significativa para cualquier fan: "Que la Fuerza te acompañe".

El universo de *Star War* es tan grande e ilimitado que estoy segura de que generaciones futuras seguirán cayendo ante la magia de esta historia y, sobre todo, amando y admirando a sus personajes porque, en palabras del Maestro Yoda, "Un misterio infinito la Fuerza es. Mucho por aprender aún queda".



Concepto sonoro

Audio match cut

Texto: Héctor Zalik
Imagen: Carmen Osorio

El mundo del audio siempre está lleno de nuevas palabras por aprender, muchas de ellas en inglés. En este caso el *audio match cut* (o el corte de audio empatado o coincidente), se refiere a un recurso sonoro metafórico: tal sonido es como tal otro.

Se puede entender primero a nivel imagen: el *match cut*. Que es cuando hay un corte de una imagen que se parece a otra. Por ejemplo, en la famosa escena en la regadera de *Psicosis*. Cuando la cámara nos muestra la coladera por donde se va el agua; y luego corte al ojo de Marion, quien está tirada en el suelo muerta. La coladera tiene la misma forma redonda que el ojo. Así, el ojo es como la coladera por donde se va la vida del personaje.

Lo mismo ocurre a nivel sonido. Un audio puede transformarse en otro. El grito de una mujer que se convierte en el silbato de un tren, que sería como decir: "su grito era como el silbato de un tren".

Uno de los *audio match cut* más famosos y largos, se encuentra al principio de la película *Apocalypse Now*, que va desde la batería de los Doors (The End), que se convierte en las hélices del helicóptero y finalmente en un ventilador que da vueltas en el techo. Tres sonidos hilados metafóricamente: la música de los sesentas, la guerra (Vietnam) y el cuarto donde está el personaje.

El *audio match cut*, sin duda, se trata de un poderoso recurso sonoro que busca colisionar significados que, en la vida cotidiana, suelen estar distantes; pero que en una percepción sonora subjetiva se entrelazan para dar paso a la sugestión.

Imagen: Carmen Osorio