

revista *rúbrica* de Radio UNAM

Radio UNAM / Julio - agosto 2021 / Año 13 / Número 132

Stanisław Lem

parodias sobre la incomunicación

El caso del
profesor
Culianu
un thriller
académico

Julio Verne

predice la radio y
las videollamadas

Meow

el paraíso
de los gatos

Frida Kahlo

pinta el feminicidio

Editorial

¿Qué sería de la humanidad sin imaginación? Probablemente seguiríamos columpiándonos en los árboles; pues sin esa facultad, no habría mayor tecnología que las rocas, o tal vez ni eso. Y es que cada invento humano comenzó con ese chispazo imaginativo, un pedazo de futuro que se siembra en la mente de alguien. Y quienes alcanzan a llevar a cabo sus visiones, se convierten en los profetas de una realidad transformada.

Pero, hay un tipo de profeta muy peculiar, el escritor de ciencia ficción; que su mayor prodigio no es predecir el porvenir, sino inspirar a los humanos a que puedan llevar a cabo ese futuro. Ray Bradbury llegó a hablar de la ciencia ficción como el hijo robot de la fantasía. Porque claro, en esencia son parte de la misma familia, la única diferencia es que creemos que los planteamientos de la ciencia ficción son posibles.

Destacados videntes en el arte de la futurología son Julio Verne y Stanislaw Lem. Del primero, ya podemos ver sus libros hechos realidad; del segundo, nos maravilla su desbordada creatividad, el cómo logra transformar nuestra limitada visión del mañana. Y claro, quien abone en expandir nuestra imaginación será cofundador de una nueva fantasía de las cosas.

Dejémonos llevar sin reservas por la parcela de la imaginación, para que próximamente se convierta en jungla. Y así, nos veremos muy pronto en aquel nuevo lugar que habitaremos el resto de nuestras vidas: el futuro.

Contenido

Rúbrica 132

Stanislaw Lem: la lógica de la incomunicación

Predicciones de Julio Verne

La muerte de Ioan Culianu: Entre el fascismo y la magia

Cuando los días maúllan y ronronean

La obra de Frida Kahlo

A su manera: Frank Sinatra

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
Otto Cázares
ILUSTRADORES
Daniel Valle
Daniela Palacios
Cecilia Sara Romero
Idu Julián
Daniel Chávez
Kiawitzin Díaz
María José Sánchez
Mariana García
Dhalía López
COLABORADORES
Hugo Enrique Del Castillo Reyes
Brenda Marisol Reyes Serrano
VERSIÓN DIGITAL
www.radio.unam.mx/rubrica
comentarios y sugerencias
rubrica.radiounam@gmail.com

Revista Rúbrica de Radio UNAM, Año 13, No. 132, Julio - Agosto 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 junio de 2021.

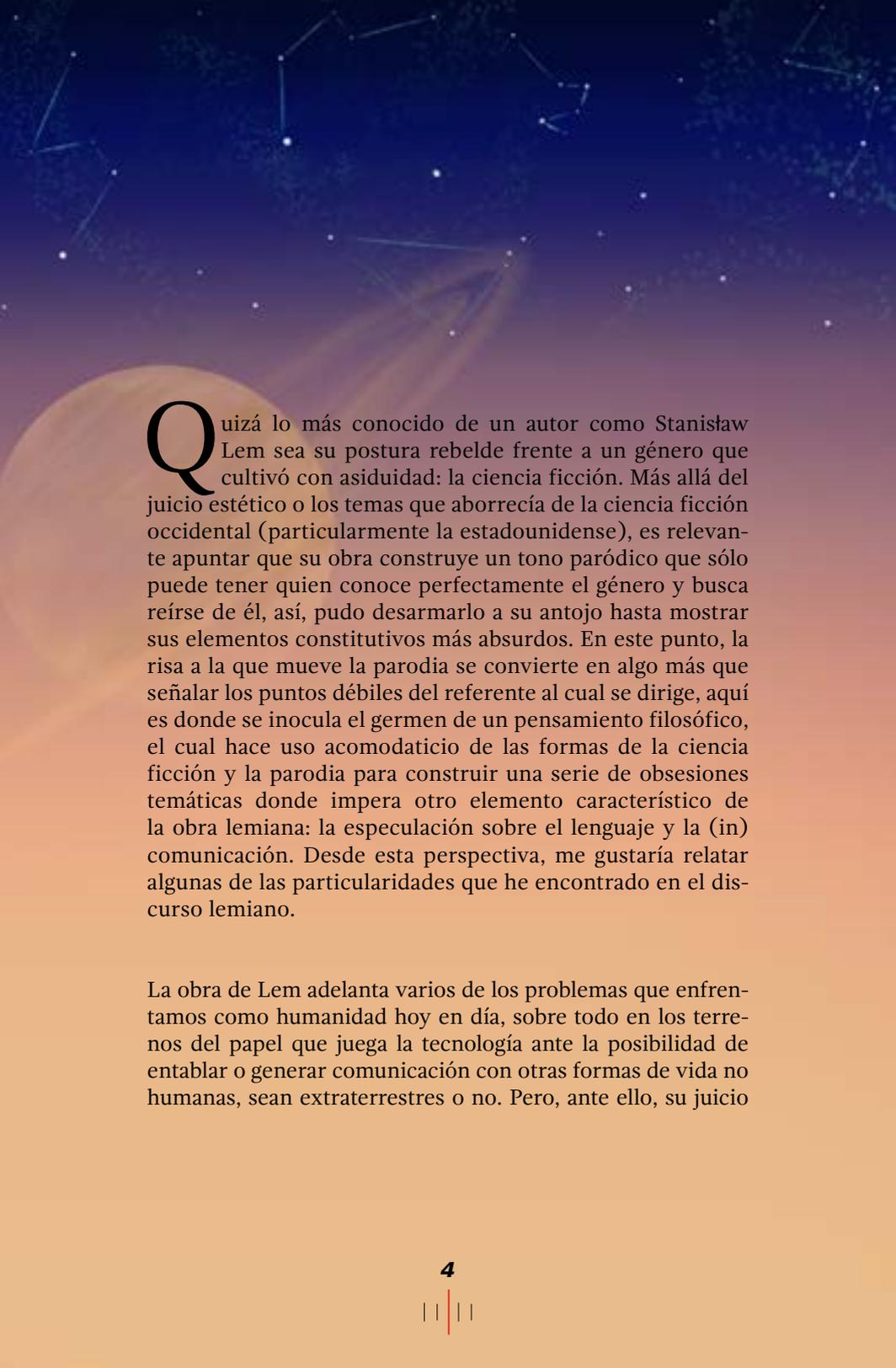
El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores y no refleja el punto de vista de los árbitros, del Editor o de la UNAM. Se autoriza la reproducción de los artículos (no así de las imágenes) con la condición de citar la fuente y se respeten los derechos de autor.

STANISŁAW LEM: LA LÓGICA DE LA INCOMUNICACIÓN

Texto: HUGO ENRIQUE DEL CASTILLO REYES

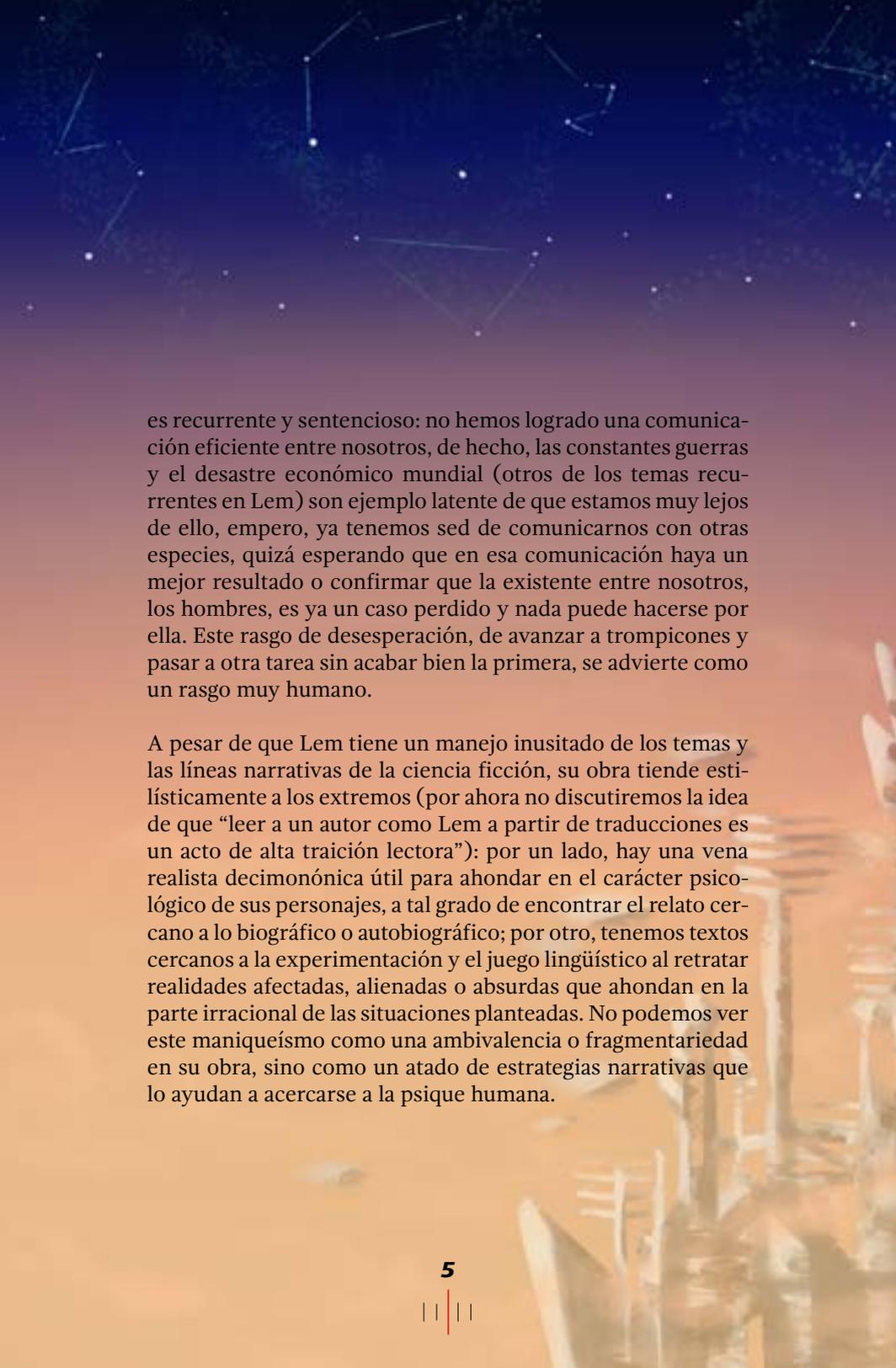
Imagen: DANIELA PALACIOS

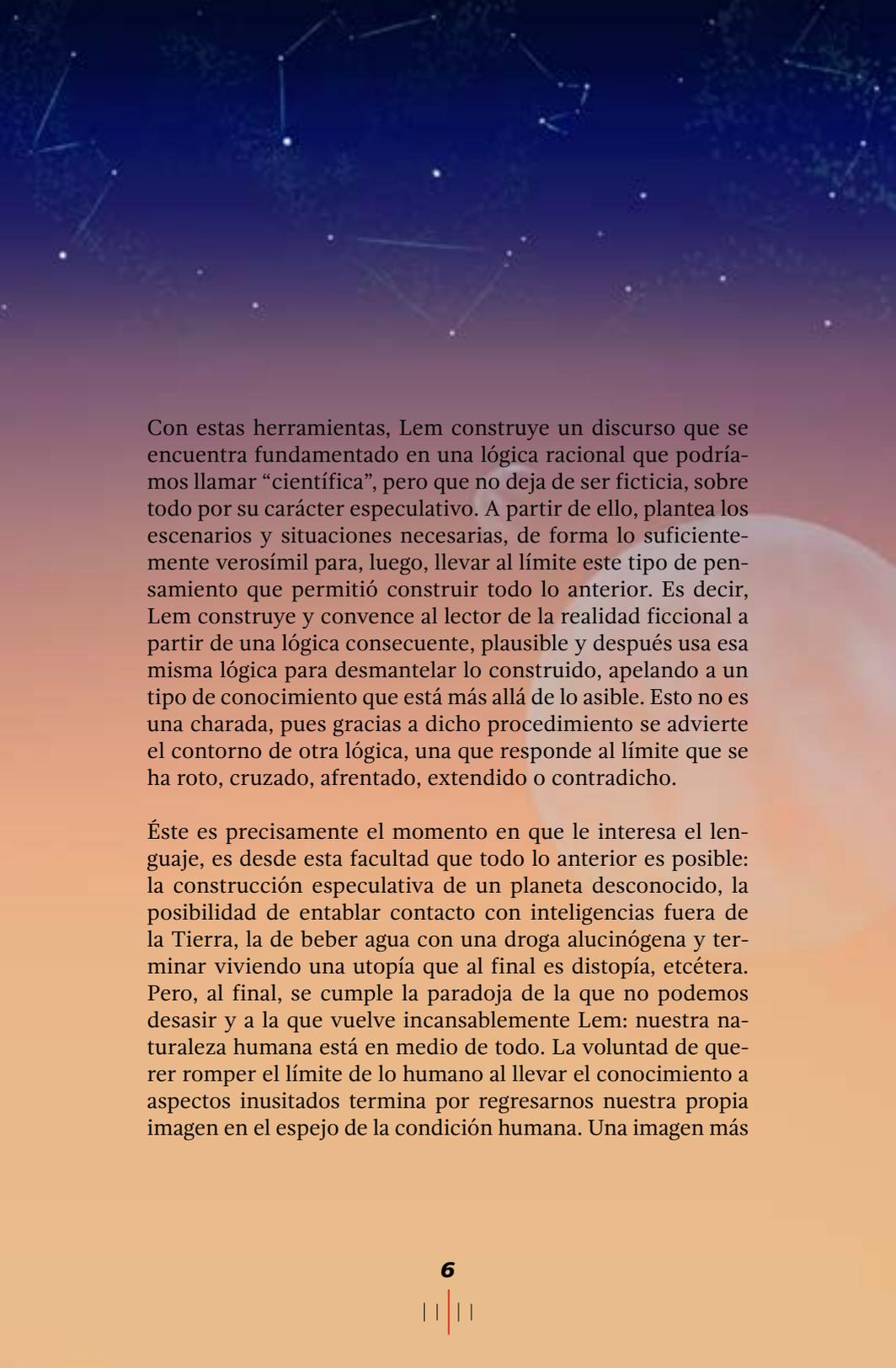
Quizá lo más conocido de un autor como Stanislaw Lem sea su postura rebelde frente a un género que cultivó con asiduidad: la ciencia ficción. Más allá del juicio estético o los temas que aborrecía de la ciencia ficción occidental (particularmente la estadounidense), es relevante apuntar que su obra construye un tono paródico que sólo puede tener quien conoce perfectamente el género y busca reírse de él, así, pudo desarmarlo a su antojo hasta mostrar sus elementos constitutivos más absurdos. En este punto, la risa a la que mueve la parodia se convierte en algo más que señalar los puntos débiles del referente al cual se dirige, aquí es donde se inocular el germen de un pensamiento filosófico, el cual hace uso acomodaticio de las formas de la ciencia ficción y la parodia para construir una serie de obsesiones temáticas donde impera otro elemento característico de la obra lemiana: la especulación sobre el lenguaje y la (in) comunicación. Desde esta perspectiva, me gustaría relatar algunas de las particularidades que he encontrado en el discurso lemiano.

La obra de Lem adelanta varios de los problemas que enfrentamos como humanidad hoy en día, sobre todo en los terrenos del papel que juega la tecnología ante la posibilidad de entablar o generar comunicación con otras formas de vida no humanas, sean extraterrestres o no. Pero, ante ello, su juicio

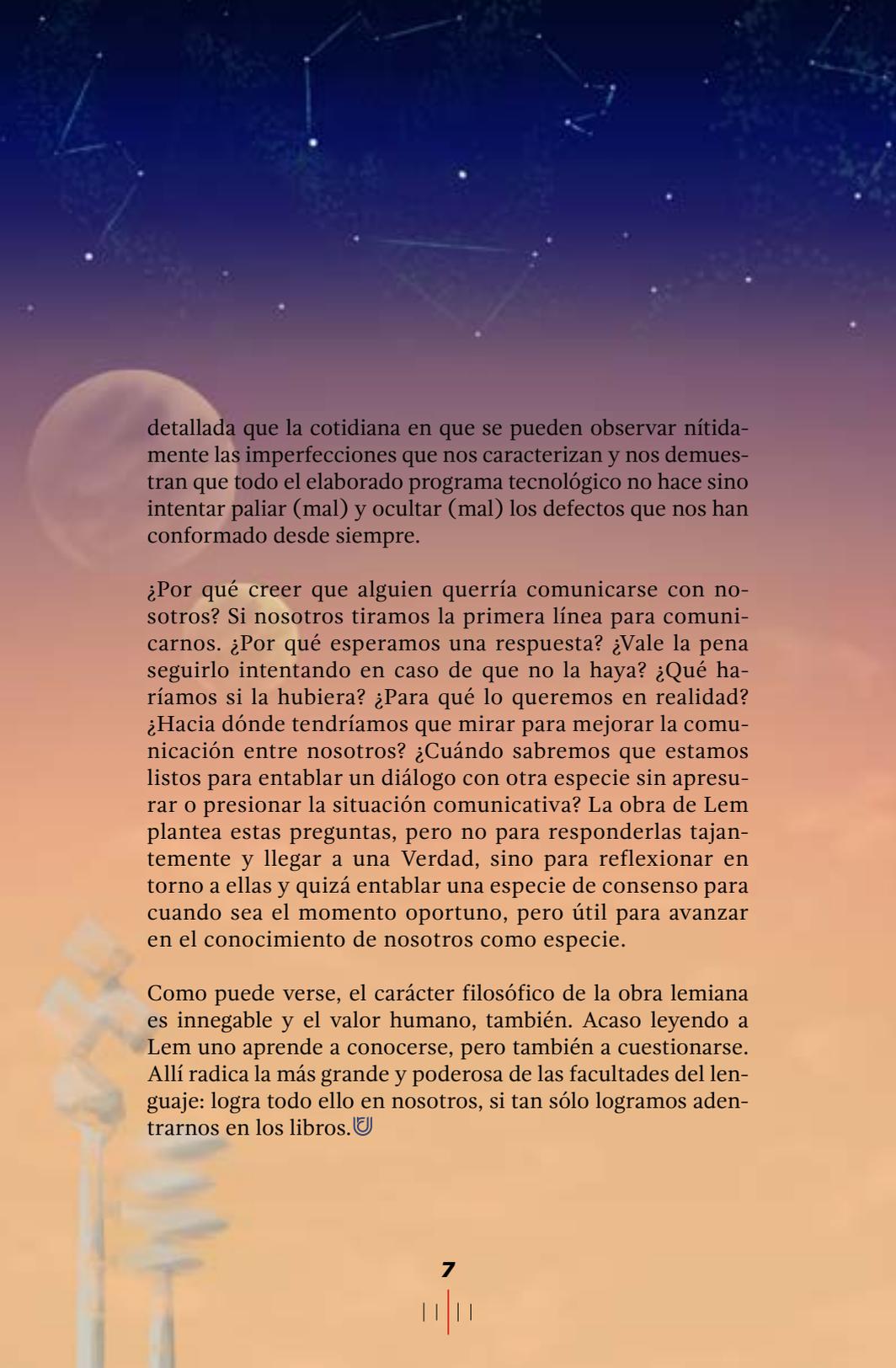
es recurrente y sentencioso: no hemos logrado una comunicación eficiente entre nosotros, de hecho, las constantes guerras y el desastre económico mundial (otros de los temas recurrentes en Lem) son ejemplo latente de que estamos muy lejos de ello, empero, ya tenemos sed de comunicarnos con otras especies, quizá esperando que en esa comunicación haya un mejor resultado o confirmar que la existente entre nosotros, los hombres, es ya un caso perdido y nada puede hacerse por ella. Este rasgo de desesperación, de avanzar a trompicones y pasar a otra tarea sin acabar bien la primera, se advierte como un rasgo muy humano.

A pesar de que Lem tiene un manejo inusitado de los temas y las líneas narrativas de la ciencia ficción, su obra tiende estilísticamente a los extremos (por ahora no discutiremos la idea de que “leer a un autor como Lem a partir de traducciones es un acto de alta traición lectora”): por un lado, hay una vena realista decimonónica útil para ahondar en el carácter psicológico de sus personajes, a tal grado de encontrar el relato cercano a lo biográfico o autobiográfico; por otro, tenemos textos cercanos a la experimentación y el juego lingüístico al retratar realidades afectadas, alienadas o absurdas que ahondan en la parte irracional de las situaciones planteadas. No podemos ver este maniqueísmo como una ambivalencia o fragmentariedad en su obra, sino como un atado de estrategias narrativas que lo ayudan a acercarse a la psique humana.

Con estas herramientas, Lem construye un discurso que se encuentra fundamentado en una lógica racional que podríamos llamar “científica”, pero que no deja de ser ficticia, sobre todo por su carácter especulativo. A partir de ello, plantea los escenarios y situaciones necesarias, de forma lo suficientemente verosímil para, luego, llevar al límite este tipo de pensamiento que permitió construir todo lo anterior. Es decir, Lem construye y convence al lector de la realidad ficcional a partir de una lógica consecuente, plausible y después usa esa misma lógica para dismantelar lo construido, apelando a un tipo de conocimiento que está más allá de lo asible. Esto no es una charada, pues gracias a dicho procedimiento se advierte el contorno de otra lógica, una que responde al límite que se ha roto, cruzado, afrentado, extendido o contradicho.

Éste es precisamente el momento en que le interesa el lenguaje, es desde esta facultad que todo lo anterior es posible: la construcción especulativa de un planeta desconocido, la posibilidad de entablar contacto con inteligencias fuera de la Tierra, la de beber agua con una droga alucinógena y terminar viviendo una utopía que al final es distopía, etcétera. Pero, al final, se cumple la paradoja de la que no podemos desasir y a la que vuelve incansablemente Lem: nuestra naturaleza humana está en medio de todo. La voluntad de querer romper el límite de lo humano al llevar el conocimiento a aspectos inusitados termina por regresarnos nuestra propia imagen en el espejo de la condición humana. Una imagen más

detallada que la cotidiana en que se pueden observar nítidamente las imperfecciones que nos caracterizan y nos demuestran que todo el elaborado programa tecnológico no hace sino intentar paliar (mal) y ocultar (mal) los defectos que nos han conformado desde siempre.

¿Por qué creer que alguien querría comunicarse con nosotros? Si nosotros tiramos la primera línea para comunicarnos. ¿Por qué esperamos una respuesta? ¿Vale la pena seguirlo intentando en caso de que no la haya? ¿Qué haríamos si la hubiera? ¿Para qué lo queremos en realidad? ¿Hacia dónde tendríamos que mirar para mejorar la comunicación entre nosotros? ¿Cuándo sabremos que estamos listos para entablar un diálogo con otra especie sin apresurar o presionar la situación comunicativa? La obra de Lem plantea estas preguntas, pero no para responderlas tajantemente y llegar a una Verdad, sino para reflexionar en torno a ellas y quizá entablar una especie de consenso para cuando sea el momento oportuno, pero útil para avanzar en el conocimiento de nosotros como especie.

Como puede verse, el carácter filosófico de la obra lemiana es innegable y el valor humano, también. Acaso leyendo a Lem uno aprende a conocerse, pero también a cuestionarse. Allí radica la más grande y poderosa de las facultades del lenguaje: logra todo ello en nosotros, si tan sólo logramos adentrarnos en los libros.

Predicciones de **Julio Verne** sobre la radio y los medios de comunicación

Texto: HÉCTOR ZALIK

Imagen: CECILIA SARA ROMERO

Los hombres de este siglo XXIX viven en medio de un espectáculo de magia continua, sin que parezcan darse cuenta de ello. Hastiados de las maravillas, permanecen indiferentes ante lo que el progreso les aporta cada día.

Julio Verne

Julio Verne es ampliamente conocido por sus novelas de ciencia ficción donde, entre otras cosas, imagina la llegada a la luna. Ahora quiero destacar una pequeña joya literaria que alude a los medios de comunicación del futuro. Se trata de “La jornada de un periodista norteamericano en el 2889”. Este cuento escrito en 1889, es una alucinante y certera visión del futuro. Es como si hubiera predicho varios de los medios de comunicación que tenemos hoy: radio, televisión, videollamada; y muchos otros avances tecnológicos.

La trama del cuento es muy simple, trata del dueño de un emporio de comunicación que va recorriendo las distintas áreas de su compañía. Lo trascendente es la imaginación desbordada de los inventos que habitan el futuro. Entre éstos, llama la atención la idea de la transmedia, que ahora se ha convertido en estrategia principal para las compañías, al utilizar distintos medios para difundir su mensaje: televisión, radio, páginas de internet, videos, en fin. El protagonista del cuento es Francis Bennett, dueño del periódico: *Earth Herald*, el cual funciona como un periódico multimedia. Francis va visitando las distintas áreas de la compañía y girando sus instrucciones para dominar el mercado.

Uno de los primeros inventos que pronostica Verne es la radio, pues describe que el periódico será hablado, y el público irá a las cabinas telefónicas a escucharlo. Idea genial, donde uno de los inventos más conocidos del siglo XIX se convierte en la medida de todos los avances por venir. Así, predice las radionovelas: Bennett visita el departamento de escritores, quienes están creando las grandes historias que se contarán en vivo y por el teléfono: “En un rincón, diversos aparatos telefónicos por los cuales los cien literatos del *Earth Herald* narraban cien capítulos de cien novelas a un público enardecido”.

No puedo asegurar que Verne haya predicho tal cual la televisión, pero al menos sí se acercó. Describe una línea “telefónica” donde los reporteros envían su narración a los “abonados” (hoy suscriptores), con una “fotografía intensiva” como estímulo; en todo caso más bien parece describir una televisión de imagen fija. Lo que sí es claro, y curioso, es que predice la videollamada, pues el protagonista se sienta a comer y se comunica mediante sonido y video con su esposa en París. Básicamente está describiendo una especie de celular grandote con video:

A pesar de la diferencia horaria, el señor y la señora Bennett convienen en tener sus comidas al mismo tiempo. Nada más encantador que almorzar así, frente a frente, a mil leguas de distancia, viéndose y hablándose por medio de aparatos fonotelefónicos [...] Francis Bennett besó la mejilla de la señora Bennett sobre el cristal del teléfono y se dirigió a la ventana, donde esperaba su aerocoche.

Una de las cosas más interesantes es que Francis no sólo se dedica al periodismo, en realidad es un empresario que abarca múltiples disciplinas, una especie de Jeff Bezos, pero en vez de agencia espacial, tiene una agencia astronómica. En ésta, los especialistas captan “telefónicas” de la Luna o Júpiter en busca de vida. Tal vez ésta es la mejor predicción que nos da Verne: empresarios que desarrollan tecnología y servicios en innumerables áreas; por ejemplo la energía solar que, en el cuento, se almacena como calor y se distribuye en lugares distantes; o como el trasplante de órganos, pues tienen estómagos de repuesto para evitar los problemas de acidez; porque claro, Francis Bennett ha abusado de los placeres de la comida y de vez en cuando necesita un estómago nuevo.

También es muy divertida la descripción de las cosas que aún no han pasado. Por ejemplo, en el plano geopolítico, Reino Unido y Canadá ahora son colonias de los EE. UU., como una especie de revancha histórica de la colonia. Lo que sí es que hay inventos que aún no hemos visto, gracias a Dios; por ejemplo los carteles publicitarios proyectados en las nubes: “inmensos carteles, que reflejan las nubes, y cuya dimensión es tal que se los puede percibir desde toda una comarca.” ¿Y qué dice Verne respecto a la inmortalidad? Bueno, al parecer en el 2889 todavía no la han inventado, pues un científico financiado por Bennett falla en reanimar el cuerpo de alguien que ha estado en hibernación.

El ejercicio literario de Verne de imaginar el futuro tecnológico es sorprendente: muchas cosas que describió ya existen, aunque se adelantaron unos 870 años. Ahora nos toca imaginar la jornada de un periodista en mil años más. ¿Cómo serán, por ejemplo, los medios de comunicación? Tal vez, quién sabe, predomine una especie de telepatía asistida por bio-robots. Sólo hay que esperar un milenio para verlo... o tal vez menos.

La muerte de Ioan Culiianu:

Entre el fascismo y la magia

Texto: COLUMBA MENDOZA

Imagen: IDU JULIÁN

Ioan Culianu fue un brillante profesor de Historia de las religiones en la Facultad de Teología de la Universidad de Chicago, institución reconocida por tener como egresados a notorios intelectuales, como Philip Glass o Susan Sontag. En dicha institución, Culianu era conocido por ser un profesor amable, con seminarios realmente interesantes en estudios sobre la Edad Media y Renacimiento, que resultaban novedosos; en pocas palabras, un profesor estimado y admirado tanto por colegas como por sus alumnos.

Al filo del mediodía del 21 de mayo de 1991, mientras que a las afueras del campus se celebraba una feria de libro, alumnos encontraron sin vida al profesor Culianu en los sanitarios del primer piso. Según los informes policíacos, se había tratado de un asesinato, el homicida había esperado a que el profesor se encontrara solo en los baños y, mientras hacía uso de los excusados, le había disparado desde arriba, con un tiro certero en la cabeza. Al día siguiente, los titulares de periódicos y algunos medios replicaban que su muerte se había dado en misteriosas circunstancias.

Lo cierto era que Culianu, un exiliado rumano, que escapó de la Rumania comunista, había recibido diversas amenazas telefónicas y por mensajería de representantes del régimen desde tiempo atrás. Su muerte podría considerarse, más que un misterio, como un asesinato político; en los años noventa la escritura se había convertido en uno de los actos más peligrosos, pues tan solo en Estados Unidos entre 1976 y 1992, trece escritores habían sido asesinados. Sin embargo, como menciona Ted Anton en su libro *El caso del profesor Culianu* (1996), lo verdaderamente fascinante con Ioan Culianu nos remonta a su vida, pues no se trataba solo de un profesor o investigador interesado por las artes de la magia en el Renacimiento, sino que las ponía en práctica.

Culianu era diferente a los demás profesores en Chicago, tenía una pasión especial por los juegos mentales del Renacimiento que llegaron a su esplendor con filósofos como Marsilio Ficino y Giordano Bruno. Las teorías que sostenían dichos filósofos tomaban como fundamento a las llamadas imágenes mágicas, que tenían el poder del amor o de *eros*, discursos a base de símbolos capaces de ejercer control sobre multitudes, que para Culianu se trataban de lo que ahora conocemos como imágenes publicitarias, de empresas o empleadas para manipular fenómenos políticos. Para el filósofo rumano, el pasado puede ayudarnos a entender el presente, solo debemos ser cuidadosos y descubrir los modos ocultos en que, según él, nuestras mentes pueden ser manipuladas.

Una de sus mayores obras *Eros y Magia en el Renacimiento* (1984), le permitió ser reconocido entre los estudiosos

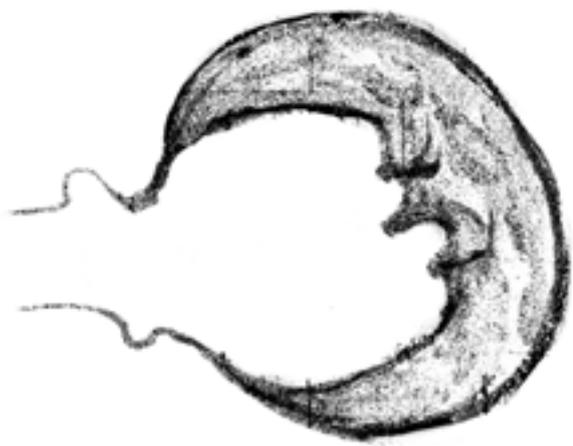

como un erudito sobre el tema; sin embargo, más adelante se convertirían en tesis polémicas al relacionar la religión y el poder, pues fueron tomadas por sus opositores como ofensas a su país natal. Una de las mayores aportaciones de Culianu era proponer una nueva manera de contemplar el Renacimiento, tomando como argumento que muchos de los casos de neurosis surgieron en la Reforma, cuando se buscó censurar el aspecto imaginario del ámbito social.

A pesar de las amenazas, Culianu continuó con sus investigaciones y se adentró cada vez más en temas mágicos y sobre chamanismo; socializaba utilizando juegos astrológicos que fascinaban a quienes lo veían por lo acertado de sus adivinaciones, leía las cartas o la mano, incluso enseñaba la geomancia a los alumnos que lo pedían, calificando la habilidad de leer la serie de líneas y puntos. Pero también realizó ensayos que criticaban la censura de la libertad de expresión en Rumania, además de analizar críticamente los aspectos fascistas del régimen comunista que se vivía, serían sus escritos políticos los que ponían en riesgo la vida del profesor.

Sobre la muerte de Culianu, el FBI concluyó que se trataba de un asesinato planeado por la mafia rumana en Chicago, pues el arma utilizada, una calibre .25, era común entre sus miembros; pero, quizás el verdadero enigma surgió durante las

investigaciones sobre su muerte. Culianu había mencionado días antes a sus amistades que las amenazas que recibía eran serias, además había notado que lo vigilaban e intervenían sus comunicaciones. “Moriré joven”, le decía a uno de sus amigos unos días antes.

Una de las secretarías que laboraban en la Universidad, mencionó a la policía haber visto a un hombre alto y robusto, con lentes, vestido con un traje negro y un portafolio, a las afueras de los sanitarios; sin embargo, no hubo mayores avances en la investigación. Por su parte, Rumania nunca ha hecho públicos los archivos de su policía secreta y rechazó cooperar en la indagación del caso.

La fecha de la muerte de Culianu no deja de tener un significado ritual, el 21 de mayo, es para la Iglesia ortodoxa el día de Santa Elena, día que corresponde al santo de su madre y conmemora la entrada de una persona en el reino sagrado. Aún no se sabe si sus asesinos contemplaban este aspecto, pero diversos artículos relacionaban dichas fechas al aura de misterio que mantenía la figura de Culianu. Hablar de la vida y muerte de una figura como Ioan Culianu, en palabras de Ted Anton, es la construcción de un mito, que más allá de tratarse de un misterio, se trata de un personaje fascinante que dejó manifiesto su deseo por sacrificarse por sus verdades.

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	RESILIENTE	SEMBRASTE FLORES	LA CIENCIA QUE SOMOS	JOCUS POCUS *		10:00 10:12			
10:30 11:00									10:30 11:00		
11:00 11:20						FORO MUJER §	FORO MUJER §	11:00 11:20			
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	NOTICARIO PRISMA RU					LA ARAÑA PATONA		13:00 13:30			
14:30 14:45										GABINETE DE CURIOSIDADES	14:30 14:45
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 15:40							SEMBRASTE FLORES §	15:30 15:40			
15:40 16:00								15:40 16:00			
16:00 16:05	CORTE INFORMATIVO					ESQUINAS AZAR §		16:00 16:05			
16:05 16:12	HABITARE	DERECHO A DEBATE 2T	EL ÁRBOL DE LAS IDEAS	REVISTA DE LA UNIVERSIDAD	VIDA COTIDIANA			16:05 16:12			
16:12 16:20								16:12 16:20			
16:20 16:30								16:20 16:30			
16:30 17:00							16:30 17:00				
18:00 18:30		HIPÓCRATES 2.0	HACIA UNA NUEVA MÚSICA	AL COMPÁS DE LA LETRA		MUNDOFONÍAS	SONIDOS DE LA TIERRA §	18:00 18:30			
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											
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			
23:40 23:50								23:40 23:50			

Quando los días maúllan y ronronean

Texto: VANIA VÉLEZ

Imagen: KIAWITZIN DÍAZ

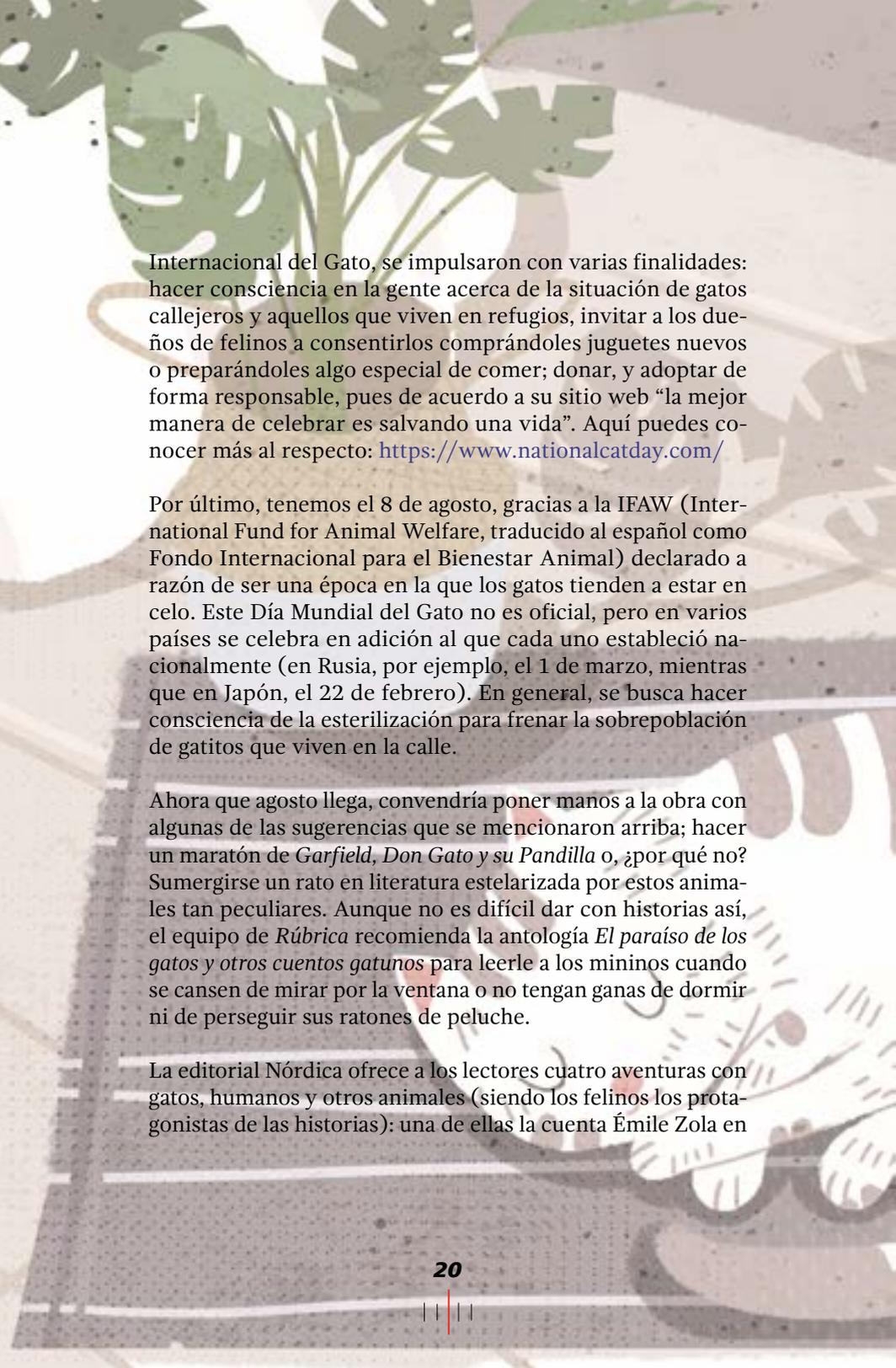

Los gatos tienen un club de fans inmenso en todo el mundo, la mayoría de las personas se han sentido cautivadas por ellos en algún momento y el interés de la cultura popular por insertarlos en su dinámica no ha pasado desapercibido. Pensemos en los memes, en personajes icónicos de películas, series y caricaturas, o incluso en objetos que todos conocemos; como la famosa figura de un gato saludando con su patita derecha, llamada *maneki-neko*, la cual se considera un imán de abundancia y buena fortuna para los negocios en países como Japón y China.

Dicho lo anterior, que no sorprenda la existencia de no una, ni dos, sino tres fechas consideradas como el “Día del gato” en el transcurso del año. Todas, por cierto, establecidas bajo contextos diferentes, aunque siempre con el mismo protagonista. La que atañe a este artículo es la de agosto; sin embargo, un pequeño paréntesis para abordar las otras no estará de más.

La primera se la debemos a Socks (Calcetines), el gato adoptado por la hija de Bill Clinton. En el período en el que este fue presidente, la popularidad de su mascota se disparó a un nivel tal, que Super Nintendo y Sega Genesis, lo convirtieron en personaje de un juego donde se enfrentaba a enemigos como espías y políticos malintencionados que frustraban su misión de avisar al mandatario de los Estados Unidos sobre un ataque nuclear. Por desgracia, enfermó de cáncer y luego de varios tratamientos, se optó por dormirlo el 20 de febrero del 2009. A partir de entonces, se conmemora en ese día al gatito presidencial que enterneció a un país entero.

La siguiente fue fundada en 2005 por Colleen Paige, una experta en estilo de vida de mascotas y familias, además de ser defensora del bienestar animal. El 29 de octubre, Día

Internacional del Gato, se impulsaron con varias finalidades: hacer consciencia en la gente acerca de la situación de gatos callejeros y aquellos que viven en refugios, invitar a los dueños de felinos a consentirlos comprándoles juguetes nuevos o preparándoles algo especial de comer; donar, y adoptar de forma responsable, pues de acuerdo a su sitio web “la mejor manera de celebrar es salvando una vida”. Aquí puedes conocer más al respecto: <https://www.nationalcatday.com/>

Por último, tenemos el 8 de agosto, gracias a la IFAW (International Fund for Animal Welfare, traducido al español como Fondo Internacional para el Bienestar Animal) declarado a razón de ser una época en la que los gatos tienden a estar en celo. Este Día Mundial del Gato no es oficial, pero en varios países se celebra en adición al que cada uno estableció nacionalmente (en Rusia, por ejemplo, el 1 de marzo, mientras que en Japón, el 22 de febrero). En general, se busca hacer consciencia de la esterilización para frenar la sobrepoblación de gatitos que viven en la calle.

Ahora que agosto llega, convendría poner manos a la obra con algunas de las sugerencias que se mencionaron arriba; hacer un maratón de *Garfield*, *Don Gato y su Pandilla* o, ¿por qué no? Sumergirse un rato en literatura estelarizada por estos animales tan peculiares. Aunque no es difícil dar con historias así, el equipo de *Rúbrica* recomienda la antología *El paraíso de los gatos y otros cuentos gatunos* para leerle a los mininos cuando se cansen de mirar por la ventana o no tengan ganas de dormir ni de perseguir sus ratones de peluche.

La editorial Nórdica ofrece a los lectores cuatro aventuras con gatos, humanos y otros animales (siendo los felinos los protagonistas de las historias): una de ellas la cuenta Émile Zola en

“El paraíso de los gatos”, a través de un felino que se escapa de su hogar para experimentar la libertad lejos de su cama suave-cita y la comida que diligentemente se le sirve a diario. Otra, nos la relata Mark Twain en “El gato de Dick Baker”, cuento sobre las peripecias que un minero tiene junto a su inteligente acompañante maullador cuando van a extraer minerales.

Rudyard Kipling, por su parte, nos adentra a una historia sobre la manera en la que el ser humano y los animales comenzaron a tener pactos de beneficio mutuo; por ejemplo, en el caso del perro, acompaña al hombre de caza a cambio de comida. “El gato que andaba solo” es un hincapié respecto a la naturaleza gatuna y a su imperiosa necesidad de libertad, a pesar de todo lo que puedan brindarle los humanos.

Por último, pero no menos importante, Saki nos presenta a “Tobermory”, un gato al cual enseñan exitosamente a hablar, pero, ¿a qué costo? Para mala suerte de sus dueños, al de revelar algunas de sus intimidades y las que ha presenciado de sus conocidos en una inoportuna reunión que tienen con ellos. El minino chismoso acabará siendo delator de varias hipocresías.

El libro, por cierto, tiene ilustraciones de Ana Juan, Elena Ferrándiz, Adolfo Serra y Javier Olivares para cada cuento.

La existencia de este tipo de días sirve para hacer visibles situaciones o problemáticas que, en realidad, ocurren todo el año. A veces resulta difícil brindar ayuda, pero ser empáticos con todos los seres vivos, también es una forma de crear un mundo mejor. La Casa del Gato Gazzu en CDMX se encarga de auxiliar a gatitos en situación de calle, si se encuentra en tus posibilidades, échale un vistazo y pon tu granito de arena: <https://gatogazzu.org/campanas/>.

*Tan cerca del exotismo y
tan lejos de la mirada crítica:*

La obra de Frida Kahlo

Texto: BRENDA MARISOL REYES SERRANO

Imagen: MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ

Pobre Frida Kahlo, tan cerca del exotismo y tan lejos del análisis crítico de su obra. Muy probablemente todos conocemos la obra de la pintora mexicana; si damos un repaso a la historiografía del arte mexicano nos encontramos que ella es de las más nombradas y representadas, dejando fuera muchas veces a sus contemporáneas con obras igualmente valiosas. Sin embargo, ¿realmente conocemos su obra más allá de sus autorretratos? ¿Qué más sabemos de ella sin tomar en cuenta su figura como un personaje exótico para los extranjeros sobre lo “mexicano”?

El conocimiento que tenemos de ella se ha cimentado sobre mitos que parten del machismo y la misoginia para desvalorizar su trabajo, viéndola como una caricatura de la mujer que sufre por el mito del amor romántico; tal vez, si dejamos de leerla desde este punto probablemente logremos valorarla desde la complejidad de su obra y no desde su vida personal.

El primer mito recurrente alrededor de su figura parte de afirmar que “Frida no sabe pintar”. Si contextualizamos su producción nos daremos cuenta que esta se inserta en el periodo de abandono a la figuración; es decir, dejar de representar las cosas tal cual son en la “realidad”, basándonos en técnicas rigurosas y academicistas para evocar emociones, situaciones o sueños desde la abstracción, proponiendo nuevos lenguajes pictóricos. En este caso, el elemento técnico ya no depende del qué tanto podamos acercarnos a la realidad, sino el cómo explotar los recursos para plasmar una idea.

Si bien muchos pintores varones fueron alabados por ello, como es el caso de Manuel Rodríguez Lozano ¿qué cambia el caso de Frida? Una hipótesis podría ser el manejo de los temas que aborda desde su experiencia y desde la mirada femenina, por ejemplo, en la obra *Unos cuantos piquetitos*, de 1935, se aborda el tema de los crímenes pasionales (hoy denominados feminicidios), rescatando los exvotos tradicionales y explotando la textura del óleo para evocar lo sangriento de la escena, extrapolando la pintura al marco, reafirmando la brutalidad del crimen. Si comparamos su obra con otras representaciones de crímenes pasionales, notaremos el énfasis que Kahlo hace sobre la figura femenina y la violencia que envuelve su cuerpo tras 27 puñaladas.

El énfasis que hace en el cuerpo femenino, no solo lo podemos notar en cuerpos ajenos sino también en el propio, del cual se sirve para abordar temas que en su momento se consideraban como tabús; por ejemplo, las relaciones no heterosexuales y monogámicas desde su experiencia como bisexual que podemos observar en *Mi nana y yo*, de 1939, en donde refleja la armonía y tranquilidad que representaron las relaciones entre mujeres para la artista. Este mismo tópico formó parte del complejo lenguaje pictórico que creó Kahlo a través de sus propias experiencias que observamos en *Lo que el agua me dio*, de 1938, que a diferencia de los autoretratos comunes con su rostro en primer plano, esta obra se compone de múltiples elementos que flotan en una bañera y que son enmarcados por sus pies. La obra se compone de fragmentos que fueron significativos en su construcción personal y evocan a diferentes facetas de su vida.

En 1980, las activistas Guerrilla Girls mencionaron que solo el 5% de las artistas en los Museos de Arte Moderno son mujeres, pero el 85% de las obras son desnudos femeninos; esto nos habla de que la representatividad del cuerpo y experiencia femenina parte de los ojos masculinos. En este sentido, la obra de Kahlo hace el acto revolucionario de ponerse a sí misma como sujeto de sus obras y se ve como la medida de su propio lenguaje pictórico, acción que a veces es opacada por otro mito recurrente; “Diego Rivera terminaba sus obras”.

Esto último no hay forma de comprobarlo, pues fue un rumor esparcido por la hija del primer matrimonio de Diego Rivera con Guadalupe Marín, en una entrevista de 2007 con el diario *La Nación* en donde Guadalupe Rivera confirmaba que en la última etapa de su vida las obras de Kahlo eran concluidas por Rivera, lo cual puede ser factible debido al deteriorado estado de salud de la pintora; sin embargo, ello no debería demeritar su obra, pues el bocetaje y lenguaje pictórico correspondió a su propia mano. Juzgarla a ella por no concluir sus obras debería abrir la puerta a juzgar a todos aquellos talleres del Renacimiento italiano pertenecientes a “grandes” artistas que tenían múltiples ayudantes para concluir sus obras.

Frida y un gran número de mujeres artistas como Aurora Reyes, María Izquierdo, Olga Costa o Fanny Rabel, tienen mucho que ofrecernos desde la construcción de obras que provienen de una experiencia femenina, solo tenemos que verlas fuera de la mirada patriarcal de la historia del arte tradicional para comprender que las mujeres que crean desde sí mismas, también resisten a un lenguaje que por siglos ha sido alimentado desde el exotismo de la mirada masculina.

Referencias:

Cosmisarenco, Dina, *Eclipse de siete lunas: Mujeres Muralistas en México*, Artes de México, México, 2017, 263 pp.

Hustvedt, Siri, “La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres” en *La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres: Ensayos sobre feminismo, arte y ciencia*, Editorial Planeta, México, 2017, 22-41 pp.

Kattenmann, Andrea, “Desesperación y Éxito” en *Frida Kahlo: Dolor y Pasión 1907-1954*, Taschen, México, 1999, 49-60 pp.

Lomas, David, “Lenguajes corporales: Kahlo y la imagería médica” en *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*, Karen Cordero e Inda Sáenz, copiladoras, CONACULTA, FONCA, UNAM, México, 327-345 pp.

Texto: DEYANIRA FLORES
Imagen: MARIANA GARCÍA

*Fly me to the moon
Let me play among the stars
Let me see what spring is like on
A-Jupiter and Mars
In other words, hold my hand
In other words, baby, kiss me...*
“Fly me to the moon”, Frank Sinatra

El pasado 14 de mayo se cumplieron veintitrés años del fallecimiento de una de las mejores voces masculinas que han estado en el planeta, me refiero a Frank Sinatra o “La voz”, como suelen llamarlo. Sinatra fue todo un éxito a partir de los años cuarenta; su voz tan peculiar y el estilo de sus canciones lo llevaron prontamente a la notoriedad. El hombre de los ojos azules logró lo que muy pocos cantantes hubieran soñado; su repertorio musical rebasa las 1000 canciones, siendo la mayoría de ellas grandes éxitos e inspiraciones para otros músicos y generaciones.

A pesar de tener fama, los escándalos nunca dejaron de acompañar su carrera musical o personal. Varios de ellos involucraron infidelidades, intentos de suicidio, una relación estrecha con la mafia y con políticos, competitividad con otras estrellas del cine y la música, etc. Sin embargo, su voz y su manera de interpretar fueron tan asombrosas que triunfaron sobre todas las situaciones bochornosas en las que estuvo involucrado. Es por eso que su música ha perdurado por tantos años.

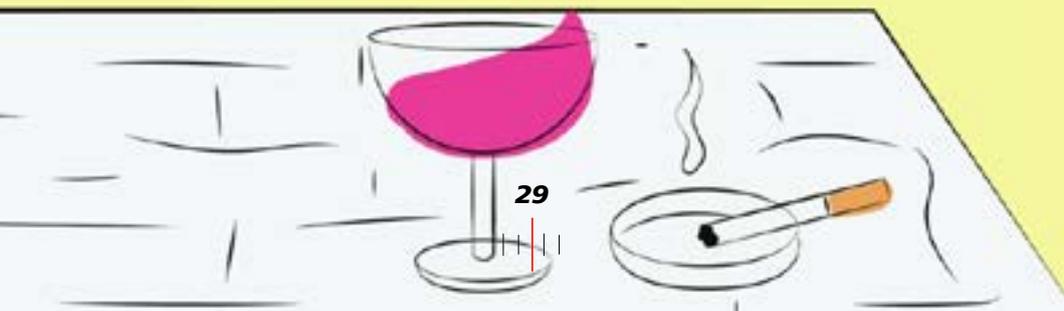
Los comienzos de “La voz” se originaron a lado de renombrados directores de orquesta como Harry James y Tommy Dorsey. Con el primero de ellos interpretó: “From the bottom of my heart”, “All or nothing at all” o “Here

comes the night”. Mientras con Dorsey se encuentran las canciones: “I’ll be seeing you”, “You might have belonged to another”, “Light a candle in the chapel”, y muchas más. Posteriormente, Sinatra decidió ser solista y actor, siendo esta una gran oportunidad para su carrera. Grabó más de cuarenta películas en toda su vida; de las cuales *De aquí a la eternidad* (1954) o *El hombre del brazo de oro* (1956) estuvieron nominadas al Oscar.

Sinatra tuvo una enorme relación con las estrellas del momento, como con el inmenso bailarín y actor de cine estadounidense Gene Kelly. Juntos trabajaron en *Anchors Aweigh* (1945), *On the town* (1949) y *Take me out to the ball game* (1949). Ambos hacían un duo virtuoso, pues Kelly bailaba estupendamente y Frank interpretaba las canciones colmado de fuerza y simpatía. Otra de las estrellas que tuvo cercanía con él fue Marilyn Monroe, una de sus muchos romances; o la talentosa Ava Gardner, con la que estuvo casado por un tiempo. Diversos nombres figuraron con Sinatra: John F. Kennedy, Louis Armstrong, Grace Kelly, Bing Crosby, Elvis Presley, Michael Jackson, y un sin fin de personajes.

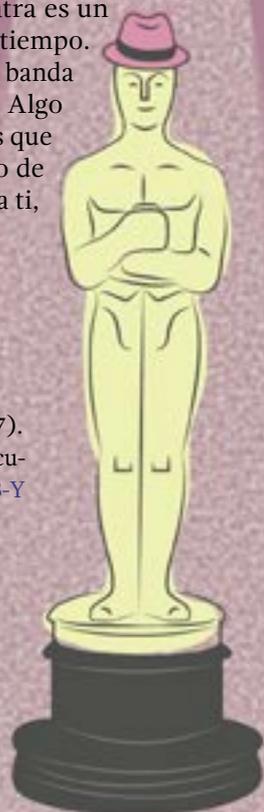
El romanticismo y la elegancia de sus canciones fueron su peculiaridad, al igual que su voz, la cual fue de las pioneras de su época porque dejaba que el sonido de la música quedara en segundo plano, y su voz en primero. El amor y el desamor encontraron en él al mejor exponente vocal, por ejemplo en las canciones: “The way you look tonight”, “If you go away”, “Strangers in the night” o “Everybody loves somebody”. Sinatra lograba que hasta la persona menos romántica quisiera experimentar el amor o la que ya estaba enamorada compartiera con él la bella sensación de amar a otra persona. Dentro de su repertorio musical hay temas nostálgicos y llenos de sabiduría, como lo son: “My way”, “That’s life” o “The impossible dream”. Igualmente, están los temas navideños o los que relacionan al amor con un viaje y con la luna, símbolos del romance, tal es el caso de “Come fly with me”, “Blue moon” y “Fly me to the moon”.

Sinatra sonaba en casi todas partes del mundo, no faltaba algún hogar adornado con su voz o película donde no estuviera presente. Por lo que el autor de uno de los personajes más emblemáticos de la mafia italiana usó a Sinatra en su novela, *El Padrino*. Mario Puzo se inspiró en Sinatra para crear al personaje Johnny Fontane. Dicho personaje buscaba ser cantante y actor, por lo que recurrió a Don Corleone para lograr su cometido. Puzo representó numerosos sucesos similares de Sinatra, por ejemplo; los favores que la mafia le brindaba para ser famoso, su encanto con las mujeres, sus vicios y su pasión por Hollywood. De igual forma, la vestimenta de Sinatra era muy parecida con la de los gánsteres; su sombrero y esmoquin representaban a un hombre elegante, pero también poderoso y misterioso.

En conclusión, el sonido atemporal de Frank Sinatra es un placer auditivo que no dejará de sonar por bastante tiempo. No importa la película en la que su voz resuena como banda sonora, puesto que en cada género queda perfecta. Algo que sucede a menudo con las canciones de Sinatra es que nos transportan al pasado o nos hacen sentir dentro de un filme nostálgico, triste, feliz o romántico. ¿Y para ti, cuál es tu canción favorita de Sinatra?

Referencia: Desde la Partícula de Higgs. (2019, enero 27). *Frank Sinatra Biografía Documental* [Archivo de video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=6nldEqVEB-Y>

Concepto sonoro

El cine sonoro es una cronografía

Texto: HÉCTOR ZALIK

Imagen: DHALIA LÓPEZ

Cuando el sonido llegó al cine, estableció el tiempo de lo cotidiano en la pantalla. En el cine silente la imagen corría en un tiempo propio sin importar la duración; por ejemplo, de los diálogos. Así, los planos no consideraban el tiempo en que tardaría alguien en reír, hablar, llorar, etc. Los cortes podían llegar en cualquier momento en que la acción: “hablar”, era comprendido por el espectador; es decir, no había que esperar a que terminara de mover la boca. En todo caso, se mostrarían los intertítulos si era necesario comprender un diálogo. Además, en la sala de montaje se podía acelerar o ralentizar libremente la acción en la pantalla, todo dependía del efecto que se quisiera inducir. En ese sentido, el flujo de la película estaba libre del sonido, y por lo tanto, se construyó un tiempo único en el cine silente.

El sonido, al llegar al cine, fija este flujo, porque ahora había que esperar a que el actor terminara su diálogo. O esperar a que cualquier otro sonido acontezca y sea reconocible: un auto que se detiene, un avión que despega, un perro que ladra. Y es en ese sentido que Michel Chion afirma que “el cine sonoro es una cronografía”.

Una cronografía es una marca temporal que especifica tiempo: fecha, día o segundo. Por ejemplo, un diario personal donde se anota la fecha, o un reloj en la pared que nos especifica la hora. En esta misma lógica, el sonido convirtió al tiempo cinematográfico en una cronografía del tiempo cotidiano. Esto, ciertamente, puede romperse de escena en escena con; por ejemplo, una cámara rápida. Sin embargo, el tiempo cotidiano es lo que predomina y estructura, finalmente, la película.

Imagen: Dhalia López