

revista rúbrica de radio UNAM

Radio UNAM / Marzo 2024 / Año 15 / Número 158

El Amor líquido en el cibernundo
¿Una generación sin atributos?

Endiabladamente talentoso:

Niccolò Paganini

Armablanca

José Agustín

Industrias audiovisuales

Sororas y Creativas

Editorial

En este número nos adentramos en un tema que define gran parte de nuestra vida contemporánea: las relaciones interpersonales en el ciber mundo, vínculos fugaces y líquidos que se establecen y desaparecen con una facilidad sorprendente. Nos conectamos con personas de todo el mundo en cuestión de segundos, pero ¿qué tan significativas son estas conexiones? ¿Cómo influyen en nuestra percepción de la amistad, el amor y la intimidad?

Además, exploramos la crucial cuestión de la inclusión de las mujeres y las personas LGBT+ en el mundo audiovisual. Un campo que, aunque ha progresado, aún enfrenta desafíos en su camino hacia la equidad y la representación genuina. Cada paso hacia una industria más inclusiva es un paso hacia una sociedad más justa y empática.

Por último, exploramos la figura de Niccolò Paganini, quien con su virtuosismo musical, desafió las normas de su tiempo, al igual que Internet nos desafía hoy al expandir nuestros límites creativos con las nuevas propuestas *aesthetics*.

En estas páginas, celebramos la diversidad y la creatividad que nos define como humanos. Nos sumergimos en las profundidades del ciber mundo y emergemos con una renovada valoración por las conexiones auténticas y las expresiones artísticas que nos unen.

CONTENIDOS *rúbrica* 158

3 ¿Una generación sin atributos?

8 Industrias sororas y creativas

16 Armablanca: la gran obra. Más allá de una novela de época

20 Endiabladamente talentoso: Niccolò Paganini

27 El arte y lo que hay detrás de las Internet Aesthetics

DIRECTORIO

UNAM

RECTOR
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
SECRETARÍA GENERAL
Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez
SECRETARIO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA
Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo
ABOGADO GENERAL
Mtro. Hugo Concha Cantú
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Mtro. Néstor Martínez Cristo
COORDINADORA DE DIFUSIÓN CULTURAL
Dra. Rosa Beltrán Álvarez
DIRECTOR GENERAL DE RADIO UNAM
Benito Taibo

RÚBRICA

SUBDIRECTOR DE EXTENSIÓN CULTURAL
Carlos Narro
DIRECTOR REVISTA RÚBRICA
Héctor Zalik
ASISTENTES EDITORIALES
Vania Vélez López
Deyanira Flores
Columba Mendoza
Melina Armenta
MESA DE REDACCIÓN
Avril Smith
Elizabeth Herrera
Antonio Echarte
Humberto Mendoza
Dafne Del Río
Raúl Ruiz
Haydeé Boetto
Roberto de Lucio

DISEÑO EDITORIAL

Ricardo Jaimes
Natalia Cano
Leonardo Guzmán
PORTADA
Daniela Palacios
ILUSTRADORES
Sepulcro
Mayte Vergara
Adriana Niño
Alex Rojo
Armando Morales
Ren García
Idu Julián

COLABORADORES

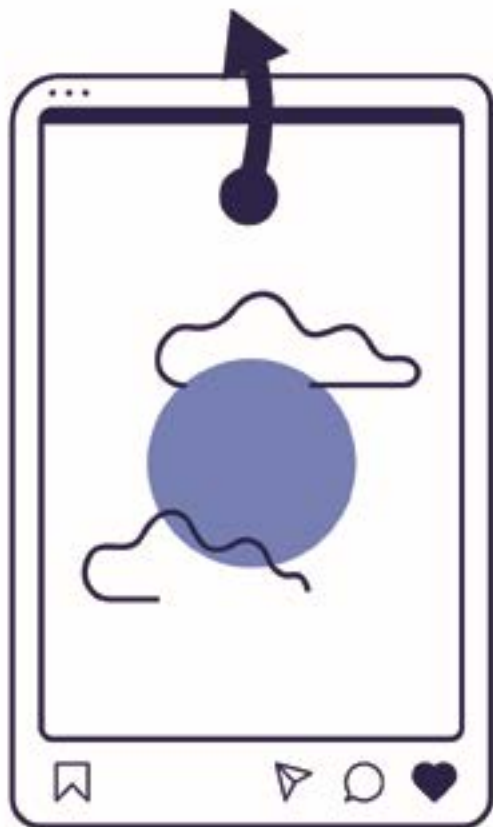
Violeta Torres
Gerardo Zamora
Yolanda Campos

VERSIÓN DIGITAL

www.radio.unam.mx/rubrica
comentarios y sugerencias
rubrica.radiounam@gmail.com

Revista Rúbrica de Radio UNAM, Año 15, No. 158. Marzo 2024 es una publicación mensual, editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México, a través de la Subdirección de Extensión Cultural de Radio UNAM, Adolfo Prieto # 133 Colonia Del Valle, Alcaldía 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 29 de febrero de 2024.

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.

¿Una generación

sin atributos?

Texto: MELINA ARMENTA

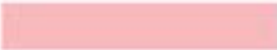
Imagen: SEPULCRO

Los individuos que se unen en un enjambre digital no desarrollan ningún *nosotros*.

En el enjambre, Byung-Chul Han.

Hace algunos meses, yo estaba en una sala de cine a la espera de que proyectaran la película *Oppenheimer*. A la fila de adelante llegaron dos personas: una chica que rondaba los 17 años y su madre. En cuanto se acomodaron en sus asientos, la joven sacó su celular del bolsillo y comenzó a tomarse varias fotos, mismas que subió inmediatamente a sus redes sociales. Algo común, pensé, pues en esos momentos la película no iniciaba todavía. Sin embargo, más adelante, con la proyección ya en curso, la chica seguía revisando el móvil a cada rato. Su madre, con la misma inquietud que yo tenía, le preguntó a susurros qué tanto hacía en el celular; la respuesta fue simple: “veo cuántas reacciones tiene mi publicación”.

Consideré una coincidencia interesante el hecho de mirar una película cuyo tema es la invención de la bomba atómica, que acabaría con cientos de miles de vidas en Hiroshima y Nagasaki; al mismo tiempo que presenciaba en la fila de enfrente uno de los estragos más representativos de lo que el filósofo Paul Virilio llamó, a finales del siglo xx, “la bomba informática”. A diferencia de las bombas convencionales, el “Cibermundo”, compuesto por los ordenadores y el Internet, desintegra los cuerpos de otra manera. Las personas están y no están, toda vez que son transformadas en imagen e información. Asimismo, el “Cibermundo” atenta contra lo imperceptible para el ojo, aquello que se esconde debajo de la piel: lo que *somos*; la saturación de estímulos a la que estamos expuestos al usar estas tecnologías no sólo afecta

la percepción que tenemos de nosotros mismos, sino también la manera como nos relacionamos con los demás. La teoría de Virilio acerca del impacto del “Cibermundo” en el desarrollo de la vida humana da cuenta, entre otras cosas, de una de las características esenciales de la posmodernidad: el detrimento de los vínculos afectivos ocasionado por la asimilación de la dinámica del consumismo a la vida sentimental.

Expuestos a la estimulación mediática de comprar el producto de novedad, nos adentramos en la cultura de “uso y desecho” hasta el punto de relacionarnos con los otros desde esta mecánica. Es cada vez más notorio que las relaciones interpersonales sucumben hoy en día ante la falta de interés en cuanto a forjar un vínculo duradero y significativo, pues ello implica cerrar la puerta a mejores “ofertas”. En su libro *Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos*, Zygmunt Bauman sostiene que el individuo de la posmodernidad es, tal como aparece en la novela de Robert Musil, un “hombre sin atributos”. Para Bauman, el calificativo “sin atributos” equivale a la carencia de vínculos afectivos sólidos, o bien, a la incapacidad de relacionarse con otras personas desde el compromiso y la responsabilidad a largo plazo. Actualmente, las relaciones interpersonales (sobre todo amorosas) caducan a gran velocidad porque cada vez son menos las personas que están dispuestas a renunciar a la satisfacción (fugaz) de experimentar cosas nuevas. Como si de objetos se tratara, el cambio de pareja constituye una práctica común entre las generaciones más jóvenes.

Paradójicamente, la llegada de las redes sociales incrementó el deseo de estar conectados; sin embargo, “conexión” y “relación” no son sinónimos. Bauman explica que la principal diferencia entre una y otra radica en los modos en que se producen y se rompen. Mientras una conexión virtual depende de un clic tanto para iniciarse (“seguir”) como para deshacerse (“dejar de seguir”); la relación exige tiempo y esfuerzo porque, en el fondo, se trata de construir un vínculo sólido. Al igual que un edificio bien cimentado no se levanta en un solo día, las relaciones tampoco son tan sencillas de lograrse, por ello resulta más complicado y doloroso desprenderse de alguien bajo estas condiciones. Un precio muy alto y poco atractivo para quienes adoptaron con enorme facilidad el estilo de vida de la “modernidad líquida”. No obstante, todo tiene consecuencias.

Vivir de conexiones tan mal cimentadas que de un simple soplido se quiebran provoca un malestar espiritual, una sensación de vacío. En tanto seres sociales, necesitamos de la compañía de los demás para sentirnos plenos, de modo que, en estos tiempos en los que el *otro* va y viene, la necesidad de tener muchos seguidores en las redes sociales y de conseguir un número elevado de *likes* en cada *post* no es sino síntoma de la crisis de los afectos por la que estamos atravesando. Bajo estas circunstancias, no resulta tan descabellado pensar, más allá del factor económico, que quienes buscan incansablemente las reacciones en sus redes sociales sienten con cada *like* lo que hasta hace algunas décadas obteníamos con un abrazo cuerpo a cuerpo.

Lamentablemente, la crisis de los afectos se vuelve una problemática mayor en el momento en que los mercados

de consumo se aprovechan de la situación de vacío que experimentamos. Mark Zuckerberg, creador de Facebook, ha declarado en diversas ocasiones que la creación de esta red social tuvo como objetivo acercar a las personas mediante la construcción de una colectividad. La agrupación de ésta y otras plataformas similares bajo el nombre de “redes sociales” refuerza esa idea, pues alude a un tejido de personas en constante comunicación; a lo cual se suma el hecho de que estas plataformas se estructuran de modo que los sentimientos y las emociones de los usuarios tengan un papel protagónico, no en vano Facebook agregó tempranamente la opción de “me gusta”, a la que le seguirían otras expresiones como “me encanta”, “me enoja”, “me asombra”, “me entristece”. Empero, cuando las redes sociales alcanzaron un punto alto en la recurrencia de uso entre los cibernautas, los fines cambiaron.

En El filtro burbuja: cómo la red decide lo que leemos y pensamos, Eli Pariser explica que desde hace algunos años entramos en la “era de la personalización”. Esto quiere decir que toda nuestra actividad en línea es monitoreada con el objetivo de “crear y perfeccionar constantemente una teoría sobre quiénes somos, lo que hacemos y lo que desearemos a continuación”. La red nos ha convertido en un conjunto de datos susceptibles de ser comercializados, en tanto cada clic revela algo de nosotros que puede ser utilizado para solventar los mercados de consumo. El juego de las emociones desde el que se articulan las redes sociales, más allá de una maquinaria de recuperación de los afectos, se trata de un sistema de vigilancia y control con fines económicos que se perpetúa a partir de la creciente necesidad de vínculos humanos.

INDUSTRIAS SORORAS Y CREATIVAS

Mujeres, comunidades LGBT
y disidencias en La Industria
Audiovisual en México.

Texto: VIOLETA TORRES
Imagen: MAYTE VERGARA

La representación y la creación de espacios seguros, artísticos, de empleo y hacer las cosas que nos gustan es una manera de aportar a la Industria desde todas las visiones.

Cita verbal de: Itzel Sarmientos y Kirlia

Existen colectivas donde se da el permiso de crear distintas visiones en conjunto a manera de construcción; ahora es una inspiración para entrelazar los caminos de una nueva y exitosa generación, en compañía de aliados donde en el pasado se llamaba “heteropatriarcado” por ser una industria liderada por esa visión, ahora se unen para crear una nueva generación de artistas.

En nuestra industria actual, se está abriendo poco a poco el intercambio creativo entre artistas y público, donde se pone a discusión la situación de las mujeres artistas, para así opinar e impulsar soluciones; pero es verdad que nos falta muchísimo. Es verdad también que va en aumento nuestro posicionamiento, teniendo en cuenta que las gráficas del IFPI, AMPROFÓN¹ y demás instituciones, nos informan que ya existe un 33.33% en carteles de festivales o *Latin Grammy's*, pero también es verdad que nos hace falta un mayor porcentaje. Nos hemos demostrado, como comunidad, que tengamos la edad que tengamos, pertenezcamos a grupos disidentes o no... se puede ganar un *Latin Grammy* a los 95 años, como es el caso de Ángela Álvarez, quien se convirtió en la ganadora más longeva en la categoría Mejor Artista Nuevo. U otros

¹ IFPI (International Federation of the Phonographic Industry). AMPROFÓN (Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas).

ejemplos de la industria en México, como el estar en el top de listas internacionales con nuestra música y lengua originaria, como el caso de Vivir Quintana o Lefty o Mayte Ponzanelli, quien está a cargo de equipos gigantes en una empresa como Argos Televisión, generando oportunidades y empleos para jóvenes, comunidades y mentes en general. Siendo estas figuras un parteaguas para nuevas mentes sororas y aliados, mentes disidentes que nos demostraron que hay lugares en los medios del entretenimiento, y que hay espacios de construcción que generan soporte. Así se pretende erradicar la violencia en el entretenimiento y lograr industrias creativas para todxs. Escuchemos nuestro entorno y lo que somos por esencia, pues el objetivo es claro: erradicar las brechas de desigualdad de género y la violencia, para que crezcan con potente brillo las futuras artistas que revolucionarán la industria.

Es importante mencionar la lucha trans, no binaria y comunidades disidentes que le dan peso a aquellos proyectos que buscan alzar la voz e impactar a través del arte y la crítica. Comentando con Kirlia, una artista visual y musical trans, hablábamos que hace falta mucho apoyo a estas comunidades en provincia, ya que en diferentes estados de la república sigue siendo una realidad que no se les dé apoyo a movimientos, y mucho menos el trabajo que se merecen. Y al platicar con un movimiento trans de Querétaro, nos mencionaron la importancia de la difusión prolongada, ya que a estos movimientos sólo se les daba visibilidad en el mes de la igualdad, con más fuerza, pero

ellos nos piden hablar de estas comunidades todo el año. ¿Por qué este hecho tiene gran relevancia a nivel nacional?, pues 677 mil 925 personas han declarado ser discriminadas por su preferencia sexual, y esta cifra aumenta en el entretenimiento, pues representa a un 0.7%, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación que se realizó en 2022. Estos datos se suman a las estadísticas sobre las muertes violentas en contra de personas trans, colocando a México como el segundo país de América Latina donde se cometen más transfeminicidios, reporta la asociación civil Letra S. En los últimos años, se tiene el registro de 461 muertes violentas de personas sexodiversas: 95 en 2017; 92 en 2018; 117 en 2019; 79 en 2020; y 78 en 2021. El reporte también detalla que en 2021 las mujeres trans fueron las víctimas más numerosas, con 55 transfeminicidios a lo largo de todo el país, cifra que representó un aumento con respecto al año 2020, en el que hubo 43 víctimas.

Desde la aparición de personajes trans en la señal de TV abierta, hemos podido informar sobre temáticas de la comunidad trans y los problemas que enfrentan. Es importante darle visibilidad al discurso de Ociel Baena también, ya que fue *le primer y única magistrade* del Tribunal Electoral en Aguascalientes, desde donde luchó por la inclusión de espacios para consejerías para la comunidad LGBT+, oportunidades que de cerca vimos con los jóvenes. Sabemos que 70% de artistas mujeres a nivel mundial han reportado haber sido víctimas de acoso sexual, ahora el aumento en personas trans eleva ese porcentaje. Y para concluir, cada

vez más nos abrimos paso a nuevas mentes creativas y divergentes que hacemos lo que nos mueve, que ponemos distintos pensamientos y los complementamos con otros a manera de construcción. ¡Pero falta lucha!

Soy Violeta Torres, Supervisora Musical, quien ha participado en series de diversas plataformas audiovisuales. En mi especialidad de Music Business, me desarrollo como A&R, promotora de difusión artística en medios digitales, Music Licensing y Management. Siendo parte del Studio Planning de distintos artistas de Sony Music México. Y coordinación de eventos. Egresada de la Maestría en Diseño Sonoro para Cine y TV, con certificación en Protools por Avid México, e Ingeniera en Audio y producción Musical con especialidad en Saxofón. Actualmente, soy CEO de las Salas Atmos Music a través de Cinematic Media en Argos Televisión, y soy fundadora, productora y voz en espacios radiofónicos dedicados al activismo de las mentes creativas a través de Radio UNAM, colaboradora en la campaña de arte gubernamental “Encuentra tu Adicción” de la Ciudad de México, para medios de comunicación masiva.🇺🇸

ILUSTRACIÓN LIBRE

De la mano de nuestros ilustradores para usted

“Magia”

Adriana Niño

 @adss_eiri

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	HORA	
PROGRAMACIONES UNIDAS AM-FM 00:00-06:06HRS						PROG.NORMAL AM			
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				01:00 02:00	
06:00 06:06	HIMNO NACIONAL Y RÚBRICA							06:00 06:06	
06:40 6:55	CONCILIO DE VOCES							06:40 6:55	
06:55 07:00	CORTE INFORMATIVO							06:55 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									09:30 10:00
10:00 10:30	BRÚJULA EN MANO *	VIOLETA Y ORO §	HIPÓCRATES 2.0 §	MOMENTO ECONÓMICO *	TEMAS DE NUESTRA HISTORIA *		LA CIENCIA QUE SOMOS §	10:00 10:30	
10:30 10:45		CON CIENCIA §	52 x 24 §					10:30 10:45	
10:45 11:00								10:45 11:00	
11:00 11:05	CORTE INFORMATIVO							11:00 11:05	
12:00 12:12	DIÁLOGO JURÍDICO	INGENIERÍA EN MARCHA *	CONSULTORIO FISCAL RADIO *	MÁS SALUD *	LOS BIENES TERRENALES *		LAS ESQUINAS DEL AZAR §	12:00 12:12	
12:12 12:30								12:12 12:30	
12:30 13:00								12:30 13:00	
13:00 13:30		HABITARE			DE QUÉ TENEMOS QUE PEDIR PERDÓN (EZLN)			13:00 13:30	
13:30 14:00								13:30 14:00	
14:00 14:05	LA FERIA DE LOS LIBROS *	EN CLAVE MUSICAL	SABEN LAS PALABRAS §	EN CLAVE MUSICAL	EN CLAVE MUSICAL		EN CLAVE MUSICAL	14:00 14:05	
14:05 14:30								14:05 14:30	
15:30 16:30							CIEN AÑOS DE TANGO	15:30 16:30	
16:30 17:00							LA MÚSICA QUE HACE LA DIFERENCIA	16:30 17:00	
17:00 17:05	CORTE INFORMATIVO					CONFESIONES Y CONFUSIONES *		17:00 17:05	
17:05 18:00								17:05 18:00	
18:00 19:00						AMADEUS §		18:00 19:00	
20:00 21:00			TIEMPO DE ANÁLISIS *	INTERMEDIOS *			OFUNAM	20:00 21:00	
21:00 21:30		SONIDOS TIERRA §	HECHO EN BRASIL §					21:00 21:30	
21:30 22:00								21:30 22:00	
22:00 23:00							LA HORA NACIONAL	22:00 23:00	
23:10 24:00							ALMA DE CONCRETO	23:10 24:00	

*En vivo §Retransmisión **Nueva temporada

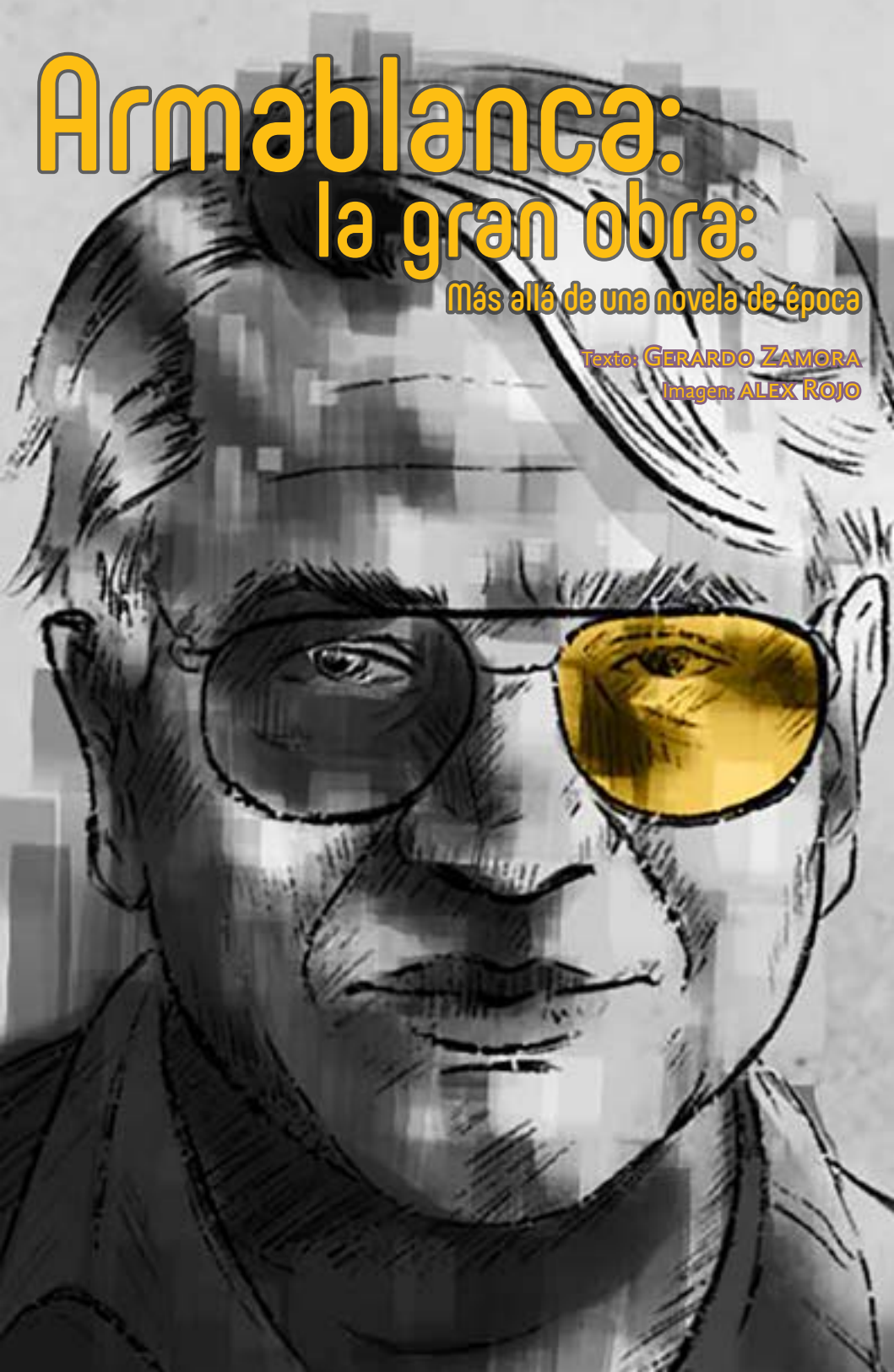
HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	HORA
PROGRAMACIONES UNIDAS AM-FM 00:00-06:06 HRS						PROG. NORMAL FM		
00:00 00:02	HIMNO NACIONAL							00:00 00:02
00:02 01:00					CARPE NOCTEM			00:02 01:00
01:00 02:00		TESTIMONIO DE OÍDAS		TESTIMONIO DE OÍDAS		TESTIMONIO DE OÍDAS §	TESTIMONIO DE OÍDAS §	01:00 02:00
06:00 06:06	HIMNO NACIONAL Y RÚBRICA							06:00 06:06
06:40 06:55	CONCILIO DE VOCES							06:40 06:55
06:55 07:00	CORTE INFORMATIVO							06:55 07:00
07:00 10:00	PRIMER MOVIMIENTO (*/ENLACE AM-FM)							07:00 10:00
10:00 10:12	XOCHIKÓZKATL	LAS ESQUINAS DEL AZAR		DE QUÉ TENEMOS QUE PEDIR PERDÓN (EZLN)	LA CIENCIA QUE SOMOS	JOCUS POCUS *		10:00 10:12
10:30 10:45		52 X 24						10:30 10:45
10:45 11:00								10:45 11:00
11:00 11:30							VIOLETA Y ORO	11:00 11:30
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	UN MUNDO RARO						OFUNAM	12:00 12:30
13:00 13:30	NOTICARIO PRISMA RU *					LA ARAÑA PATONA		13:00 13:30
13:30 15:00								13:30 15:00
15:00 15:15	CONCILIO DE VOCES §							15:00 15:15
15:15 16:00					ESCAPARATE 961*			15:15 16:00
16:00 16:05	CORTE INFORMATIVO					ESQUINAS AZAR §		16:00 16:05
16:05 16:12	HABITARE	DERECHO A DEBATE	ISLAS RESONANTES	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
17:00 17:30					SONODOC	SABEN LAS PALABRAS §		17:00 17:30
17:30 17:45						GABINETE CURIOSIDADES		17:30 17:45
17:45 18:00								17:45 18:00
18:00 18:30	CON-CIENCIA	HIPÓCRATES 2.0	HACIA UNA NUEVA MÚSICA			MUNDOFONÍAS		18:00 18:30
18:30 18:45	SABEN LAS PALABRAS						18:30 18:45	
18:45 19:00					CUANDO EL ROCK...		18:45 19:00	
19:00 19:50	PANORAMA DEL JAZZ					ISLAS RESONANTES §		19:00 19:50
19:50 20:00								19:50 20:00
20:00 20:30	RESISTENCIA MODULADA					RADIODRAMAS		20:00 20:30
20:30 21:00								20:30 21:00
21:00 22:00						INTERSECCIONES		21:00 22:00
22:00 23:00							LA HORA NACIONAL	22:00 23:00

Armablanca: la gran obra:

Más allá de una novela de época

Texto: GERARDO ZAMORA

Imagen: ALEX ROJO

Hace unas semanas me enteré sobre la muerte de José Agustín, un símbolo de las letras que sacudió a la prensa cultural en cada artículo de opinión y ensayo; una figura que conmocionó al público por el universo literario de sus ficciones. Como un aspirante a escritor que está por cumplir sus veinticinco años, para mí, las páginas de José Agustín pronunciaban la rebeldía, y su tinta proclamaba el particular espíritu de los jóvenes mexicanos, con sus virtudes y contradicciones, cuyos desenlaces, irremediablemente, desembocaban en la amargura, al dialogar con la incertidumbre.

En *La tumba* aborda el vacío y la búsqueda para neutralizarlo. En *De perfil* explora la separación de un matrimonio y su impacto a través de los ojos del hijo adolescente. Sin embargo, en su última novela *Armablanca*, José Agustín apartó la mirada a la etapa del sinsentido temprano para confrontar la quietud de sus personajes con las acciones que cometieron en el pasado.

Armablanca es la respuesta a alguien que terminó la carrera universitaria y desconoce sus posibilidades en el mundo laboral y real. Es la transición a la madurez. La extinción del caos a la fijeza. Una ruta desdibujada del mapa. La novela se sitúa en el estallido del movimiento estudiantil del 68. Dionisio, un cocinero y pianista, propietario del restaurante Armablanca, el paraíso de la creación del arte culinario, se reencuentra de manera inesperada con Carmen, su antiguo amor, quien se retiró de su vida, unas horas antes de su boda, sin previo aviso. El motivo de su aparición es pedirle que esconda a su esposo, un reconocido escritor,

simpatizante del movimiento, perseguido por las autoridades que castigan a quienes condenan las ineficiencias del gobierno y exigen un cambio social.

La estructura de la novela ocasiona una tensión dramática entre los personajes por sus cuentas pendientes, arrebatadas por las circunstancias sociales, la cual desata un peligro latente que amenaza el porvenir de sus relaciones, en la medida de que un malentendido pueda transformarlas en traiciones. Conforme la obra avanza, el lector es testigo de los hechos, de los secretos e infortunios presentados en las diferentes épocas atravesadas del furor y el resentimiento de no ser correspondido. La duda crece en el vínculo de Carmen y Dionisio sobre un amor untado de miel, resistiendo el paso del tiempo; un amor consumado en la frontera, un estado semejante al limbo, donde los amantes mantienen una conexión insuperable, aunque los involucrados prefieran negarlo para superar sus augurios y cambiar su fortuna.

A pesar de que el título y la trama evoquen a *Casablanca*, la película clásica estadounidense, el escritor mexicano aprehende su elegancia y despoja los elementos heroicos y románticos para introducir personajes que coquetean con la debilidad y el cinismo. Asimismo, José Agustín esculpe una historia más compleja, humana y, algunas veces, reveladora, al determinar las conductas de los personajes a partir de sus insólitas manías concebidas desde la infancia. Así por ejemplo: un pasatiempo compartido con su madre, dedicado a la cocina, impulsará la vocación de Dionisio; o el empleo de la fuerza bruta en sus años escolares en el futuro oficio

de Eugenio “El Trancas”, el policía de la PGR; o Carmen, atraída por una daga, construida de piedras, propiedad heredada de su antigua nana, como su primer acercamiento al combate guerrillero.

Aquel que afirme que no hay rastro de la persona que éramos hace años, *Armablanca* se encarga de debatirlo. Hay rasgos, por minúsculos que sean, que prevalecen en los períodos culminantes que serán decisivos para marcar nuestras vidas, como cuando necesitamos deshacernos de las piedras dentro del zapato para poder caminar; una prueba de la vida que suele doblegar cuando se cumplen más allá de los veinte años de edad. Hay talentos y fortalezas que requieren ser estimuladas porque su potencial puede salvarnos de nuestras dudas y temores. El discurso de José Agustín relaciona la pasión humana y sus dilemas con una revolución, ya que los grandes cambios son tan lentos que parecen no ocurrir, pero los placeres son infinitos.

Miccolò

Paganini

Endiabladamente talentoso

Texto: YOLANDA CAMPOS
Imagen: ARMANDO MORALES

¿Alguna vez has escuchado sobre El Violinista del Diablo? No es el título de una obra de ficción: ¡fue una persona real!

Cuenta la leyenda que Niccolò Paganini, un músico violinista de finales del siglo XVIII e inicios del XIX, era demasiado bueno en lo que hacía; pero tanto, que más que un elogio era una acusación. No sólo era bueno: la manera en que tocaba el violín era con una destreza que nadie, vivo o muerto, había tenido jamás, y que nadie podía igualar. Lo que es más, ¡es que no era físicamente posible! La velocidad de sus dedos y de su muñeca, las técnicas que inventó o mejoró, los sonidos que lograba, nada debía ser, no, nada de eso *era* posible. Era como ver a alguien levitar. Es imposible, debe serlo, dice tu mente...sin embargo, ahí lo ves, tú mismo, haciéndolo frente a ti. ¿Cómo?

La gente pronto comenzó a encontrar una explicación, y no era otra sino que, seguramente, para lograr tal virtuosismo, ¡Paganini le vendió su alma al diablo!

Eso dice la leyenda. Ahora, ¿qué cuenta la historia? Esto es lo que sabemos.

Niccolò Paganini fue un músico italiano que, aunque compositor, destacó sobre todo como intérprete de violín. Fue tan bueno, hábil, innovador y ágil con este instrumento que su fama nos

llega hoy como el padre de la técnica de violín moderno, y el modelo a seguir de todo violinista, estudiante o profesional. La cosa con él comienza desde su apariencia. En su momento de mayor fama, estaba en sus cuarenta y tantos de edad, y tenía algo...raro. No son palabras mías, sino de las fuentes históricas: tenía apariencia de muerto. Castil-Blaze, un musicólogo francés del período, lo describe como una silueta de líneas sinuosas, una cara larga y pálida, cabello rizado hasta los hombros, y con mejillas rectas que parecían imitar las F de un violín. Schottky, el biógrafo de Paganini, lo describió como “tan delgado como puede ser posible”, con la piel cetrina, y largos dedos huesudos.

Más extraño aún era acudir a sus presentaciones. A veces, había retraso en la hora de inicio, y entonces era más notorio cuando llegaba: en un silencio sepulcral, sólo se escuchaban unos pasos livianos, como si fuera el de un ente sin alma, y pesados, como de prisionero, de alguna manera al mismo tiempo. Entraba entonces al escenario: pálido, huesudo, con ese cabello y semblante de vampiro. Veía al público como si se le fuera a lanzar encima, con una sonrisa como si disfrutara la idea. Entonces levantaba su violín, que tenía un aura espectral en sí mismo, levantaba el arco en lo alto como si fuera una señal de triunfo, lo dejaba caer en un movimiento violento como azote, ¡y se hacía música como nadie había escuchado antes!

Es difícil explicarlo en palabras. Sólo puede describirse como paranormal. La gente quedaba impresionada: o muda y paralizada, o enloquecida y gritando, algo que ya se describe como histeria. Era como si el arco de su violín fuera más bien una varita mágica en manos de un brujo hechizando a su público. Y lo que hacía con el violín era algo que nunca había pasado en la historia. Superaba al mejor violinista vivo o muerto, y lo hacía con una facilidad que a veces se reía durante pasajes que a cualquier experto le supondría toda la concentración del mundo. Tocaba con una destreza y agilidad que superaba los parámetros conocidos, y lo hacía con una facilidad como si no le costara nada de trabajo o esfuerzo. Era una habilidad tal que parecía falsa, pero ahí estaba, en vivo frente a cientos y miles.

La cosa es que no tocaba solamente “bonito”. Podía si quería. Lo que dan estas impresiones de impacto es que hacía sonar el violín como si con sólo pensarlo lo controlara, y hacía cosas rarísimas con él. Podía imitar el sonido de animales, otros instrumentos, e incluso voces humanas. Alguna vez, todo un auditorio juró que escuchó “buona sera”, así que le contestaron su “buenas noches”, para luego enterarse que no fue él, sino el violín. Podía tocar obras completas con una sola cuerda. Dominaba las técnicas de violín que existían con tanta facilidad que comenzó a inventarse unas nuevas cuando se aburrió de lo que todos los demás no podían ni aspirar a hacer. Los cruces de cuerdas, digitaciones veloces, dobles armónicos, *ricochet*, vibratos y trinos, los pizzicatos, todo con ambas manos:

hacía como tres o cuatro cosas a la vez como si tuviera tres o cuatro manos.

Tocaba con tanta energía, fuerza y poder que parecía algo violento; y constantemente rompía cuerdas de violines y cerdas de arcos. Se dice, también, que casi nunca practicaba antes de sus presentaciones. No se veía que trabajara duro y, aún así, su habilidad era sobrenatural. Era algo que parecía imposible. Y si lo parecía, es porque tenía que serlo. La gente lo sabía. Era un secreto a voces. Paganini, concluyeron, tuvo que haberle vendido su alma al diablo a cambio de su destreza musical.

Si lo piensas, tiene mucho sentido. Mira su vida, no puede sino tratarse de un demonio. Primero, salió de la nada, ya de 40 años. Nadie sale de la nada. ¿Por qué no hay rastros suyos de un pasado? Porque no tiene; debe ser una criatura que salió de la nada, no de una madre. ¿Sí hay rastros, dicen algunos? Bueno, pero entonces, ¿por qué hay tantos huecos en su biografía? Porque Paganini fue borrando su rastro con brujería, porque su juventud está repleta de los más perversos crímenes: algunos dicen que fue parte de un gremio de ladrones, y otros, que por celos mató a su esposa. Pero se equivocan, porque no tenía esposa, eso es cosa de buenos católicos: él mató a una amante. ¿Y la manera en que toca tan hábil en una sola cuerda? Pues es porque en las décadas que pasó encarcelado, las cuerdas de su violín se rompieron hasta quedarse con una, y con ella aprendió.

Tenemos testimonios históricos que lo respaldan. Por ejemplo, en 1829, el periódico *Musical Times* publicó una crítica de Paganini, diciendo que con su violín abría un mundo no imaginado, y que “en su apariencia hay algo tan sobrenatural que uno busca un destello de una pezuña o el ala de un ángel”. Una revista en Londres sacó una entrevista entre Paganini y el diablo donde hablan de ese pacto que hicieron. ¡Y son testimonios históricos! Todos sabemos que esos no mienten. De estos también sabemos que Paganini era un brujo. La audiencia en Leipzig comentó que vieron al Diablo mismo en la audiencia, y ¿cómo van a contar lo mismo tantos testigos diferentes? También hay quienes decían que las cuerdas de su violín estaban hechas de intestinos humanos según las reglas de la brujería oscura, y de hecho, uno de sus violines (el Cremona) encierra las almas de sus antiguas amantes, y por eso su violín suena como voz humana. Hay quien vio al diablo cerca del codo de Paganini, ayudándolo a tocar, y otro contó que, tras un concierto, se esperó y lo siguió en secreto, y cuando Paganini pensó que nadie lo veía, ¡¡se subió a un coche con caballos negros que tenían rayos de tormenta en sus ojos y se fueron volando al espacio!!

Ya.

Nada de esto es verdad.

Bueno, sí. Es verdad todo sobre cómo tocaba, su agilidad y destreza por encima de lo conocido, romper cuerdas, dejar a todos maravillados. Pero eso de los coches voladores y amantes asesinadas,

pues no, pero tampoco me lo inventé. Todo eso sí lo dicen las fuentes históricas: ¡es lo que se decía de Paganini en la Europa del temprano siglo XIX!

Claro que las fuentes históricas nos dan cosas para hablar, pero no siempre dicen la verdad. No por eso son mentiras, tampoco. Son testimonios que nos dejan ver cómo la gente hablaba de cosas de su presente. Si tuviéramos que ponerlo de manera un tanto simplona, todo esto que acabamos de leer, que se decía de Paganini, fue como ahora que nos hacemos de revistas con chismes de famosos. ¿Pasaron estas cosas de fantasía? Todos sabemos que no, pero equis Artista encaja con la historia, así que, ¿por qué no inventarnos todas esas historias y fingir que nos lo creemos, nada más por el chiste? Aunque hay personas que sí se lo creen de verdad. El caso del chismecito mágico que “es broma, pero si quieres no es broma”. Así pasó con Paganini.

Chismecitos. Eso es todo. Que cuerdas de intestinos y brujería, se contesta tan fácil como que era chismecito que algunos tomaban por meme, y otros en serio. Pero, ¿a poco no está bien buena la historia que le achacaron?

Aquí la verdadera historia de Niccolò Paganini, resumida, para contestarte todas estas mentiras...

Continuará en el próximo número...

PLAY

El arte y lo que hay detrás de las Internet Aesthetics

Texto: RAÚL RUÍZ ZAMORA
Imagen: REN GARCÍA

MARCH, 2024

0:0

La historia no se repite, pero rima.

Mark Twain

Más o menos a principios de este año, en redes sociales como Facebook, X (Twitter) o TikTok, muchas personas compartían publicaciones, videos e imágenes de papas o macarrones a los que les habían puesto un lazo color melocotón. Debajo de la mayoría de estas imágenes se podía leer la palabra “*coquette*” (así, en cursivas); y si bien al inicio esto parecía un meme más (que en realidad lo era), al adentrarme un poco en los orígenes de lo que engloba lo conocido como *coquette*, pude vislumbrar que este meme provenía de algo a lo que Internet había bautizado como *Internet aesthetics*, o “simplemente” *a e s t h e t i c s*, en concreto, de algo que se conoce como *coquettecore*... Entonces, y por un meme tan efímero que apenas duró más de dos semanas, en este escrito he decidido hablarles de lo que es este fenómeno, sus vertientes y, quizá, lo que podría haber en el corazón de todo esto.

Para comprender la definición de *a e s t h e t i c*, o mejor dicho, la definición de las *Internet aesthetics* (a partir de ahora les llamaré *aesthetics*), se puede decir que, apoyado en las palabras del youtuber Cresendex en su video *Art of the Surreal: The Rise of Internet Aesthetics*, es un término que busca englobar aquellas corrientes culturales, filosóficas y artísticas surgidas en internet. Si bien la palabra *aesthetic* tiene su origen como rama de la filosofía (concretamente, en el estudio de la belleza) internet ha utilizado el

término *aesthetic* y no, por ejemplo, palabras más cercanas al significado neto de belleza como *beauty* para hablar del hecho cultural gestado en internet; retomemos el ejemplo de Cresendex: un atardecer rojizo sobre lo alto de una colina nos remite a un paisaje que podríamos llamar “hermoso”. Por otra parte, una noche lluviosa, en una avenida vacía, llena de cortinas de metal cerradas y con olor a humo de cigarro sería *aesthetic*: no te causa el mismo deslumbramiento de la primera imagen, pero sí que te dan ganas de quedarte ahí y descansar, aunque en ese momento no sepas por qué; queda claro que no es un paisaje hermoso, sin embargo, para internet sería considerado como *aesthetic* debido a esas sensaciones que más tarde comprendes que te provocaron armonía, paz, inquietud, tristeza... Viéndolo de esta forma, el surrealismo, según la visión de internet, sería considerado como *aesthetic*.

Sobre los movimientos que han surgido a través de internet, si bien hay demasiados como para hablar en este escrito, puedo mencionarles de manera breve que las corrientes *aesthetic* son tantas que únicamente me centraré en las que verdaderamente crearon algo único, pues, aunque muchas de estas tienen sus orígenes en internet, considero que no aportan nada nuevo ni poseen un discurso propio. Es decir, no hablaré de corrientes como *light academia* o la antes mencionada *coquettecore*, pues, aunque estas sean ideas nacidas en la Web, su discurso y estética consisten en retomar la moda y literatura de la época victoriana, principalmente, en contraposición a las *aesthetics* que mencionaré a continuación.

Y ahora sí, vayamos al tema como tal.

What will be your next dream...

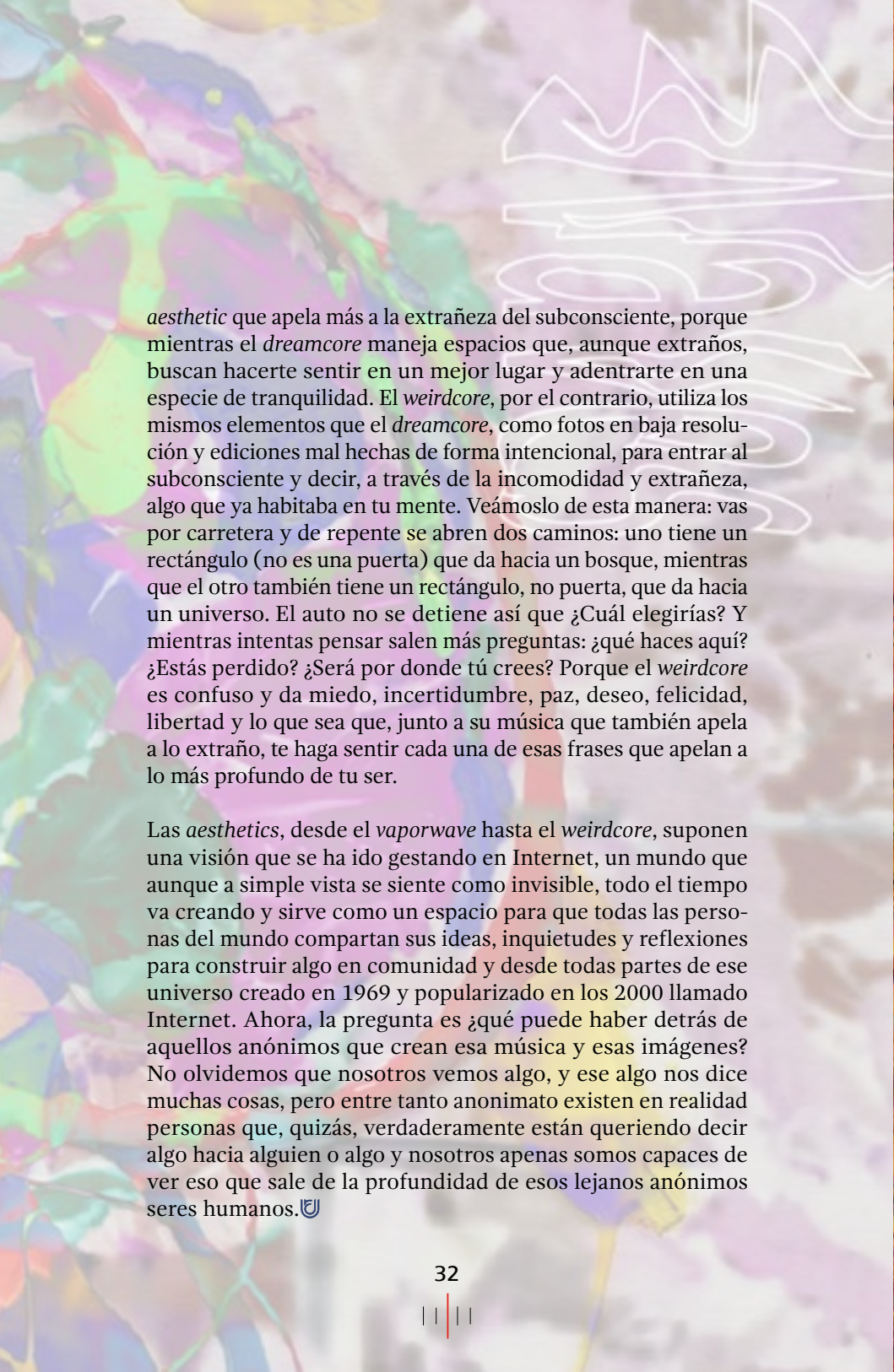
El *vaporwave* es una *aesthetic* nacida aproximadamente en el año 2011 y que tomaría gran popularidad gracias al álbum *Floral shoppe* de la artista Vektroid (que para este disco utilizó el seudónimo Macintosh plus). En el caso de este disco, una carátula con un busto de Alejandro Magno, caracteres japoneses y un intenso color rosa dan la bienvenida a más de 38 minutos de *samples* de canciones ochenteras modificados con varios efectos (*slow down* y *reverb* principalmente) para crear así algo totalmente único. Y si bien estamos hablando de un solo disco, este sirve para ejemplificar que el *vaporwave* es, en esencia, una *aesthetic* marcada por la nostalgia y sublimación hacia la década de los 80, época atravesada por el aceleramiento de una globalización vista como los inicios de una nueva era que anunciaba un esplendoroso futuro de la humanidad a través de la tecnología: luces rosas de neón y centros comerciales (novedad en ese entonces) que vendían productos como el Walkman o el VHS, procedentes de lugares tan futuristas (legendarios) y lejanos como Japón... En esencia eso es *vaporwave*: el sentimiento hacia un pasado donde aparentemente todo era mejor; aunque como sucede con la Grecia de la Edad de los héroes, esos lugares quizás jamás existieron más allá de nuestras memorias.

“Finally you`re here, What took you so long”

Despiertas como siempre y no recuerdas más, tan sólo vas en el vagón de un suburbano con agua tibia que te llega a las rodillas y con ventanas que dan hacia el cielo más claro que nunca hayas visto, mientras un enorme ojo con delicadas alas esbeltas te observa. Dos hongos van sentados frente a ti, mientras que el que llevas en la palma de tu mano con su enorme boca te dice “Ya estás aquí, ¿por qué tardaste tanto?”. Bueno, a ese tipo de imágenes Internet las ha bautizado como *dreamcore*, pues nos presenta lugares totalmente fuera de esta realidad que emparentan con el surrealismo. Pero mientras Dalí creaba espacios oníricos con la idea de presentar otros mundos imposibles y fantásticos, el *dreamcore* no se desprende totalmente de esta realidad. Por ejemplo, la imagen descrita con anterioridad está hecha a base de recortes intencionalmente mal hechos y elementos en baja resolución con el fin de lograr que siempre se tenga en mente que ese lugar onírico realmente es falso, contrario al surrealismo que busca adentrarte en su realidad. En cuanto a la música *dreamcore*, esta busca crear una sensación de ensueño y éxtrañeza a través de armonías lentas de elevador, sintetizadores de un acorde y guitarras con progresiones disonantes cargadas de *delay*. Si esto les recuerda a músicos como Mac DeMarco, se puede decir que, a diferencia de éste, la música *dreamcore* busca relajación y sobre todo escapismo, contrario al disfrute y felicidad que caracteriza a Mac DeMarco.

CLICK to forget

Junto al *dreamcore*, surgida a principios del 2020, se marcó otra que, aunque hermana y con características similares, posee una premisa diferente. En este caso el *weirdcore*, tal como su nombre indica, y apoyado en el video *Understanding the meaning of dreamcore* del usuario de youtube Polygon Donut, es una

aesthetic que apela más a la extrañeza del subconsciente, porque mientras el *dreamcore* maneja espacios que, aunque extraños, buscan hacerte sentir en un mejor lugar y adentrarte en una especie de tranquilidad. El *weirdcore*, por el contrario, utiliza los mismos elementos que el *dreamcore*, como fotos en baja resolución y ediciones mal hechas de forma intencional, para entrar al subconsciente y decir, a través de la incomodidad y extrañeza, algo que ya habitaba en tu mente. Veámoslo de esta manera: vas por carretera y de repente se abren dos caminos: uno tiene un rectángulo (no es una puerta) que da hacia un bosque, mientras que el otro también tiene un rectángulo, no puerta, que da hacia un universo. El auto no se detiene así que ¿Cuál elegirías? Y mientras intentas pensar salen más preguntas: ¿qué haces aquí? ¿Estás perdido? ¿Será por donde tú crees? Porque el *weirdcore* es confuso y da miedo, incertidumbre, paz, deseo, felicidad, libertad y lo que sea que, junto a su música que también apela a lo extraño, te haga sentir cada una de esas frases que apelan a lo más profundo de tu ser.

Las *aesthetics*, desde el *vaporwave* hasta el *weirdcore*, suponen una visión que se ha ido gestando en Internet, un mundo que aunque a simple vista se siente como invisible, todo el tiempo va creando y sirve como un espacio para que todas las personas del mundo compartan sus ideas, inquietudes y reflexiones para construir algo en comunidad y desde todas partes de ese universo creado en 1969 y popularizado en los 2000 llamado Internet. Ahora, la pregunta es ¿qué puede haber detrás de aquellos anónimos que crean esa música y esas imágenes? No olvidemos que nosotros vemos algo, y ese algo nos dice muchas cosas, pero entre tanto anonimato existen en realidad personas que, quizás, verdaderamente están queriendo decir algo hacia alguien o algo y nosotros apenas somos capaces de ver eso que sale de la profundidad de esos lejanos anónimos seres humanos. ☺

Imagen: Idu Julián