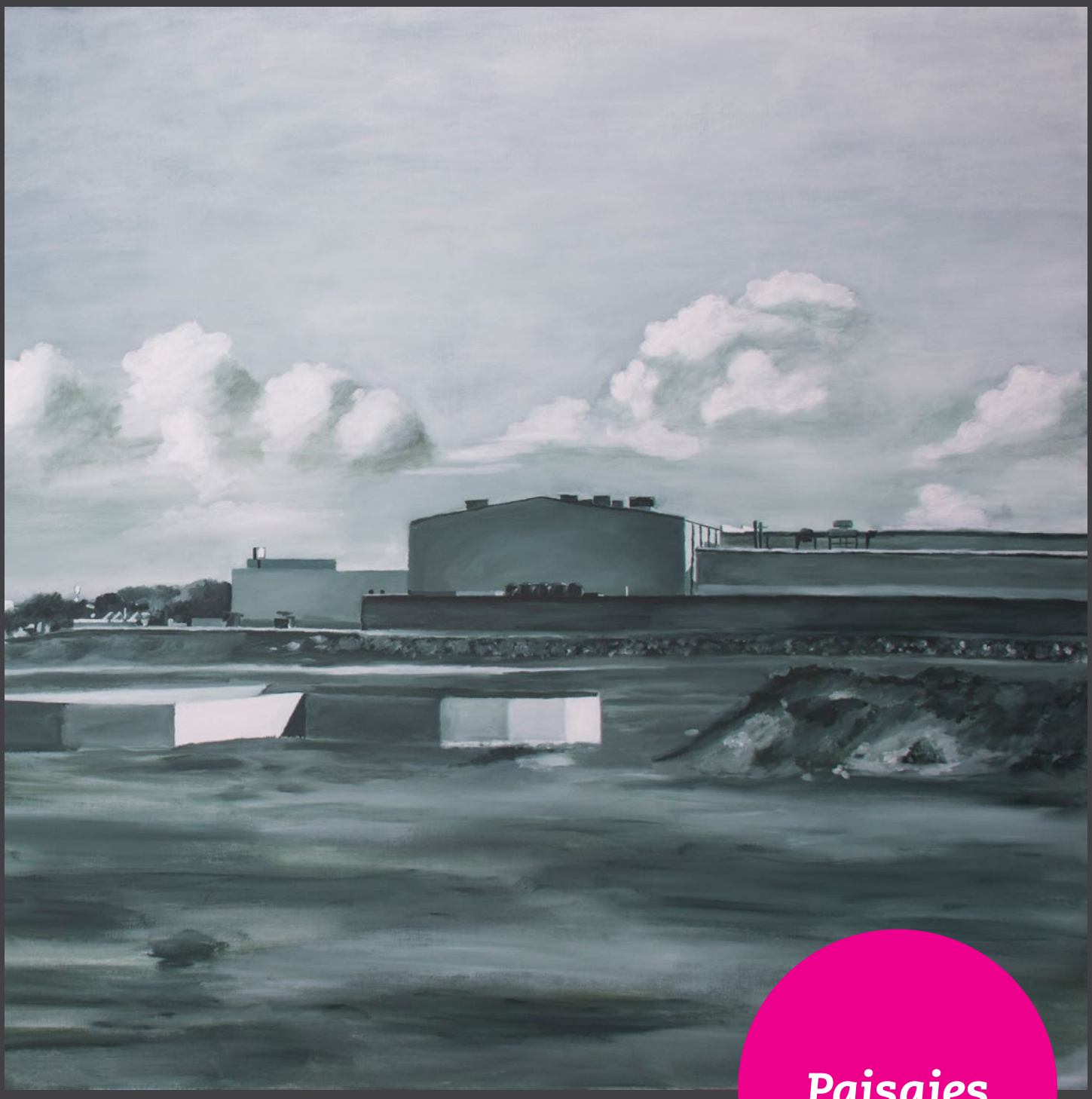
AV INVESTIGACIÓN

Publicación de la Escuela Superior de Artes de Yucatán



Paisajes

8

8•2018•Revista Académica del CINAV-ESAY
ISNN 2007-4522 // esay.edu.mx/avinvestigacion

ESAY
Escuela Superior de Artes de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 • 2018

AV INVESTIGACIÓN

8•2018•Revista Académica del CINAV-ESAY

Escuela Superior de Artes de Yucatán

Enrique Martín Briceño
Director General

Gladys Cervantes Alpizar
Secretaria Académica

Saúl Villa Walls
Director de Artes Visuales

Nahomi Ximénez Silva
Coordinadora Académica
de Artes Visuales

Editor
Dr. Marco Aurelio Díaz Güemez
Miembro del SNI-CONACYT

Diseño de Logotipo y Portada
Rafael Gamboa

Portadas
Erick De Gorostegui
Horizonte # 1, óleo/tela/madera, 2017

AV INVESTIGACION Año 7 No. 8 2018
Revista Académica del Centro de Investigación en Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (CINAV–ESAY), calle 55 No. 435 x 46 y 48, Centro, CP 97000, Tel. (999) 9301490, Mérida, Yucatán, México. Editor responsable: Marco Díaz Güemez. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 04-2012-031212445700-102, ISSN: 2007-4522. Certificado de Licitud y Contenido en trámite. Actualizaciones: Centro de Investigación en Artes Visuales de la ESAY, calle 55 No. 435 x 46 y 48, Centro, CP 97000, Tel. (999) 9301490. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de la Escuela Superior de Artes de Yucatán.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Escuela Superior de Artes de Yucatán.

SITIO WEB
http://esay.edu.mx/avinvestigacion
http://avinvestigacion.com/

Contenido

Paisajes

Presentación ____ **6**

[Diálogos y dibujos del Estado No. 31])
Cecilia Gómez Osalde ____ **9**

Blanco Supremo: de la mística a la forma, pasando por el racismo e insinuando la desigualdad
Erick De Gorostegui ____ **19**

Streetstyle: una relación personal con el vestido de moda originada a partir de la virtualidad
Ángeles Maldonado ____ **35**

El ojo del contemplador (un paisaje cultural de Yucatán)
Eduardo Cantillo ____ **53**

Colaboradores ____ **89**

Paisajes

El número 8 de la nuestra revista AV Investigación está dedicado al tema de los "paisajes". El paisaje por sí solo es una cosa en sí, separado de nosotros en lo material, pero unido a nuestra mente en lo conceptual. Esta relación, cotidiana e inconsciente, amerita diversas aproximaciones que desde el arte pueden ser posibles.

Cecilia Gómez nos devela el proceso de construcción de la nueva geografía de la ciudad, en este caso Mérida, a través de la vivienda pública. Iniciada en el grabado, su aproximación inmediata es al modo en que los habitantes de estos nuevos desarrollos habitacionales logran conquistar, al menos estéticamente, el paisaje con el que forzosamente convivirán todos los días.

En el caso de Erick De Gorostegui, el paisaje mitad tierra mitad cielo de Yucatán resume su interés en el paisaje inmediato. Su aproximación deriva en la recreación y entendimiento del poder poético de la planicie característica de la región.

Ángeles Maldonado se interesa por el paisaje que constituyen los elementos móviles de la ciudad, las personas, a través de la forma en que se visten y se expresan por este medio. Su aproximación se dirige entonces a lo que llamaríamos el "estilo de la calle".

Finalmente, Eduardo Cantillo nos ofrece una perspectiva paisajística sobre el arte y la cultura de Yucatán. Queremos agradecerle su generosidad por permitirnos publicar un capítulo de su más reciente libro "La luz del ojo esquizoide".

Sin duda, el paisaje es un tema sugerente dentro de su finitud material y de su infinitud conceptual. Una vez más, el artista tiene una mirada más allá que puede abordar esta geografía.

AV Investigación

[Diálogos y dibujos del Estado No. 31]

Cecilia Gómez Osalde

RESUMEN: Una vez recorriendo cierto municipio de Mérida, ahora considerado como ciudad satélite noté la necesidad de la población de crecer y de relacionarse con otros; también una conclusión de la ciudad actual: cientos de unidades habitacionales con servicios urbanos. Mucho cemento, cables y casi nada de vegetación. En su mayoría, las viviendas pertenecientes a estas unidades, abandonan su estado original a través de ajustes ornamentales y arquitectónicos que sus habitantes tienden a realizarles. Mismas que evidencian el interés de convertir aquel rígido espacio en un hogar. *Diálogos y Dibujos del Estado No. 31*, es una articulo acerca de las estructuras de interés social de gran parte de la ciudad que reflejan la idea de "la casa" desde el punto de vista de los habitantes y no propiamente de la arquitectura; así como ciertas políticas de vivienda. También el potencial que la gráfica encuentra en la estética de interés social.

Gómez Osalde, Cecilia. (2018). "[Diálogos y dibujos del Estado No. 31]". AV Investigación 8-2018, Revista Académica del CINAV-ESAY, pp. 9-18.

> Recepción: 16 de noviembre de 2017 > Aceptación: 8 de diciembre de 2017

Recorrer, hacer trayecto en distintos puntos que componen un espacio. Tomar fotografías, recorrer lo que hay en ellas. Dibujar en trozos de papel y recorrerlos, convirtiendo aquella acción en la clave para que cada imagen creada en este proyecto revele su contenido.

El presente artículo es acerca de mi tesis de licenciatura en artes visuales, donde propongo una reflexión de la ciudad a partir de las casas que contiene y de la relación de estas con los habitantes.

Desde la aparición del INFONAVIT en 1972, la ciudad de Mérida, como el resto de las ciudades mexicanas, ha basado gran parte de su crecimiento territorial en los fraccionamientos de vivienda de interés social. Ante este panorama de viviendas, narro parte de la transformación arquitectónica a través de las modificaciones que los habitantes tienden a realizarles a sus casas. Dichas modificaciones son el material gráfico del proyecto, ya que por medio de éstas creo imágenes que son una mezcla de lenguajes procedentes de diversos elementos gráficos, ornamentales y arquitectónicos que encuentro en las viviendas. Así como también la parte perceptiva que conlleva vivir en determinados espacios.

Las cuatro secciones propuestas en este texto narrarán diversas maneras de pensar la idea de casa, el inicio y desarrollo de la idea y por ultimo la conclusión actual del proyecto.

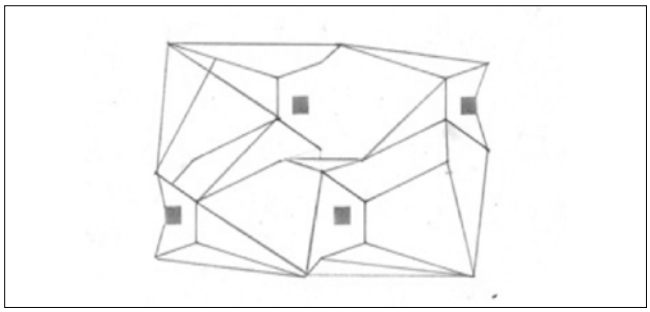


Figura 1. Boceto de casa-contenedor. (Cecilia Gómez, 2015).

1. LA CASA-CONTENEDOR Y SU CONTENIDO

> *Durante un tiempo, experimenté la arquitectura sin pensaren ella. A veces, casi puedo sentir en la mano una manija de puerta en especial, un pedazo de metal con la forma de la parte posterior de una cuchara. Solía cogerla cuando iba al jardín de mi tía. Esa manija todavía se me figura un signo especial de la entrada a un mundo de diferentes estados de ánimo y olores. Recuerdo el sonido de la grava bajo mis pies, el brillo suave de la escalera de roble encerado, puedo escuchar la pesada puerta cerrar detrás de mí mientras camino por el pasillo oscuro y entro en la cocina, la única habitación brillante y realmente iluminada de la casa. [...] Recuerdos como estos contienen la más profunda experiencia arquitectónica que conozco. Son los depósitos de ambientes arquitectónicos e imágenes que exploro en mi trabajo como arquitecto.*
>
> Peter Zumthor

Habitar mi casa fue la manera particular de plantearse el proyecto, observando mi relación dentro de ella y de cómo mi familia realizaba ajustes cada vez que se daba la oportunidad. Para después concebir esto como una manera de mirar el paisaje y de percibir aquello con un amplio potencial artístico. Siempre con una mirada emotiva, misma que en primera instancia me condujo a estimar las casas como objetos de gran valor. La casa como objeto fue una forma de analizarla desde afuera y empezar a indagar la parte material y no material.

Empezando por lo material, la parte de la casa que resguarda nuestro cuerpo y nuestras pertenencias, las casas pensadas como contenedores inducen a indagar acerca de sus distintas formas y usos. Diferente color, escala, estilo, carácter, etc., todos los días miramos casas, pero ¿qué contiene cada una?

Figura 2. Casa de noche. (Cecilia Gómez, 2016).

La figura 2 es parte de la serie de casas que fotografié en mis caminatas para investigar acerca de las estructuras. En estos recorridos noté que la mayoría de las casas han sido modificadas, estas poseen cierto diseño, una distribución del espacio y configuran la idea de una casa, sin embargo su arquitectura no necesariamente favorece a lo que las personas buscan como hogar, por lo que son los mismos habitantes quienes buscan modificar y/o adaptarse a ese espacio. Esas modificaciones me llevaron al análisis de los usos de la casa y que surgen al habitar una. Por medio de la interacción de una casa y sus habitantes, estos tienden a relacionarse con su casa como si esta fuera un ser vivo transmutado en alguna especie de construcción. Las estructuras sirven para visualizar la forma del contenedor para después pensar acerca de lo que contiene.

"Algunos arquitectos han utilizado términos científicos para la vivienda como la palabra cápsula, en su época expresaron ciertos ideales en el modo de vivir y de cómo iba a evolucionar la forma arquitectónica. Sin embargo, en su interior estas cápsulas estaban concebidas como estuches, en los que las paredes tomaban la forma de lo que alojaban" (Monteys, 2014, p.88).

Para mí la casa es algo inanimado, a consecuencia de habitar surgen distintos significados así como la parte no material del proyecto. Cada casa se percibe diferente, sin embargo podemos generalizar por medio de relaciones sociales, actividades, estructuras y objetos. Una manera de ejemplificar lo anterior es por medio de los enseres que resguardan las casas,

Figura 3. *Retrato del mundo*, fotografía de una familia británica.

Figura 4. *Retrato del mundo*, fotografía de una familia cubana.

donde estos toman un papel de importancia en la manera de habitar un espacio; hacen funcionar a una casa, describen el entorno de una casa y a veces hasta algunos rasgos de los propietarios. Cada pertenencia está destinada a una o varias funciones, en su mayoría suelen facilitar los quehaceres, sin embargo las personas tienden a asignar valor sentimental a sus cosas.

Monteys y Fuentes en su libro *Casa-Collage* ejemplifican lo mencionado por medio de las fotografías siguientes.

La figura 3 y 4 son el resultado de un reportaje organizado en 1994 por varios medios de comunicación internacionales en el marco del año internacional de la familia, titulado *Retrato del mundo*. Para dicho reportaje diferentes familias de diferentes países fueron escogidas para mostrar sus enseres. Donde no solo se apreció la casa, si no las posesiones de la familia y la diferencias de objetos. La comparación de objetos hace referencia a saber cuales son los más comunes y los que no, dejando leer los diferentes estilos de vida dependiendo de cada cultura. Este ejemplo es útil para entender la importancia del contenido y cómo por medio de este, la casa no solo es una construcción; es el espacio donde se desarrollan sucesos, habitaciones que se vuelven pequeños universos llenos de información. Anatxu Zabalbeascoa (2011) escribió que: "Las cocinas, las bañeras y hasta los tenedores esconden una historia. La vida privada dice tanto de una civilización como el análisis de sus batallas y contiendas." (p.12).

Los enseres domésticos contienen información acerca de las personas, mediante su uso se generan experiencias que crean recuerdos o sentimientos, mismos que también tienen un lugar en la casa y que se detallará en la sección siguiente.

2. MEMORIA

> *Desde el principio de los tiempos el hombre buscó lugares para cubrir una de sus necesidades más básicas como el refugio y la seguridad. Eso también es mi casa para mí.*
> David, 23 años.

Con un enfoque minucioso acerca del contenido de las casas, surge la ampliación de la búsqueda entre la relación entre la casa y sus habitantes. Así surge esta sección dedicada a la memoria. La parte cautivadora de la casa, la de los símbolos y las emociones que podemos percibir por medio de los ambientes que nos proporciona y que difícilmente encontramos en otros lugares.
Louise Bourgeois decía que:

> La arquitectura tiene que ser un objeto de nuestra memoria. Cuando evocamos, cuando conjuramos la memoria para hacerla más clara, apilamos asociaciones de la misma manera que apilamos ladrillos para construir un edificio. La memoria es una forma de arquitectura. (Bourgeois citado por Samaniego. El País. 1999).

Las estructuras son la parte de la casa que refugia nuestro cuerpo y nuestras pertenencias, mientras que la memoria es la parte que físicamente no se puede ver. En la memoria la edificación ya no es el primordial, sin embargo es sobre sus estructuras que esta se manifiesta. Ahora concierne el ser humano y la relación con su espacio; lo que lo rodea, intereses y comodidades. La memoria es la suma de recuerdos y experiencias que dentro de la casa logran existir, memorias que se hospedan en espacios.
Toda esta información también estaba implantando cierto tipo de arquitectura, que por medio del dibujo se iba manifestando. Las formas que las paredes aportaban y que al mismo tiempo construían imágenes.

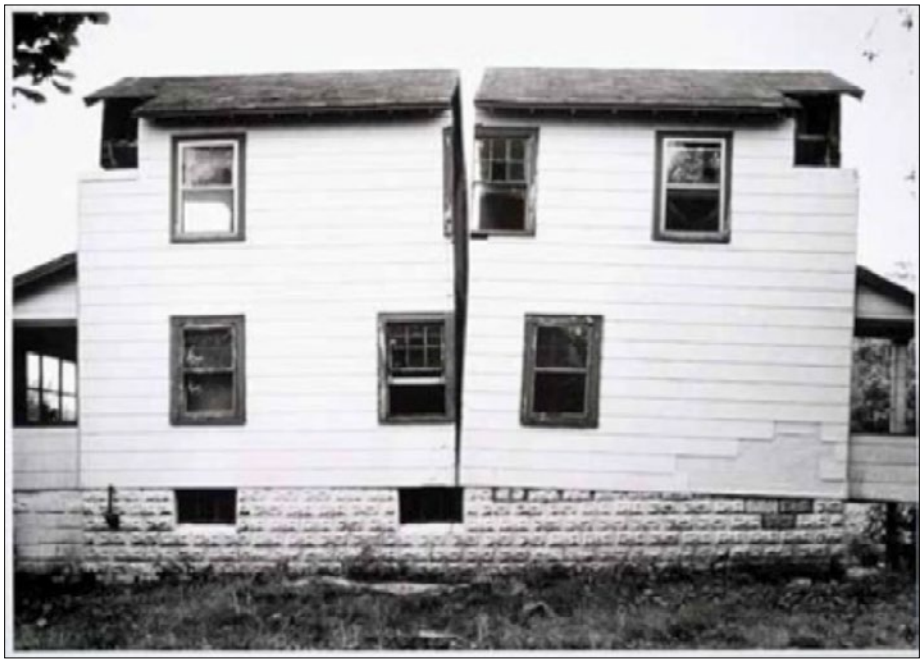


Figura 5. Intervención. Gordon Matta Clark. (Obtenida de arqchile,2016).

Matta -Clark (2008) decía que:

> Una casa encierra, nos acerca a las cosas, acentúa nuestra capacidad de intervenir sobre ellas, dominándolas. La casa es así un dispositivo de memoria, extrae de cada habitante sus pensamientos inconscientes y les da cuerpo: entidades fantasmáticas nacidas de los recuerdos, que resurgen en el presente, y que se producen como un intento de vincularnos a ella (p. 57).

Fue útil realizar entrevistas para concretar la idea de la casa como dispositivo de memoria. Dichas entrevistas fueron realizadas a desconocidos y amigos entre 13 años y 55 años, donde conocí el pensamiento de distintos habitantes. Eso también reforzó la idea acerca de la memoria que surge a partir de la relación entre las personas y sus casas. La pregunta fue la siguiente: ¿Para ti, qué significa tu casa?, las personas entrevistadas no tuvieron dificultad para responder, inclusive casi todas respondieron con seguridad. Las respuestas en general fueron de relevancia poética, gracias a éstas puedo afirmar que mi idea no estaba tan alejada de una realidad, gran parte de las personas tienden a humanizar sus casas. Una de las respuestas más relevantes fue el epígrafe al inicio de esta sección, donde el entrevistado no estaba describiendo nada físico, si no la descripción de ambientes que lograron transformar una idea objetual a una idea subjetiva.

Los ambientes de *confort* son los que construyen la idea de un hogar, ya que es difícil sentirnos "como en casa" en otros lugares. Ya sea por medio de algún objeto o emoción, la casa tiende a refugiar. Cuando se toca la mente y la esencia de una casa, es cuando nace la idea de "vida privada", la privacidad no es más que la vida personal de un individuo desarrollada en un espacio reservado y que debe mantenerse confidencial. La casa será entendida de distinta manera según el lugar, época y contexto pero no se

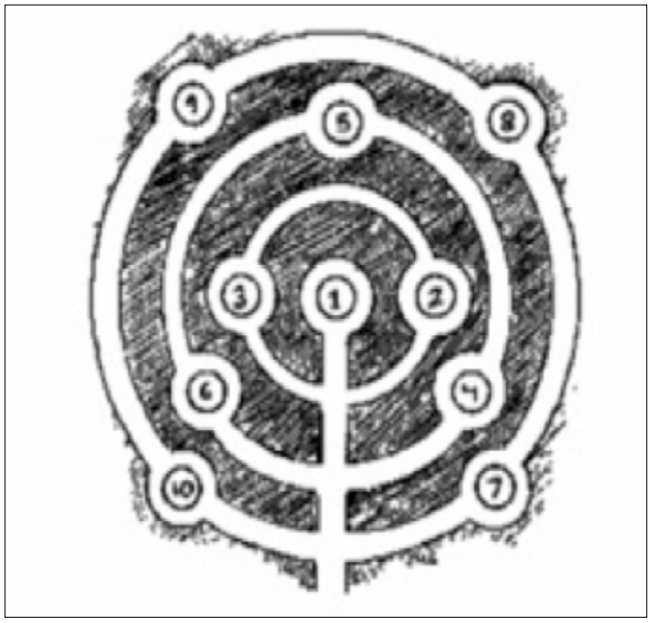


Figura 6. Hortus Memoriae, Frances Yates.
(Obtenida de hermetic library, 2016).

desvincula de su responsabilidad de refugio.

El valor de la interacción de la casa y sus habitantes surge cuando aquel espacio se convierte en un hogar que proporciona a sus habitantes ambientes de confort y que con el paso del tiempo todo aquello se convierta en memorias.

La memoria, a pesar de que podría ser un lugar inventado, construye mi idea de la casa. Todo lo imaginario toma forma al suceder dentro de lugares físicos y que existen en una realidad. Como por ejemplo , en el arte de la memoria renacentista se usaron muchos métodos para visualizar rutas mnemónicas[1], una de ellas era visualizarlo como un jardín, el *Hortus Memoriae* o el Jardín de la memoria planteado por de Frances A. Yates.

El Jardín de la memoria se presenta en una serie de trayectorias circulares concéntricas separadas por setos; los primeros cuatro de estos círculos se asignan dentro de la imagen en el círculo 1. Cada círculo corresponde a un número, y tiene el mismo número de pequeños pabellones establecidos en el mismo. Como todos los lugares de la memoria, éstos deben ser imaginados como bien iluminados, cómodos y grandes; en particular, cada glorieta se visualiza como suficientemente grande para contener un ser humano común, a pesar de que no tiene que ser mucho más grande.

Al contemplar varias casas durante mis trotes fotográficos, puedo afirmar que cada casa se percibe de diferente manera. En varias ocasiones algunos vecinos me preguntaban con un tono malhumorado la razón de mis fotografías, que si alguien me mandaba o qué buscaba ahí. Yo amablemente les explicaba el proyecto y después algunos de ellos platicaban conmigo acerca de sus casas o pertenencias. Tuve la fortuna de que ninguno haya llamado a la policía.

En una ocasión en la colonia Esperanza mientras tomaba una foto un señor de la tercera edad se asomó en la calle y se acercó a mí con su bastón casi a punto de pegarme para que me alejara de sus plantas. Yo me incomodé mucho pero le dije que sus rejas eran muy lindas y que su casa también me lo parecía, tras dicha frase mencionada el señor sonrió y me contó la historia de sus protectores de ventana y que lamentaba que ya no se fabriquen igual. Al elogiar su casa supongo que sintió una gratificación por aquella decisión de modificar su hogar. Y que tras el paso de los años aún alguien podía valorar su estética.

En la mayoría de las estructuras con las que trabajé encontré fisuras, en ventanas, paredes, rejas, suelo etc. Cada detalle era una manera de visualizar la memoria; marcas y recuerdos que se vuelven puntos clave para abordar la gráfica y generar otro tipo de lecturas.

Es importante aclarar que en esta parte no toma en cuenta las condiciones de la vivienda mínima pero que eventualmente es en este tipo de viviendas

1 Sistemas de la memoria que se presentan para ser utilizados y no sólo estudiados.

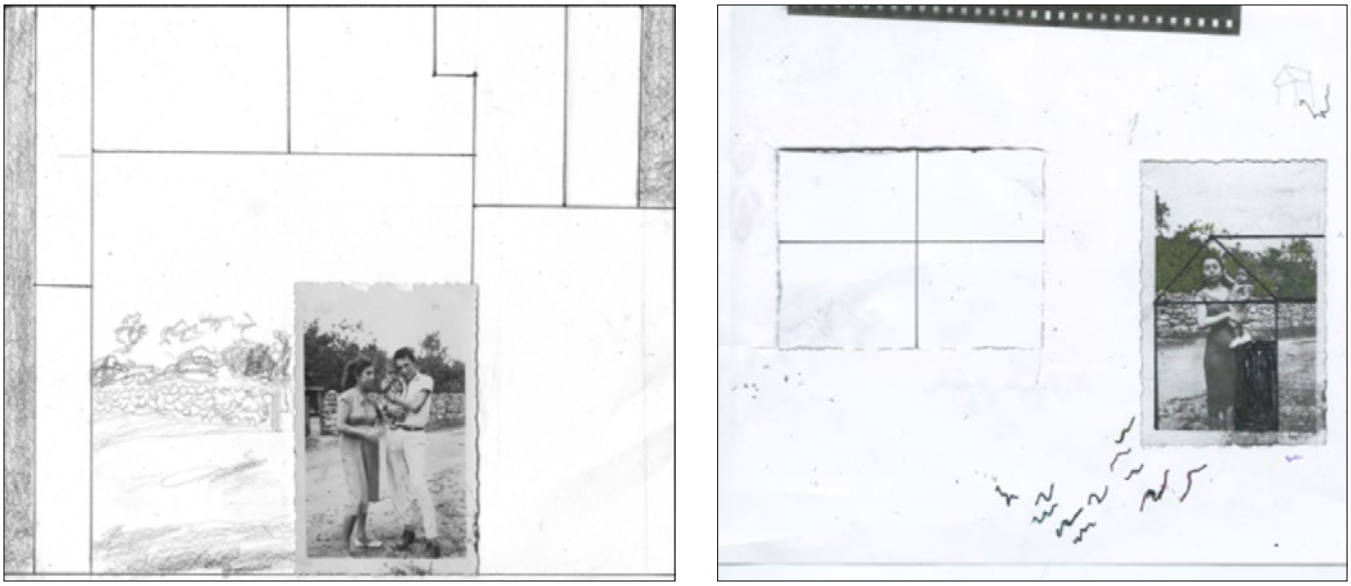


Figura 7. De la serie Dato 50. (Cecilia Gómez, 2017).

donde se desarrollo el proyecto.

La memoria es el vínculo para convertir una casa en un hogar, en un almacén de historias personales o familiares.

3. CONCEPTOS DE LA DISCIPLINA PARA PENSAR.

Como se mencionaba al principio esta investigación también era una manera de percibir la situación de la vivienda actual como medio de producción artístico, por medio del entendimiento de ciertas disciplinas como la fotografía, dibujo y el grabado.

El meta-discurso del proyecto radica en utilizar las posibilidades de la gráfica, en especial del grabado en metal y sus combinaciones técnicas y cromáticas para llevar a cabo variaciones evolutivas, como sucede con las casas seleccionadas; ofreciendo a los espectadores maneras alternativas de visualizar las viviendas.

El proceso para crear un grabado es por medio de químicos, por lo cual ver corroer un trozo de metal fue un acto que me pareció poético, cada vez que la placa se sumergía en el químico y salía, podía ver brotar mi dibujo. Este experiencia me hizo relacionar la parte conceptual y técnica por medio de una analogía que consiste en observar entre el deterioro que sucede en las estructuras de las casas con el paso del tiempo y los cambios que sufre el metal durante su permanencia en el químico, para finalmente poder darle formas a la memoria.

Al mismo tiempo que experimentaba en el grabado también lo hacia en cierto programa de edición. Aunque son dos procesos distintos, fue necesario incluir la parte digital porque era un complemento para mi producción, más propuestas para dibujar algo que no tiene alguna forma concreta.

Por medio de la corrosión en las placas de metal y en las manipulaciones digitales construí, destruí e interpreté la información que determinada

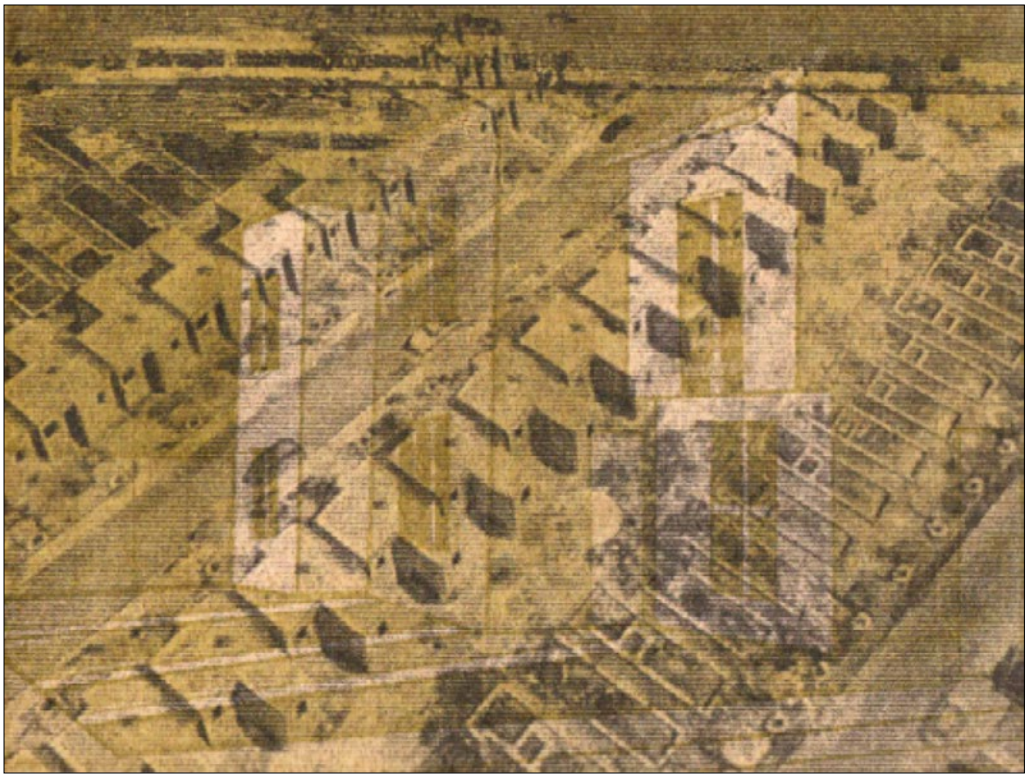


Figura 8. Modificación 3. (Cecilia Gómez, 2017).

casa fotografiada almacenaba. El ataque corrosivo tanto análogo como digital fue una posibilidad de manipular la memoria dando como resultado un proceso de deterioro transferido a las imágenes, permitiendo visualizar la memoria que se encuentra dentro de la casa. Los grabados y las fotos, muestran las emociones que suceden dentro de la casa y viceversa la casa otorga imágenes y texturas que resultan idóneas para grabar. Considero que tanto el entendimiento de mi disciplina como artista gráfica y la del proyecto mismo sucedió simultáneamente, por lo cual me permitió una gran experimentación y la oportunidad de darle continuidad a la investigación para generar una visión mas concreta del tema, misma que se explicará en la sección de abajo.

4. ARQUITECTURA POLÍTICA

> *La política no es en principio el ejercicio del poder y la lucha por el poder. Es ante todo la configuración de un espacio específico, la circunscripción de una esfera particular de experiencia, de objetos planteados como comunes y que responden a una decisión común, de sujetos considerados capaces de designar a esos objetos y de argumentar sobre ellos.*
>
> Jacques Rancière

Por último y para concluir, uno de los puntos a favor de la crisis arquitectónica en las casas de interés social es que puedes utilizar sus panoramas como medio para generar arte. Tras el análisis emotivo del proyecto fui notando que las casas con las que

había trabajado eran en su mayoría de interés social. Como ya se había mencionado antes, estas casas tienden a recibir modificaciones, mismas que sus habitantes realizan, estas en conjunto evidencian las malas condiciones de diseño de las casas de interés social y del mal ambiente que generan, ante lo cual, las personas deciden modificar su casa intentando satisfacer su necesidad espacial como habitantes. A dichas modificaciones las designo como *arquitectura política*, ya que se vuelven estéticas cuando son re-diseñadas por sus habitantes, entendiendo el termino político desde la gente y su relación con el espacio. Como dice el maestro Rancière la estética decidida por la gente y que está vinculada con una realidad y por ende en lo político. Una realidad que habla del crecimiento de la ciudad y que a través de sus casas la gente manifiesta sus gustos o posibilidades. Esto a respuesta de la condición de la problemática de vivienda social que abre paso a miles de indagaciones, me agrada aterrizar en el termino político porque también plantea acerca de "la ciudad ideal" aquella que es diseñada por el gobierno o aquella que es percibida por los ciudadanos o tal vez ninguna.

Actualmente la ciudad de Mérida tiene contrastes con el tema de la vivienda, por un lado están estas unidades habitacionales con miles de micro casas y por otro la llegada de la verticalidad a la ciudad a través de los edificios en forma de torre que habitan al norte de la ciudad, donde es imposible modificar tu parte porque ya es parte de una estética establecida así como de contratos. Por lo cual la arquitectura política termina siendo la voz de los habitantes para hablar de su ciudad, situación y memoria. Este proyecto fue una manera de asociar el valor simbólico de los hogares con el valor gráfico, ofreciendo a los espectadores maneras de visualizarlas. Así como de aportar nuevas iconografías para el arte, el urbanismo y la arquitectura.

BIBLIOGRAFÍA

Bourgeois citada por Samaniego (17 de Noviembre de 1997). *Louise Bourgeois expone su memoria convertida en formas de arquitectura.* El País. Recuperado de http://elpais.com/diario/1999/11/17/cultura/942793202_850215.html

Kirshner J.(1993). *Non-uments* [Non-*umentos] en Gordon Matta-Clark, catálogo de exposición*, IVAM, Centro Julio González, Valencia.

Monteys X., Fuentes Pere. (2014). *Casa collage: un ensayo sobre la arquitectura de la casa*. Barcelona: Gustavo Gili,SL.

Zabalbeascoa A. (2011). *Todo sobre la casa*. Barcelona: Gustavo Gili,SL.

Blanco Supremo: de la mística a la forma, pasando por el racismo e insinuando la desigualdad

Erick De Gorostegui

RESUMEN: La serie Blanco Supremo, reflexión pictórica sobre el Espacio, se trata de mi principal serie pictórica a la fecha, la cual surge luego de un largo proceso de reflexión: tanto de la pintura como elemento de representación, así como de diversos intereses que encontraron el materializarse a través de esta disciplina. Si bien, Blanco Supremo en primera instancia habla sobre la arquitectura; el como los espacios someten a las personas, pero existen además una serie de discursos detrás que hablan sobre acontecimientos y particularidades en torno a la estética particular de mis pinturas; la estética del monocromo como semblanza artística..

De Gorostegui, Erick. (2018). "Blanco Supremo: de la mística a la forma, pasando por el racismo e insinuando la desigualdad.". AV Investigación 8-2018, Revista Académica del CINAV-ESAY, pp. 19-33.

> Recepción: 16 de noviembre de 2017 > Aceptación: 8 de diciembre de 2017

1.- Introducción: El gesto místico de la Pintura

La serie Blanco Supremo, reflexión pictórica sobre el Espacio, se trata de mi principal serie pictórica a la fecha, la cual surge luego de un largo proceso de reflexión: tanto de la pintura como elemento de representación, así como de diversos intereses que encontraron el materializarse a través de esta disciplina. Si bien, Blanco Supremo en primera instancia habla sobre la arquitectura; el como los espacios someten a las personas, existen además una serie de discursos detrás que hablan sobre acontecimientos y particularidades en torno a la estética particular de mis pinturas; la estética del monocromo como semblanza artística.

Blanco Supremo se remonta a principios del 2016, cuando mi incursión a la pintura era reciente y había todavía una especie de incertidumbre respecto al tema sobre el cual se iba a tratar mi producción. Cito a continuación la semblanza del pintor Saúl Villa, la cual en su momento fue de suma importancia para la línea posterior de mi pintura ya que me hizo ver una serie de preguntas, las cuales nunca me había planteado sobre el carácter –llamémosle– místico de la pintura. La semblanza se expresa a modo de enunciados a continuación:

> –La pintura se encuentra entre el arte y la vida.
> –La pintura siempre es sobre pintura.
> –La pintura debe verse como pintura.
> –El pintor pinta, no fabrica imágenes, la imagen si acaso es andamio de la pintura.
> –La pintura más sublime es un comentario sobre la pintura, la pintura más mala también lo es.
> –Los problemas de la pintura no son los problemas del arte.
> –No es el medio, son los problemas y las consecuencias del uso del medio lo que interesa.
> –Los problemas del arte no son los problemas de la pintura pero se los puede apropiar.
> –El territorio de la pintura está explorado casi en su totalidad.
> –El color es el arma de destrucción masiva de la pintura.
> –Todo es fondo.
> –Reducir el gesto pictórico a un estado transparente.
> –La pintura es más antigua que el arte.
> –La pintura permanecerá después del arte.
> –La pintura sobrevive a pesar de los pintores.
> –Cambiar el mundo un cuadro a al vez.
> Saúl Villa (2015)

Pero entonces ¿Deja de ser la pintura , cuando esta no se parece a una? ¿Qué sucede cuando el color en la pintura deja de ser el arma y se convierte en el medio? ¿Puede la pintura ser cualquier otra cosa en vez de fondo? Es entonces que la pintura se volvió para mi un medio de suma importancia, ya no solo se trata de complejizar, sino de producir otros discursos y entendí de una forma concisa toda la responsabilidad que implicaba el haber decidido hacer pintura. Y me refiero responsabilidad por la inmensa carga que viene detrás de esta decisión, tomando en cuenta el punto

Existen muchos puntos en los que aun coincido con la semblanza de Saúl Villa, otros en los que no; sin embargo me sigue pareciendo importante la forma en la se puede sintetizar la pintura, es decir, todos los aspectos de la pintura; historia, importancia y formato, que a mi parecer, son las tres características que definen y a su vez describen la pintura; uno de los puntos que me sigue pareciendo muy vigente es el que dice: "Los problemas de la pintura no son los problemas del arte." Planteando primero la pregunta ¿porqué los problemas de la pintura no son

los problemas del arte? Y esto supongo se debe a la gran diversidad de materiales que ofrecen las demás disciplinas artística, la escultura en barro, en acero o cemento; implican una serie de problemas técnicos dispares, pero la única premisa es que se sostenga de pie o que no se caiga; la pintura, el performance, el grabado. El ritual de la pintura es único y me atrevo, incluso ahora, a compararlo con el de la poesía: en grado de misticismo, de complejidad y auto introspección, no obstante, la discusión puede llevarme muy lejos, pero hago a continuación una oración, similar a la que realizó Saúl Villa y que me funciona a mi para sintetizar esta discusión sobre la pintura:

> –La poesía es la antesala de la Literatura, comla pintura es la antesala del Arte.

Y añado a continuación otra, que engloba la universalidad de la pintura como el elemento más antiguo de comunicación:

> –La historia de la humanidad es la historia de la pintura y viceversa.

Proclamé en el 2016, a modos de enunciados, mi propia semblanza como pintor, partiendo de mis propios y recién adquiridos problemas dentro de la disciplina para dar pauta a mi proyecto pictórico a la fecha, ya que igual creí necesario señalar y evidenciar el discurso que fui adquiriendo respecto a mi pintura durante la primera mitad del 2016:

> –Cualquier pretexto para pintar es el gran tema de la pintura.
> –El monocromo es el único nuevo color.
> –La pintura no debe sentir, solo los artistas sienten.
> –La pintura no debe ser reflejo del alma, si no de la preocupación.
> –La pintura se estudia desde la pintura.

Ahora, a la distancia, considero necesario el efectuar ciertos cambios a esta semblanza, en gran parte por la línea hacia la cual se ha inclinado mi pintura, acercándose cada vez más a eso que llaman "estilo", y añadiendo de paso las dos oraciones que cité anteriormente, otros puntos se conservan tal cual, quizá porque aun son vigentes para mi:

> –La historia de la humanidad es la historia de la pintura y viceversa.
> –La poesía es la antesala de la Literatura, como la pintura es la antesala del Arte.
> –La pintura figurativa está por sobre la abstracta.
> –Cualquier pretexto para pintar es el gran tema de la pintura.
> –La pintura es una descripción de la realidad, no una representación.
> –La pintura puede reinterpretar lo que quiera; no existe algo que le sea intocable.
> –La pintura no debe de sentir, solo los espectadores sienten.
> –Todos pueden pintar, pero no todos pueden ser pintores, no obstante algunos son artistas.
> –Pintar no es hacer arte, es solo pintar; los objetos resultantes es a lo que podemos llamar arte.
> Erick De Gorostegui 2017

2.- Antecedentes pictóricos: el monocromo como medio y fondo

Mi trabajo pictórico comenzó vagando por linderos que actualmente no existen de forma pública; luego de haber experimentado con el color, me di cuenta que no lo necesitaba, ya que a veces "necesitamos caminar por un sendero solo para darnos cuenta que no es el nuestro". Descubrí entonces al pintor

Imagen 1. Mark Tansey – Action painting II.

Imagen 2. Erick De Gorostegui – Naturaleza Viva #2.

Imagen 3. Mohammed Ledesma – Rebaba Verde

norteamericano Mark Tansey, conocido por su particular técnica de pintar y sus puestas en escenas en sus cuadros; heredero –casi– legitimo de Magritte con esta especia de surrealismo sutil. Tansey crea pinturas con mucho contenido: desde cuadros a primera instancia absurdos hasta complejas composiciones en las que integra elementos de la literatura, filosofía e historia, con una profunda critica al consumismo de los Estados Unidos de América. Su pintura me impresionó en aquel entonces por su gama cromática, derivada del gris verdi-azul, coincidiendo con la forma en la que empecé a pintar, aprendida en unos cursos de verano e invierno que impartió el maestro Gustavo Quiroz; conformado por tres colores: azul cerúleo, sombra natural y blanco de zinc, este último para conseguir todas las variaciones tonales.

Al trabajar con esta gama monocromática descubrí un par de cosas: la facilidad con la cual avanzaba en la pintura, en contraste al tiempo invertido en una pintura con una gama cromática completa, volviéndose el acto de pintar en algo rápido, algo que venía persiguiendo implícitamente desde hacía mucho tiempo, aunque no me considero una persona hiperactiva o impaciente, tiendo a tener preferencia por los gestos rápidos del arte. Por otro lado, descubrí muy pronto la cualidad de mi trabajo respecto al de los demás en el taller de pintura; característica que tiempo después de volvió la semblanza de mi trabajo artístico. Cabe destacar al monocromo –mi particular uso del color– como una critica también hacía la pintura, específicamente a la mexicana, es decir: Diego Rivera, José Clemente Orozco, Vicente Rojo, Luiz Nishizawa, Juan O´gorman y toda la escuela pictórica del siglo pasado que ha sido sinónimo de

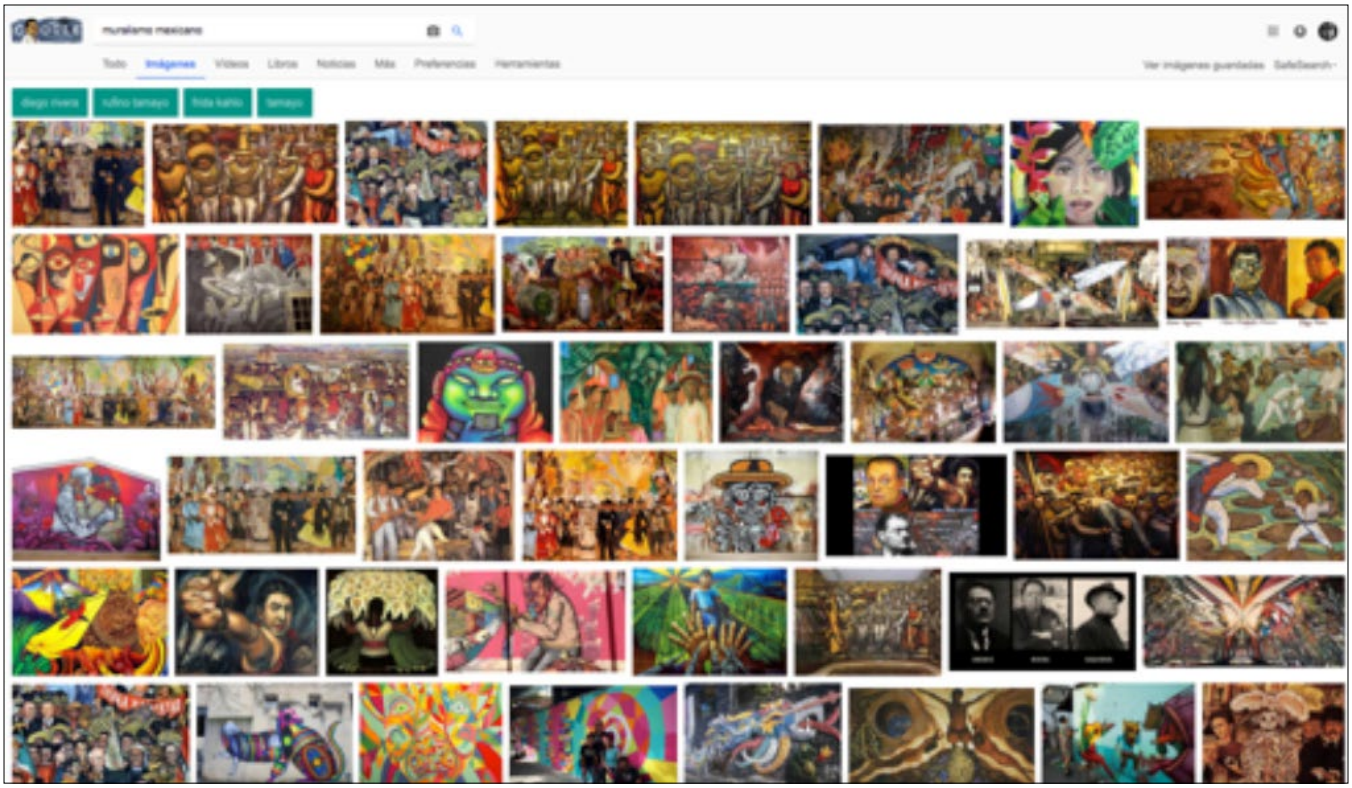


Imagen 4. Gama cromática a priori de la pintura mexicana del siglo XX.

mexicanidad. Mi postura se opone el uso exagerado del color; el abuso del rojo y del amarillo para crear un falsa sensación de calidez. Para mi, la realidad carece de muchos de los tonos usados en aquella pintura; hoy en día puedo salir a la calle, y probablemente el único color naranja intenso que encuentre sea el de algunos automóviles, o el rojo en los letreros de los anuncios de Coca Cola, el azul del Walmart, el verde de las gasolineras Pemex, el amarillo de las tiendas OXXO. En general, el paisaje que ofrece el Estado de Yucatán es más bien desvaído, el cielo es de un azul blancuzco, el verde del monte tirando a un negro extraño, el rosado de las coloradas es mas bien insípido; las flores de las plantas se inclinan generalmente a los tonos pastel.

La pintura también surge en un proceso similar al de osmosis, o bien, simbiosis, esto si ocurren las condiciones apropiadas claro está. Razón por la cual incluyo la pintura de Mohammed Ledesma, compañero y amigo. Durante el tiempo que compartimos espacio de trabajo, nuestra pintura fue adquiriendo características del otro, en un momento en el que ambos estábamos concluyendo el aprendizaje de la licenciatura. Ambas pinturas se parecen en varias cosas: el uso del color, en su caso, casi monocromático en su caso y monocromático en el mío. La consistencia del pigmento en si, es decir, ambos acabamos pintando maso menos igual; con escasas cargas de materia y mucho medio (aguarrás). El gesto de pintar rápido –dos cuadros por semana– y nuestra fascinación por la obra de Luc Tuymans de la cual

Imagen 5. Calle de Mérida.

ambos nos influenciamos, tanto de la sutil forma en la que plantea problemas muy específicos en su pintura como del gesto en apariencia despreocupado que impregna en sus pinturas. Fue en esta época donde mi pintura cobró madurez en cuanto al fondo y la forma; la técnica, la forma de llevar a cabo los cuadros, no obstante faltaba definir el tema a pesar de que ya tenía una idea muy concreta de lo que quería pintar, faltaban afinar ciertos detalles.

3.- El espacio como Forma; no sentir como medio para sentir.

Conceptualmente, mi trabajo comenzó siendo una discusión sobre el espacio, tema que ya había venido trabajando de forma previa, primero inconscientemente y ya luego intencionalmente. Discutía principalmente sobre la pertinencia de las personas en el espacio; el acto de estar de forma limitada y sus limitaciones virtuales por medio del espejo, abordado en mi trabajo en instalación. A continuación extraigo un fragmento de mi documento de titulación, el cual narra una temprana etapa de mi discurso como artista.

"Es entonces que mi pintura se vuelve un manifiesto; un manifiesto, respecto a mi producción artística, no solo pictórica sino toda en general: establecer que mi obra no es sentimental, como lo es también la de Giorgio Morandi, quien hizo un estudio similar de la luz y la sombra en objetos cotidianos del hogar, centrándose en la composición y sin inclinarse o siquiera sentirse atraído por la carga emocional que pudo haber tenido su pintura. Recordando también que fue contemporáneo y amigo de Giorgio de Chirico, cuya pintura estaba llena de significados; si bien, influenciado por Cézanne y el futurismo italiano, del cual pronto

Imagen 6. Mohammed Ledesma – Recorrido sobre asfalto.

Imagen 7. Luc Tuymans – Presence.

Imagen 8. Erick De Gorostegui – Sombra #1.

quedó totalmente desvinculado. La síntesis a la que llegó sobre su propio trabajo me pareció magnifica; la forma en la que simplemente pintaba, sin mediar con emociones o sentimientos, pero sobre todo el hecho de que no le interesó jamás el plasmarlos en su pintura, en una época en la cual la pintura en su mayoría seguía siendo de un marcado carácter sentimental."

"Milan Kundera (1987) en su libro "La Inmortalidad" habla con mayor detalle sobre esta particularidad, de cómo el sentimiento era más importante por sobre las demás cosas:"

> Europa tiene fama de ser una civilización basada en la razón. Pero igualmente podría decirse que es la civilización del sentimiento; creó un tipo de hombre al que denomino hombre sentimental: *homo sentimentalis*. El *homo sentimentalis* no puede ser definido como un hombre que siente (porque todos sentimos), sino como un hombre que ha hecho un valor del sentimiento. A partir del momento en el que el sentimiento se considera un valor, todo el mundo quiere sentir; y como a todos nos gusta jactarnos de nuestros valores, tenemos tendencia a mostrar nuestros sentimientos. La transformación del sentimiento en valor se produjo en Europa ya a lo largo del siglo XII: los trovadores que cantaban su inmensa pasión por una amada e inalcanzable señor les precian tan admirables y hermosos a quien los oían que todos querían. A semejanza de ellos, parecer victimas de un indomable impulso del corazón. (pag. 233 y 234)

Imagen 9. Giorgio Morandi.

Imagen 10. Giorgio Morandi

No obstante, Kundera continua más adelante en ese mismo capitulo, al respecto del mismo tema; de los sentimientos como máxima emoción del hombre:

> Es parte de la definición de sentimiento el que nazca en nosotros sin la intervención de nuestra voluntad, frecuentemente contra nuestra voluntad. En cuanto queremos sentir (decidimos sentir, tal como Don Quijote decidió amar a Dulcinea) el sentimiento ya no es sentimiento, sino una imitación del sentimiento, su exhibición. A lo cual suele denominarse histeria. Por eso el *homo sentimentalis* (es decir, el hombre que ha hecho del sentimiento un valor) es en realidad lo mismo que el *homo hystericus*. Lo cual no significa que el hombre que imita un sentimiento no lo sienta. El actor que desempeña el papel del viejo rey Lear siente en el escenario, a la vista de todos los espectadores, la tristeza de un hombre abandonado y traicionado, pero esa tristeza se esfuma en el momento en que termina la función. Por eso el *homo sentimentalis*, que con sus grandes sentimientos nos avergüenza, acto seguido nos deja pasmados con una inexplicable indiferencia. (pag 235- 236)

El hecho de que Morandi lograra desprenderse se ese sentimiento europeo, de ese impulso indomable del corazón, me pareció aun más fascinante. Ya que de todo lo que había aprendido durante la licenciatura fue que ya no quería crear obra desde mis sentimientos, que me encontraba más bien arto de sentir; de todos esos artistas que se jactan de que sus sentimientos sean merecedores de ser considerados arte, ya que ¿a quien habría de interesarle lo que yo siento? En mi obra no quería que hubiera sentimientos, ni confesiones, ni deseos carnales, ni emociones que hayan tocado la parte sensible de mi persona. Y con esto no me refiero a que mi obra sea fría o aburrida, sino a enfocar mis intenciones en que el sentimiento se genere en las personas, de una forma totalmente libre y no que la obra someta al espectador a sentir lo que se ha indicado; por medio del *escrutinio del alma* en pro de polemizar la pieza.

La idea de someter el público por medio de otras formas hacía temas que me importaban me pareció entonces una forma más adecuada para conformar mi obra; el como los espacios nos sometían en sus características, como influyen en nosotros; retratar aquel espacio que vemos a diario y que pocos se percatan de entender lo que generan, fue entonces que llegué al Blanco Supremo.

4.- Blanco Supremo; este es el blanco del que hablo cuando hablo de blanco. Llegué entonces a la síntesis del Blanco Supremo luego de mucho trabajo; pintando y volviendo a pintar. Pinté sin parar muchas veces, pensando que la foto sería un mal cuadro para que acabase siendo una buen pintura, o de una foto increíble una pintura más bien deficiente. Siempre monocromo y en el caminado pintando mejor. En este proceso, que data de principios del 2017 se desprenden las siguientes pinturas: Blanco # 1 y Blanco # 2.

En el transcurso del 2017 se desprende una nueva característica de mi pintura, que es el color rojo que utilizo para la imprimatura de los cuadros y que originalmente surgió de un "tecnicismo de pintor"; cosas que solo alguien que es pintor entiende; lenguaje técnico. Alguna vez, en algún curso de dibujo que tomé previo a entrar a la universidad, un maestro nos dijo "el ser humano le tiene un miedo natural al color blanco" supuse que se refería al tema de mancharlo o de ensuciarlo; siempre cuidamos el blanco; el blanco perfecto. Paloma Menéndez, titular del taller de pintura, me dijo una vez; siempre imprima tus cuadros de un color, pero nunca pintes sobre blanco, recuerdo que no pregunté porqué pero si de que color debía de pintarlo, a lo que respondió: "no se, el que tu quieras". Más adelante entendí –y aquí es donde empieza

Imagen 11. Blanco #1.

Imagen 12. Blanco #2.

Imagen 13. Blanco #4.

el tecnicismo- que los colores "saltan", es decir, el óleo se ve de distinta forma según el color de la imprimatura, tomando también en cuenta lo delgado de mi pintura; de la cantidad de pigmento que utilizo. Puede que con un amarillo, se incline más hacía la calidez, o en azul hacía los fríos. Son pequeñas variaciones tonales que puedo notar ahora en mis primeros cuadros cuando buscaba el color adecuado para imprimar. Descubrí entonces que con el rojo cobraban cierto tono que me gustaba, sumado al brillo que se producía en las paredes blancas en las que se colgaban mis cuadros, generando un foco de atención, un "mira, aquí estoy, tengo algo importante que decirte" y que a partir del 2017 empezó a conformarse dentro de la totalidad de mis pinturas; como parte también de eso que llaman *estilo*.

Blanco Supremo, como tal, surge de la pieza "White on White" de Kazimir Malevich. La forma en la cual este artista habló del color blanco, planteándolo como una critica formal hacia la pintura, aunque su sentido iba más bien en la idea de desproveer a la pintura de todo elemento de representación, el arte abstracto supremo y del *suprematismo*, corriente pictórica que a final de cuentas se le adjudica. No obstante, la primera vez que vi esta pintura de forma consiente –es decir, con nociones sobre arte conceptual– la obra me pareció más que una semblanza, una definición; me pareció ver a Malevich diciendo: *"este es el blanco del que hablamos cuando hablamos de blanco"*. Y me pareció reconocer entonces que el logro de Malevich no fue el haber desprovisto a la pintura de ser un artefacto de representación, sino el volverlo uno capaz de definir otras cosas.

Fue entonces que redacté formalmente el proyecto, algo que no me había atrevido a hacer antes por la simple razón de no haber encontrado una

definición concreta de lo que para mi era el blanco; surgió para mi lo que era el blanco, lo que significaba y lo que lo representaba. Escribí entonces la síntesis del proyecto:

> La Blanca Mérida, sobrenombre común para referirse a la Capital de Yucatán, versaba originalmente sobre una forma de contener el mestizaje, por medio de puertas de acceso que limitaban la entrada de los mayas al primer cuadro de la ciudad. No obstante, en la actualidad, este sobrenombre se utiliza para referirse, si bien: a los techos de la ciudad, a la limpieza de la misma o a su seguridad – el blanco como sinónimo de paz. Lejos de conformar un estilo, la arquitectura de la ciudad trasciende de una forma más profunda, al someter en conjunto con las altas temperaturas de la ciudad, a todos los ciudadanos que la habitan: la forma en la que interactúan con la ciudad y como transitan a través de ella; el blanco intrínseco de los edificios que se tatúan en la retina al mirarlos. Todo esto continua en la línea de mi producción pictórica previa, sobre como ciertos espacios y sus características influyen en nuestro comportamiento. (2017)

Descubrí que se trataba de algo más completo y sobretodo, de varios temas de los cuales siempre estuve interesado y no había sabido como abordar o describir: el sol de Mérida, su arquitectura, y los métodos sutiles de racismo que ocurren todo el tiempo en la región. Al nombrar el color blanco como *El color supremo*, planteo otras connotaciones raciales que se suman a otros discursos y problemáticas de índole mundial, como por ejemplo el slogan "Make America Great Again" y esta idea implícita de la raza aria. Dándole una cualidad muy particular que en mi parecer debe de tener todo el arte; partir de lo particular y poder ser entendido en una universalidad.

Bibliografía

1.- De Gorostegui, Erick. (2016) Del paisaje al lugar: reflexión sobre el Espacio. Memoria de experiencia profesional. México.
2.- De Gorostegui, Erick (2017) Blanco Supremo, tautología pictórica sobre la arquitectura en Mérida. México.
3.- Kundera, Milan. (1997) La Inmortalidad. Tusquets Editores: México.
4.- Villa, Saúl (2015) La pintura. México.

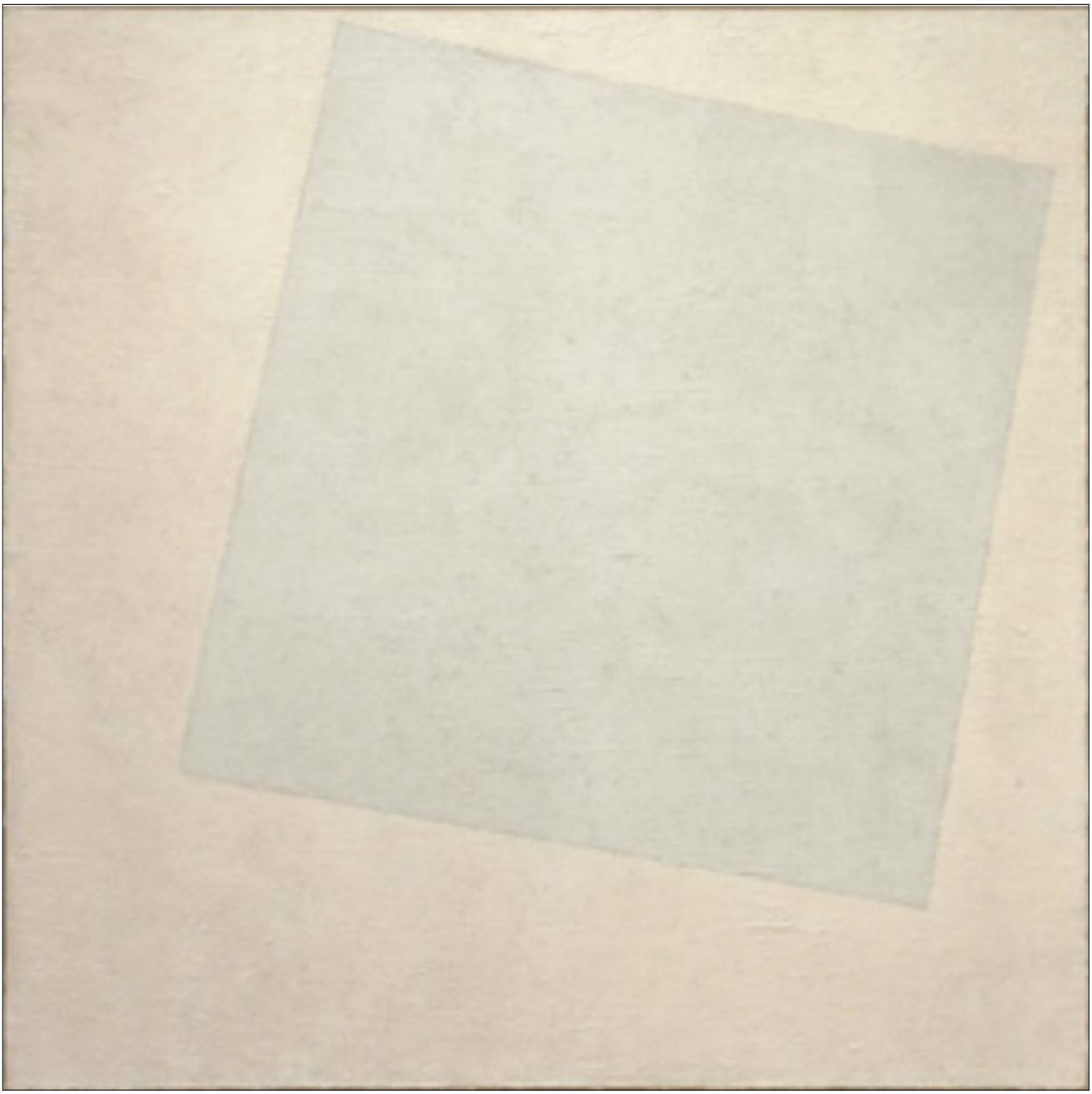


Imagen 15. Kazimir Malevich – White on White.

Streetstyle: una relación personal con el vestido de moda originada a partir de la virtualidad

Ángeles Maldonado

RESUMEN: Este artículo está basado en la descripción de un proceso. En septiembre de 2014 di inicio formalmente a un trabajo de investigación dentro del campo de las artes visuales; el cual quedo integrado en la tesis de Maestría en Producción y Enseñanza de las Artes Visuales titulada La condición del streetstyle en la Mérida Contemporánea, entre la calle, la moda y el arte. Sin embargo, esta investigación tiene un trasfondo; en realidad el proceso comenzó tres años atrás. Esta narración tiene por objeto hacer visible, desde sus orígenes, un proceso que dio lugar a una investigación formal en artes visuales; pero que ha de seguir su curso moviéndose de un campo disciplinar a otro. Se trata, en este caso, de un proceso que actúa como una variable que se va transformando en función de las necesidades del investigador.

De Gorostegui, Erick. (2018). "Blanco Supremo: de la mística a la forma, pasando por el racismo e insinuando la desigualdad.". AV Investigación 8-2018, Revista Académica del CINAV-ESAY, pp. 35-52.

> Recepción: 16 de noviembre de 2017 > Aceptación: 8 de diciembre de 2017

Mi relación con el vestido de moda tuvo sus inicios a mediados del año 2011 a partir de una práctica derivada del ocio. Por un período de aproximadamente dos años, bajar de Internet fotografías de atuendos se convirtió en una prioridad dentro de mis actividades cotidianas. En ese entonces me consideraba una especie de productora de imágenes; por lo que almacenar estas imágenes clasificadas en carpetas resultaba en un tipo de producción autosatisfactoria. La conformación de este archivo tenía la finalidad de armar un repertorio que funcionara como una guía para realizar compras de ropa y accesorios. Algunas de estas imágenes eran descargadas de sitios online de cadenas de moda rápida; y es a través de una de estas plataformas que se dio mi encuentro con *People!*

People! fue una campaña lanzada por *Zara.com* en el 2011, que consistía en un concurso de fotografías de estilismos que incluyeran prendas de vestir y accesorios de la tienda. Estaba descrito por Zara como un nuevo contenido que tenía como fin colaborar con la gente que estaba interesada en la moda; y había un premio de €300 para los participantes que fueran publicados. Además de links al catálogo de *Zara.com*, éstas imágenes mostraban links a otros sitios de Internet. Y es de tal manera que por medio de una fotografía de Giorgia y Giulia Tordini (diseñadora de modas y estilista respectivamente, a la fecha con cierta proyección como portadoras de estilo en la industria de la moda) acceso al sitio *web* de *Garagemag.com*. Actualmente *Garage* es una publicación bianual rusa creada por Dasha Zhukova que contempla en sus contenidos temas relacionados con la moda y el arte contemporáneo; pero en ese entonces el sitio estaba en construcción. La página solamente mostraba un mosaico interminable de fotografías de personas portando atuendos de calle, entre los que se percibían ciertas correspondencias entre uno y otro. Las imágenes no tenían más información que el nombre de la persona que posaba, la fecha y el lugar de la captura, y el sitio web a donde pertenecían. En este mosaico podía percibir esa conciencia que un sistema connotado en el plano de la representación provoca en el espectador de acuerdo con Barthes (1970): no ya una conciencia de estar allí de la cosa, sino una conciencia de haber estado allí. La mayoría de las imágenes redireccionaban a sitios de moda, y en algunos casos a blogs específicamente de streetstyle como *NYC Street File* de Chantal Adair. En este punto del proceso, me di cuenta de la existencia de un término empleado para clasificar y difundir este tipo de imágenes: streetstyle.

Las correspondencias que detecté en la vestimenta de los individuos en las fotografías encontradas en Garage, dieron pie a cuestionarme acerca de la probabilidad de que el acto de vestir fuese una forma producción artística. Por otra parte, asocie a estos con la idea de la existencia de una comunidad virtual que se relacionaba a través del vestido. ¿Qué sucedía con las imágenes de streetstyle, que no sucedía con las demás? Me daban la oportunidad de identificarme como parte de esta comunidad virtual con la que compartía un fuerte interés en el vestido de moda; el cual se sustentaba en prácticas como la compra, la acumulación de prendas y la autosatisfacción al portarlo con la finalidad de generar acciones de reconocimiento en el espectador. Sin embargo, había reflexionado acerca del acto de vestir como una forma de producir, pero aún no podía vislumbrar esas imágenes como arte.

Es la asistencia al *7° Coloquio de Alumnos de Posgrado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas* en el año 2013, el acontecimiento a partir del cual tengo la posibilidad de reconocer al streetstyle como una forma de hacer arte, ya sea desde el plano de la realidad o de la representación. Conocer la obra de la artista Tania Diego y Yuriko Estevez en el coloquio, detonó en la comprensión de que el arte contemporáneo reconoce a la fotografía de moda y al material fotográfico de archivo como temas

Imagen 01. Campaña People! en Zara.com (Sweetsaintlife.blogspot.mx, 2012).

Imagen 02. Fotografía de Giulia y Giorgia Tordini publicada en People! (Zara.com, 2011).

Imagen 03. Trabajo de la artista Tania Diego (Contributormagazine.com, 2017).

de trabajo en proyectos de investigación en arte. Reflexionar acerca del carácter de las imágenes con las que estas dos artistas habían estado trabajando en sus investigaciones, abrió para mí la posibilidad de abordar un tema de moda en una investigación formal dentro del campo de las artes visuales.
Con la finalidad de obtener respuestas a los cuestionamientos que estaban teniendo lugar, en este punto del proceso, adquirió forma el proyecto de tesis. Comencé a abordar el tema a partir de dos conceptos: moda y ciudad.

¿Por qué la ciudad? Las imágenes encontradas en *Garagemag.com* mostraban un dato que las relacionaba no solo por el carácter de la vestimenta de los individuos que estaban posando; los lugares en donde las capturas se habían realizado eran ciudades. En su mayoría, se trataba de ciudades capitales como Nueva York, Tokio, París, Ciudad de México, etc.; pero también tenían presencia otras que llamaron mi atención como Oaxaca y Tijuana. Por otra parte, detrás de las personas, se hacían visibles elementos como cortinas metálicas de establecimientos, automóviles, bicicletas, semáforos, avenidas y edificios; los cuales remitían inevitablemente a una idea general de urbanidad. Lynch (1960) da inicio a *La imagen de la ciudad* afirmando: "Observar las ciudades puede causar un placer particular". También menciona que los elementos móviles de una ciudad son tan importantes como las partes fijas, refiriéndose a las personas y sus actividades. En lo personal, observar los atuendos que portan las personas de las grandes urbes, también podría causar un placer especial. Incluso por medio de la virtualidad.

> (…) la ciudad es una construcción en el espacio, pero se trata de una construcción en vasta escala, de una cosa que solo se percibe en el curso de largos lapsos. (…). En cada instante hay más de lo que la vista puede ver, más de lo que el oído puede oír, un escenario o un panorama que aguarda ser exlorado (Lynch, 1960).

A partir de las afirmaciones de este autor, es que comencé a pensar que aquello que conectaba a ciudades tan diferentes en un mosaico virtual de fotografías de atuendos de calle, podía estar en ese panorama que espera por ser explorado.

¿Qué es la moda? Actualmente la palabra moda es de uso cotidiano y es común encontrarla en frases como "está de moda", "es la moda", "artículos de moda", "cantante de moda", entre otras; o en palabras compuestas diseñadas con fines comerciales como "Modatelas" o "Modaclub". Podría decirse que la palabra es utilizada deliberadamente, pasando por alto su significado. Moda proviene del latín modus, "modo" o "medida" y en sus definiciones más comunes moda se refiere a: a) uso, modo o costumbre (o conjunto de ellos), propio de un grupo, que está en boga durante algún tiempo o en un lugar determinados y b) conjunto de prendas de vestir, adornos y complementos que se basan en esos usos, modos y costumbres. Al sumar las dos definiciones coloquiales, la palabra adquiere una más compleja: la moda es la vestimenta que tendemos a usar bajo cierto código (usos, modos y costumbres) que predomina sólo durante algún tiempo en cierto lugar. Por otra parte, cuando el patronista dice que va a poner la moda sobre el patrón base, se refiere a una forma que la prenda proyectada sobre el papel ha de adquirir en la realidad; la cual obedece al código de vestimenta al que vaya a pertenecer.

Estudiosos del tema como Rivière (1977), han definido la moda como:

> "… el gran rito de la cultura de masas: sin saber casi ni cómo ni porque, miles de personas del llamado mundo occidental aceptan, sin apenas discusión ni reflexión,

> la mágica e irracional dictadura del cambio periódico de vestimenta" (Rivière, (1977).

Cuestionando el hecho de que realmente las personas estemos de acuerdo con este cambio periódico. Para Rivière, el motivo de tal actitud, radica en "seguir a los demás". Sin embargo, en un contexto como el del arte, este cambio podría repensarse no como una imposición; sino como una herramienta para mantener un ritmo constante en cierto tipo de producción visual dada a partir del acto de vestir.

Estas definiciones, incluyendo la de Rivière, resultaron insuficientes para abordar el tema de la moda. Entre los autores seleccionados para este concepto, estaba Roland Barthes con *Sistema de la moda*. Este autor asocia la moda con el simulacro. Esta asociación se volvió de mi interés, ya que el tema del streetstyle estaba relacionado con una comunidad que se hacía visible en un entorno simulado por medio de la fotografía. Barthes (1967) afirma que la moda crea sus propias funciones para hacer que cualquier vestimenta se convierta en vestido de moda.

> Para obnubilar la conciencia contable del comprador, es necesario extender un velo de imágenes, de razones, de sentidos, elaborar a su alrededor una sustancia mediata, de orden aperitivo, crear, en fin, un simulacro del objeto real, sustituyendo el pesado tiempo del desgaste por un tiempo soberano, libre de destruirse a sí mismo por un acto de *potlatch* anual (Barthes, 1967).

El objeto real son las prendas de vestir, que pierden toda relación con su estructura técnica. Esto quiere decir que si un saco ha de funcionar diez años obedeciendo al desgaste natural de los materiales con los que fue fabricado; para la moda solamente ha de durar seis meses, el tiempo estipulado por el *fashion-group* para los cambios de temporada. De acuerdo con Barthes (1967), el *fashion-group* es un grupo de entes que desde algún privilegiado dictan la moda. Para este autor, el simulacro se da por medio del lenguaje a través del vestido escrito en las publicaciones de moda. En la actualidad, se incluyen las publicaciones electrónicas como los blogs.

Barthes (1967) selecciona como corpus para su investigación las revistas *Elle*, *Jardin des Modes*, *Vogue* y *L'Echo de la Mode* publicadas entre junio de 1958 y junio de 1959. Lo que hace es inventariar las prendas mencionadas y clasificarlas en géneros y especies. Por ejemplo, género zapatos: las especies son babuchas, botas, botines, chinelas, escarpines, tenis, mocasines, polainas, *Richelieux*, sandalias, zapatillas, zapatos. En total obtiene cincuenta y ocho géneros. Y también hace un inventario de treinta variantes que afectan formalmente a las prendas; a partir de lo cual se crean las funciones y razones del vestido de moda.

Desde mi punto de vista, el simulacro también se da por medio de la representación en la fotografía streetstyle. Por lo tanto, hice una comparación entre el vestido escrito de Barthes y el vestido-imagen del streetstyle, obteniendo que las variables afectan en cuanto a sentido de moda de igual manera a uno y otro. A partir de este ejercicio, la conceptualización de la moda como simulacro queda comprendida. Por consiguiente, esto dio cuenta de que el código de vestimenta al cual obedecía la comunidad virtual de streetstylers encontrada en *Garagemag.com*, probablemente se había originado a partir de esta condición de la moda de operar a partir del simulacro.

La necesidad de indagar en el streetstyle a nivel concreto se manifestó en la investigación a partir de esta suposición. Comencé a ubicar autores de fotografía streetstyle en el contexto internacional. El resultado quedó integrado en un panorama

histórico-cronológico de este estilo fotográfico.

a) Los Séeberger de Lyon. Fueron los hermanos Séeberger originarios de Lyon, Jules (1872-1932), Louis (1874-1947) y Henri (1876-1956), quienes durante la década de los veinte y treinta se dedicaron a tomar fotografías de estilismo en París. A juzgar por sus imágenes recopiladas en la publicación *Elegance: The* **Séeberger** *Brothers and the Birth of Fashion Photography* (2007) y difundidas en blogs de moda en Internet; estos fotógrafos recorrían todo tipo de espacios públicos, entre los que destacan balnearios y puertas de los grandes almacenes. En sus fotografías se hace visible la *bright young people*; jóvenes de clase alta que se manifestaban por medio de la vestimenta en contra de los estatutos de la clase social a la que pertenecían. Es identificable en este la figura de la *flapper*.

b) Bill Cunningham. Años después, en el continente americano, William J. Cunningham (1929), nacido en Boston, mejor conocido como Bill Cunningham. Fotógrafo desde la década de los sesenta. Mientras trabajaba para la revista de moda *Women's Wear Daily*, también se dedicaba a tomar fotografías de la moda que se veía en las calles neoyorkinas. En 1978 el *New York Times* public**ó** una serie de sus fotografías improvisadas, entre las que se encontraba una de la famosa actriz Greta Garbo; las cuales terminaron convirtiéndose en una sección del periódico. Y es así como nace *On the Street*. Se trataba de una columna en el *New York Times* en donde cada número era dedicado a un ítem diferente; un día era el impermeable, otro el tacón de aguja, otro el sobrero, etc. De esta manera su trabajo constituye un inventario como el de Roland Barthes, solo que en materia de representación.

c) i-D. Antes de abundar en el tema de los blogs, cabe mencionar Londres de 1980. Terry Jones (1945), ex director de arte de la revista *Vogue* británica, cre**ó** *i-D*; era una revista dedicada a la moda, la música y el arte.

> *i-D* es la publicación pionera en hacer el estilo híbrido de documental de moda, un tipo de fotografía llamado *Straight-Up*. Al principio se documentaban a *punks* y chicos *new wave* de las calles de Londres, a los cuales solo se les pedía que se colocaran frente a una pared blanca. Estas fotografías de las personas de la cabeza a los pies, conforman un archivo histórico que han validado al *Straight-Up* como un estilo de hacer documental fotográfico (*i-D Magazine*, s.f.).

El trabajo de este autor es relevante en la investigación debido a que es el primero en referirse a éste estilo fotográfico como documental. Por otra parte, con los *straight-ups* comenzaron a sentarse las bases para la identificación de elementos compositivos que posteriormente determinarán que fotografías entran en la clasificación de streetstyle.

d) Blogueros. Destacan entre la cuantiosa cantidad de blogs de streetstyle que abundan en Internet cuatro casos.

The Sartorialist. Scott Schuman (1968), mercadólogo y patronista originario de Indiana, creó en el 2005 el blog titulado *The Sartorialist* (*thesartorialist.com*) inspirado en el blog de interiorismo *Design Sponge* (Gómez Urzaiz, 2012). Este autor es admirador de Bill Cunningham; lo cual se hace visible en sus títulos y descripciones en las entradas al blog.

Face Hunter. En 2006 el fotógrafo suizo Yvan Rodic (1977) cre**ó** el blog titulado *Face Hunter* (*facehunter.com*). Su trabajo se basa en viajes a diferentes ciudades, en donde se dedica a capturar los mejores atuendos de los asistentes a fiestas y eventos de moda.

Imagen 04. Flappers en las fotografías capturadas por los hermanos Séeberger de Lyon.

NYC Street File. Otro caso particular es Chantal Adair (1989), residente en Nueva York. Inmersa en el mundo de la moda como modelo profesional, vislumbr**ó** la posibilidad de jugar el rol opuesto: el de fotógrafa. Y es como en el 2011, cre**ó** el blog titulado *NYC Street File* (*nycstreetfile.com*).

Diario de fiestas. Cabe mencionar el trabajo del fotógrafo mexicano César Arellano, fallecido en el 2011, en su blog titulado *Diario de Fiestas* (*diariodefiestas.com*). Arellano estaba relacionado con la industria de la moda mexicana por su trabajo para las revistas Vogue, 192 y Gatopardo. Inspirado en los blogs *The Sartorialist* y *Face Hunter*, cre**ó** el blog en 2006.

Después de encontrarme con un referente mexicano, resulto neesario salir a la búsqueda del streetstyle a nivel local. ¿Era posible figurar a la par de estos autores viviendo en la ciudad de Mérida? ¿Cuál era mi posición frente éste fenómeno internacional conocido como streetstyle?

Decidí emplear una herramienta de la investigación cualitativa de acuerdo con Martínez Miguélez (2006); el método etnográfico. Entre los nuevos paradigmas del arte, surge el concepto del artista como etnógrafo. De acuerdo con Foster (1996), el artista es nativo e informante, así como etnógrafo. El artista opera desde la alteridad: lo que al artista le interesa es la política del otro, primero proyectado, luego apropiado (condición o capacidad

Imagen 05. Columna On the Streets en el New York Times.

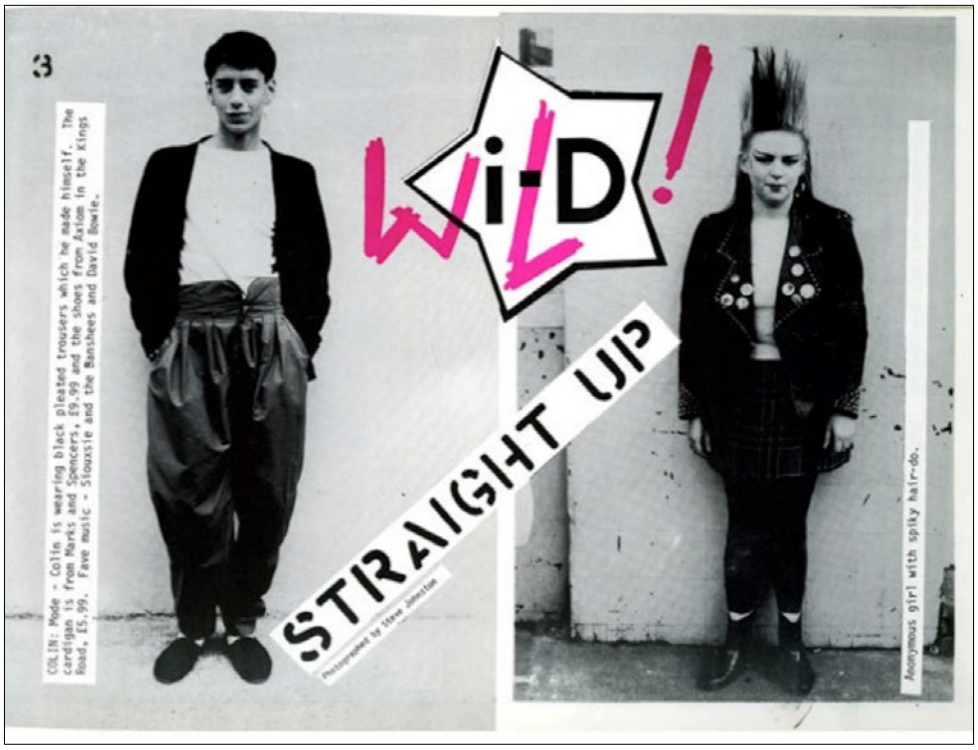


Imagen 06. Sección Stright-up en i-D One Issue (1980).

de ser otro o distinto). El modelo de productor entonces es etnógrafo.

"El arte paso al campo ampliado de la cultura del que la antropología se pensaba que había de ocuparse. Es entonces que, el deseo o la enfermedad, el sida o la carencia de hogar, se visualizan como lugares para el arte", afirma Foster (1996). A partir de esto, me pregunté nuevamente si el streetstyle era un lugar para el arte. Dado el mapeo como una estrategia de investigación-producción en este modelo, identifiqué el mapeo de streetstyle en Internet como una forma de producción masiva virtual de representaciones de vestido de moda. En este quedaba conformada una comunidad sujeta de ser estudiada.

"Son objeto de estudio etnográfico aquellos grupos sociales que, aunque no estén asociados o integrados comparten o se guían por formas de vida o situación que los hacen semejantes", afirma Martínez Miguélez (2006). En el gran mosaico virtual de streetstyle se conectan individuos que pueden estar situados en el plano de la realidad a un metro de distancia; o bien, estar en distintos continentes. Esta conexión está dada en su totalidad por aquella vestimenta que obedece a ciertos usos, modos y costumbres; en este caso, los que la moda misma impone. Se trata de una comunidad virtual a través de la cual se materializa la idea de la moda como simulacro.

¿Cómo entrar en esta comunidad? Afirma Foster (1996), que el artista etnográfico puede colaborar con una comunidad asentada, únicamente para reorientar este trabajo hacia otros fines. De acuerdo con el artista Raúl Ortega, el artista etnógrafo

Imagen 07. Trabajo de Scott Schuman en The Sartorialist (2017).

Imagen 08. Trabajo de César Arellano en Diario de Fiestas (2010).

Imagen 09. Apunte de bitácora (2016).

Imagen 10. Participación con Kats Like Dogs en el movimiento de los bazares (Fx Alternativo, 2017).

Imagen 11. Lowercase F en Un Blog, una marca y una temporada.

se introduce en mundos a los que no pertenece, pero en los que puede ver material en potencia. Este es participe de un proceso de inmersión en la comunidad elegida. En palabras de Foster (1996): "uno elige un sitio, entra en su cultura y aprende su idioma, concibe y presenta un proyecto, únicamente para pasar al siguiente sitio en el que se repite el ciclo".

En este sentido, me di a la tarea de ubicar en Mérida una comunidad relacionada con el vestido de moda; la cual vislumbré como el acceso al streetstyle local sujeto a sumarse por medio de la representación al streetstyle de la comunidad virtual de la red. Es de tal manera que me involucré con el movimiento de los bazares en Mérida, iniciado por Valentina Escalante en el 2009.

Este proceso de inserción comenzó asistiendo a los bazares como streetstyler con la finalidad de generar reconocimiento como tal en la comunidad. En dos ocasiones el cometido se logró, y una de estas fotografías fue publicada como streetstyle en el blog Urban Tolok del fotógrafo Jorge Navarrete. Con este hecho, me idéntico de lleno como actor dentro de la investigación. Al observar la asistencia de otros streetstylers a los bazares es que decidí cambiar de papel: comencé a presentarme como fotógrafa de streetstyle. Con esta práctica conforme un archivo considerablemente grande de streetstyle meridano. Sin embargo, de la observación de estas imágenes, aún derivaba la duda de sí el vestido que portaban estos streetstylers provenía de las mismas motivaciones que el mío. A partir de esta reflexión, es que se presentó la necesidad de involucrarme de lleno con la comunidad; por lo que, comencé a formar parte del

Imagen 12. Stand en Un Blog, una marca y una temporada.

grupo de diseñadores emergentes que se presentaban en estos eventos. Para ofrecer un vestido de moda, me informé acerca de las tendencias dictadas por el fashion-group para el 2014; de tal manera creó la marca Kats Like Dogs de estilo normcore. Este es un concepto lanzado como tendencia para el 2014 por la agencia K-Hole (2013). En este cambio, observé que los streetstylers a los que les tomaba fotografías, no compraban la ropa ofertada en los bazares. El consumidor de los productores locales era aquel que estaba en busca de vestido funcional y de bajo costo; lo cual no coincidía con el streetstyle que es vestido formal que obedece a funciones simuladas por la moda misma.

La vestimenta de los streetstylers a los que les tomaba fotografías tenía más relación con lo que venden las cadenas de moda rápida que operan en la ciudad; y es a partir de esta observación que me desplacé hacía la comunidad de dependientes de la tienda *Zara* de grupo *Inditex*. En esta comunidad me encontré con otro tipo de streetstyler: el comprador asiduo a estas cadenas. Aquí se dieron algunas coincidencias entre los compradores y los streetstylers que visto en los bazares. Por otra parte, cabe mencionar las acciones diarias de los dependientes. Estos hacen a diario de su vestimenta cotidiana un vestido de moda virtual que se hace visible en plataformas como *Facebook, Instagram y Snapchat*. Al bajar del almacén portando ya el uniforme, esta situación no cambia; el uniforme (considerado vestido universal) se convierte en un vestido impuesto como vestido de moda.

Lo que buscaba comprender por medio de estas inserciones, era la experimentación

Imagen 13. Cuatro meses de Soft & Casual Trendy en Un Blob, una marca y una temporada.

del fenómeno en los otros. Ser parte de estas comunidades me permitió realizar un sondeo acerca del conocimiento del streetstyle en la ciudad de Mérida. Por otra parte, de las experiencias vividas en estas, surgió la necesidad de ver los vestidos encontrados conviviendo en un mismo espacio.

El dispositivo que decidí emplear para hacerlos converger fue la exposición, por tratarse de un *denkraum*, como afirma Didi-Huberman (2010): un espacio para el pensamiento. A la cual se refiere también, como un ensayo basado en relaciones entre imágenes, que pueden ser repensadas una y otra vez; un dispositivo asociado al nomadismo y a la desterritorialización. Desde mi punto de vista, presentar al streetstyle en una exposición constituye una toma de postura ante el fenómeno. Es hacer publica mi opinión acerca de cómo percibo el streetstyle en la ciudad en donde vivo. Y es generar un espacio en el cual el espectador, también tome su propia postura.

> (…) que los espectadores no sean más espectadores (…). (…) el espectador debe ser liberado de la pasividad del testigo (…). Debe confrontarse con el espectáculo de algo extraño, que se presenta como un enigma que demanda de él una investigación sobre las razones de su extrañeza (Rancière, 2008).

En este punto, presentar al estilo de la calle meridano a través de un dispositivo especifico de la moda, implicaría direccionar la interpretación del espectador; así como sus acciones. Devendría en un pensamiento limitado ante la concepción del vestido de moda. En palabras de Didi-Huberman (2010), una exposición no debe tratar de tomar el poder sobre los espectadores; sino proporcionar recursos que incrementen la potencia del pensamiento. Como productor el autor puede calificar sus prácticas como arte, moda o ninguna de las dos; pero en este caso, se espera que el espectador también sea productor. Por lo que, tendrá que estar dotado de las mismas posibilidades.

Como parte de esta investigación, se presentó la exposición *Un blog, una marca y una temporada* en la galería de la Escuela Superior de Artes de Yucatán el 15 de noviembre de 2016. Se presentaron tres piezas que van de la mano de acciones en relación al vestido, a nivel de representación: 1) *Lowercase F*, un blog virtual de fotografía streetstyle alojado en *Tumblr.com*, el cual estuve integrando por un periodo de dos años con las fotografías de los streetstylers de los bazares; 2) *Stand*, el montaje del *display* de la marca de ropa *Kats Like Dogs* que se presentó en los bazares por un período de aproximadamente año y medio; y 3) *Cuatro meses de Soft and Casual Trendy*, una serie de objetos que incluyó el uniforme y una *playlist*, la evidencia de un lapso de cuatro meses laborando como dependiente para la cadena *Zara*.

Como artista me cuestione el acto de vestir como una forma de producción relacional, en la que intervienen elementos que van desde el deseo que una imagen produce, las sensaciones que emanan de su contemplación, la obsesión-compulsión por la compra, el coleccionismo de ropa, la edición del atuendo diario, lo experimentado corporal y emocionalmente al portar el atuendo y lo que se fotografía, se difunde y se escribe acerca del mismo. Por lo que, en el dispositivo exposición encontré una vía para visualizar como un todo, estos elementos. Tanto productor como espectador debían encontrarse frente a frente con diferentes vestidos de moda: el representado alojado en un sitio *web*, el ofertado como vestido de tendencia sujeto a ser comprado y el vestido universal impuesto como vestido de moda.

Conclusiones

El entorno con el que me encontré por medio de las inserciones a comunidades relacionadas con el vestido de moda en Mérida no es algo que esté sucediendo justo en el ahora, sino que se trata de un comportamiento social que se manifiesta en los habitantes de la ciudad desde principios de siglo XX. En general, la ciudad mantiene hasta la fecha una tendencia a aproximarse a los estilos de vida de las grandes urbes; lo cual se refleja claramente en la arquitectura y la vestimenta de la clase alta durante la primera mitad del siglo. Haciéndose visible en la clase media a partir de la segunda mitad. Dos documentos gráficos dan cuenta de lo afirmado: *Mérida el despertar de un siglo* (fotografías del archivo Pedro Guerra) y *Mérida entre dos épocas* (trabajo de fotógrafos que radicaban en Mérida durante la segunda mitad del siglo XX). Las fotografías que integran estos documentos no son streetstyle en cuanto a formato; pero si son representaciones de la imagen de la ciudad en el siglo XX y del comportamiento de sus habitantes.

Por otra parte, de la observación de éste entorno, identifico que el simulacro de la moda en Mérida se da por medio de la creación de un artificio contextual que nos aproxima a través de la virtualidad a otras formas de apreciación de la ciudad y de la industria de la moda. A diferencia de otras generaciones, mi relación con el vestido de moda se dio por medio de Internet; lo cual dio la pauta para visualizar conviviendo en una misma plataforma entornos que en la realidad difieren totalmente.

Para finalizar, es pertinente hacer mención de la situación de la moda en Mérida. Más allá del ambiente festivo de los bazares y el protagonismo manifestado en el streetstyle, concluyo que la moda como disciplina en nuestro medio carece de argumentos para su debida profesionalización. Esto no quiere decir que no contemos con una trayectoria en carreras de moda. Se trata de un campo disciplinar escolarizado, más no profesionalizado. A pesar de contar con puntos fuertes en nuestro medio en relación con la manufactura artesanal, se sigue produciendo moda genérica que copia modelos importados y los reproduce para su consumo. Para generar una moda auténtica es válido alinearse con las tendencias, sin perder de vista la individualización de la misma; la cual no necesariamente tiene que originarse en el concepto de localidad. La moda de determinado lugar puede adquirir valores propios por medio de conceptos incluso personales.

Fuentes de consulta

Libros

Arco, E., Chablé, S., Guzmán, A., Hallgren, G., Rasmussen, Ch., Rendón, V., Rivero, Y. y Suaste, H. (1992). *Mérida, entre dos épocas.* Mérida: Gobierno del Edo. De Yucatán y CULTUR.

Badiou, A. (2010). El acontecimiento. En F. Tarby y I. Agoff (Eds.), *La filosofía y el acontecimiento. Seguido de una breve introducción a la filosofía de Alain Badiou* (pp. 21-26). Buenos Aires: Amorrortu, 2013.

Barthes, R. (1967). *Sistema de la Moda.* Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Chardin, V., Demange, X. y Aubenas, S. (Eds.). (2007*). Elegance: The Seeberger Brothers and the Birth of Fashion Photography.* Michigan: Editorial Chronicle Books.

Foster, H. (1996). El artista como etnógrafo. En A. Brotons Muñoz (Eds.), *El retorno de lo real* (pp. 175-207). Madrid: Editorial Akal, 2001.

Jones, T. (2010). *i-D Covers 1980-2010*. Köln: Taschen.

Lujan Urzaiz, E. (1992). *Mérida, el despertar de un siglo*. Mérida: Gobierno del Edo. De Yucatán y CULTUR.

Lynch, K. (1984). La imagen del medio ambiente. En E. L. Revol (Ed.), *La imagen de la ciudad* (pp. 9-19). Barcelona: Gustavo Gili.

Martínez Miguélez, M. (2006). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. Ciudad de México: Editorial Trillas.

Rancière, J. (2008). El espectador emancipado. En A. Dilon (Eds.), *El espectador emancipado* (pp. 9-28). Buenos Aires: Editorial Manantial, 2010.

Rivière, M. (1977). Una trayectoria histórica. En Colección Punto y Línea (Eds.), *La moda, ¿comunicación o incomunicación?* (pp. 15-28). Barcelona: Gustavo Gilli.

Mesografía

Didi-Huberman. G. (2010). La exposición como máquina de guerra. Keywords. *Minerva. Revista del círculo de Bellas Artes*. Recuperado de http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/index.php?id=20

K-hole (2013). *Youth Mode: A Report on Freedom [Reporte de tendencias]*. Disponible en http://khole.net/issues/youth-mode

Otros

7° Coloquio de Alumnos de Posgrado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (2013). Coloquio llevado a cabo por la Universidad Nacional Autonoma de México, Ciudad de México.

El ojo del contemplador [un paisaje cultural y artístico de Yucatán]

Eduardo Cantillo

RESUMEN: El siguiente texto es el capítulo final del libro "La luz del ojo esquizoide", el libro más reciente del poeta y compositor musical Eduardo Cantillo. Este libro viene de alguna manera a ser la piedra de toque de un largo proceso inscrito en su vida como persona y artista. Ya antes nos había sorprendido con otro libro, "Entre los templos y el mar", que lograba arrancar de sí mismo todo un modelo de sobrevivencia y propuesta artística. Ahora incluye, al fin, una confesión que estaba por ahí aquilatada. Es una confesión, sí, pero es el reconocimiento personal de haberse convertido en artista y, sobre todo, en haberse hallado a sí mismo, desde su vida, como un método. El método es uno mismo y vale la pena cantarlo. Agradecemos cordialmente al autor su colaboración para esta revista.

Cantillo, Eduardo. (2018). "El ojo del contemplador [un paisaje cultural y artístico de Yucatán].". AV Investigación 8-2018, Revista Académica del CINAV-ESAY, pp. 53-87.

> Colaboración especial

1.-Los pensamientos determinan la condición del individuo. Somos lo que pensamos. Cuando somos niños aprendemos a hablar la lengua de nuestros padres y después se nos enseña a leer y escribir. Sin embargo, no se le da explícita importancia al hecho de aprender a pensar. Se asume que el hecho de pensar es algo natural y espontáneo, algo que fluye con la vida sin necesidad de detenernos a considerar su potencial. Pocos se preguntan qué significa pensar y cuáles son las posibilidades del pensamiento y su aplicación a la vida. Conocer el mundo del pensamiento es necesario para conocer las posibilidades de lo humano y las posibilidades de la cultura. La aplicación del pensamiento a la vida es de suma importancia. La visión que nos da la sabiduría es imprescindible para tomar sabias decisiones y obrar con valor.

2.-¿Cuál es el valor universal de Yucatán? Esta península se encuentra en el Caribe, en el Mundo Maya y en Hispanoamérica. Su valor universal no puede ser solamente el de su cultura antigua o el de sus hermosas playas. La universalidad de Yucatán tiene que estar necesariamente en la cultura yucateca entendida como una cultura contemporánea, es decir, en el valor del presente, en la cultura yucateca como una cultura viva. El valor de Yucatán se encuentra en su vitalidad histórica. Para ver el valor de Yucatán en el mundo es necesario ver el valor de Yucatán en sí. Es necesario desarrollar un criterio propio para valorar la realidad local en un contexto global. Trabajar a favor de la cultura yucateca consiste en enriquecerla y engrandecerla mediante su interacción con el mundo. Esta cultura ya no tiene por qué ser provinciana. Ahora puede ser más urbana y mundial.

3.-Llamamos cultura a la comprensión de nuestra civilización. ¿Cómo podemos comprender a la civilización yucateca? Se trata de una civilización esencialmente hispanomaya, de un encuentro entre el viejo y el nuevo mundo. A través de España, accedemos al mundo europeo moderno y a sus orígenes judeocristianos y grecolatinos. A través de los mayas, accedemos a una antigüedad americana altamente civilizada y a la modernidad maya. El mestizaje es hoy, más que nunca, una síntesis de dos pueblos, de dos culturas. Hoy, el espíritu de la época en Yucatán es el espíritu de la paz, la reconciliación y la unidad de todos los yucatecos, sin importar su origen, sin importar si hablan en maya o en español. Ese espíritu y sus manifestaciones culturales le imprime valor a nuestra civilización.

4.-Yucatán necesita humanismo para redescubrir y revalorar su propia cultura, para renacer y florecer. Todo humanismo yucateco debe apreciar lo maya. No se puede ser culto en Yucatán sin tener una sensibilidad atraída por lo maya. Toda persona que se considere culta en Yucatán debería hablar maya. Muy pocos pueblos en el planeta pueden afirmar con orgullo que poseen su propia antigüedad clásica, y el pueblo yucateco es uno de ellos. La lengua maya es nuestra lengua clásica y nuestra lengua viva. Nuestra antigüedad clásica puede servirnos como fuente de inspiración y como modelo para crear nuestra cultura moderna, una cultura fundamentalmente hispanomaya. Un humanismo yucateco para un Renacimiento Maya. Nuestras raíces antiguas han de sustentar nuestra vida moderna y permitirnos florecer y fructificar. Solo reconciliándonos con nuestro origen y nuestra cultura podemos ser libres ante el mundo.

5.-El día de hoy, una tarde de abril de 2017, he tenido la enorme dicha de caminar por la antigua ciudad maya de Chichén Itzá. Aunque había visitado esta ciudad en varias ocasiones a lo largo de mi vida, nunca había quedado tan fuertemente impresionado ante su grandeza y su belleza como el día de hoy. A mis 39 años, en un estado de madurez y plenitud intelectual, mi capacidad de apreciación cultural es mayor que en mi juventud. No tengo palabras para describir lo que sentí al contemplar esta ciudad de arquitectura monumental. Fue para mí una experiencia sagrada. El valor de esta ciudad no es solo de proporción sino también de detalle. Esta ciudad es una gran obra de arte. No juzgo necesario buscar un conocimiento puramente abstracto e intelectual de esta ciudad, ya que para mí lo más importante al relacionarse con ella es el efecto que puede producir en la sensibilidad, la manera en que puede servir como fuente de inspiración artística. Esta ciudad transmite una energía única. Chichén Itzá merece más que una filosofía, merece un arte, un canto de asombro ante su magnificencia. En el año 2012, compuse y canté *Gloria a Kukulkán*. Hoy aspiro a crear e interpretar más música inspirada en esta extraordinaria cultura. Hay que apreciar el valor y el significado de una ciudad como Chichén Itzá, una maravilla antigua de la modernidad y un símbolo secular de Yucatán.

6.-En el mes de mayo de 2017 hice realidad mi sueño de viajar del Mayab a La Habana y conocer la isla de Cuba, la isla más grande de

América. La Habana es una de las capitales de América Latina, una ciudad cosmopolita. Me impresionó la arquitectura del centro histórico de La Habana, particularmente el Capitolio y el Gran Teatro de La Habana. Atraído por el tabaco, tuve la oportunidad de conocer la provincia occidental de Pinar del Río, en la que se encuentra el Valle de Viñales, Patrimonio Natural de la Humanidad. Disfruté mucho de la naturaleza en ese valle, admirando los bellos paisajes y respirando un aire muy puro y fresco. Pero mi mejor experiencia en Cuba fue escuchar a unos músicos cubanos tradicionales en el bar "La Lluvia de Oro" del centro histórico de La Habana. Caminando por la calle Obispo, escuché una música cubana proveniente del interior del citado bar, una música que tenía el típico sabor cubano, y no dudé en entrar y sentarme a tomar una bebida para poder disfrutar de la música. Se trataba de una agrupación de cinco músicos: un cantante, un pianista, un trompetista, un bajista y un percusionista. Siempre pensé que la música alegre era algo superficial, pero ahora sé que estaba equivocado. La música soleada del Caribe, la jovialidad cubana, las viví como una experiencia muy profunda, vinculada a lo más hondo de mi sensibilidad. La música no sólo se escucha, también se siente, y aquella tarde quedé muy conmovido con la nobleza y la alegría de la música tradicional cubana, una conmoción que despertó en mí deseos de llorar. No pude evitar derramar algunas lágrimas, a pesar de que iba acompañado de dos personas ante las cuales intentaba ocultar mi emoción desbordada. Experimenté sentimientos de amor por la música cubana. Supe lo que es la felicidad. En Cuba aprendí a valorar correctamente la jovialidad.

7.-El yucateco, como todo individuo, tiene una doble dimensión: la particular y la universal. Como partícipe y representante de la cultura yucateca, el artista yucateco debe dirigirse a su público específico y particular: el público yucateco. Al mismo tiempo, tiene la posibilidad de dirigirse a un público universal. El artista yucateco puede ser tanto local como global, tanto nacional como internacional. Sería un honor que la cultura yucateca fuese apreciada en otros lugares del mundo. Sería maravilloso que existiera una comunión universal con la cultura yucateca. Esto depende de que la cultura yucateca alcance una calidad universal, para lo cual es necesario superar el provincialismo, adoptando formas de vida más urbanas y cosmopolitas. El yucateco ha de ser ciudadano de Mérida y ciudadano del mundo para alcanzar la clase mundial, la dimensión universal que le permita trascender

más allá de la península. Además de crear el contenido cultural, es necesario que se establezca una comunicación con el mundo, para lo cual los medios de comunicación deben hacer su labor. La cultura yucateca podría difundirse globalmente, podría proyectarse internacionalmente, pero todo debe partir de la fortaleza local, del trabajo de los yucatecos en Yucatán. Porque solo una localidad fuerte y vigorosa, solo una ciudad moderna y desarrollada es capaz de conquistar el mundo.

8.-Los yucatecos necesitan conocer la cultura yucateca para ser libres. Además de aprender inglés, se pueden valorar las lenguas de Yucatán: la lengua maya y la lengua española. Los yucatecos necesitan saber que son yucatecos y saber lo que significa ser yucatecos. Necesitan querer ser yucatecos y sentirse orgullosos de serlo. La cultura yucateca es necesaria para conocer y fortalecer la identidad yucateca. Los yucatecos necesitan identificarse consigo mismos a través de sus valores y su cultura. Solo pueden ser libres trabajando por su civilización. Es loable comprometerse con Yucatán y servir a su sociedad. La unidad provee la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos que se presentan. Los yucatecos están llamados a trabajar y a luchar por un destino digno.

9.-Las bases del Estado moderno mexicano deberían ir más allá de Benito Juárez y abrazar la hispanidad. México se fortalecería si se afirmase a sí mismo como parte de la unidad hispánica. Es conveniente identificarnos con la totalidad de nuestra historia y nuestra tradición, lo cual incluye al período colonial. La conquista y la colonización españolas no deben ser vistas solamente como una ignominia para México, ya que gracias a ellas México se convirtió en parte del mundo europeo, el mundo de una gran cultura. Los mexicanos no tenemos por qué despreciar a la cultura europea, más bien debemos apreciarla y considerarla también como nuestra cultura porque de hecho es nuestra cultura. Europa es parte de nosotros. No es bueno guardar rencor o tener resentimientos. Europa es parte de la universalidad de México.

10.-El hombre de espíritu posee una sensibilidad y un intelecto que le permiten apreciar la antigüedad. Gusta de leer a los clásicos griegos y admira las grandes culturas antiguas. Se interesa por el humanismo helénico y por el humanismo mayista. En México, el hombre de es-

píritu aprende lenguas originarias de América, como el náhuatl o el maya yucateco, y se siente poderosamente atraído por el arte mesoamericano. En México, el hombre de espíritu busca la modernidad y la encuentra en la antigüedad. Descubre Chichén Itzá, una ciudad de la antigüedad distinguida como una de las siete maravillas de la modernidad. En Yucatán, nace el arte neomaya, la evocación maya, en arquitectura, pintura, escultura, música, literatura. El arte moderno de Yucatán es fiel a sus raíces antiguas. Se retorna al origen para vivir el presente y llegar al futuro. El valor de nuestra actualidad se deja entrever entre la memoria y la visión del porvenir. Somos un eslabón más en la cadena del ser, una voz en el coro del tiempo.

11.-Un artista marginal puede ser más feliz que un artista público y reconocido. Si la felicidad es la prioridad en la vida de un ser humano y si el poder y la fama pueden acarrear la desgracia vital, entonces puede ser preferible vivir al margen de la sociedad y no buscar el centro. El alejamiento del mundo y la intimidad espiritual pueden ser preferibles a la exposición pública. A un artista marginal podría no gustarle el mundo del poder y la fama, pero al menos debería intentar sobrevivir en él tomando las medidas de seguridad necesarias.

12.-La prioridad de los ciudadanos y el gobierno de Mérida, Yucatán, debería ser mantener la paz y la seguridad públicas, indispensables para el florecimiento de la civilización. La calidad de vida requiere ser conservada, mantenida y mejorada. La libertad y la prosperidad económica son fundamentales para garantizar la paz. La libertad política y la justicia social son necesarias para la estabilidad. Es conveniente vigilar y mejorar de manera continua la calidad de las instituciones de seguridad pública en todos los niveles de gobierno. La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Yucatán es una de las instituciones más valiosas e importantes que tenemos los yucatecos. La policía estatal de Yucatán contribuye significativamente a la seguridad que existe en el estado. También la Policía Federal y las Fuerzas Armadas de México ejercen una labor particular en este estado. Yo me pronuncio a favor del fortalecimiento estructural de las instituciones encargadas de vigilar y garantizar la seguridad pública. El crimen organizado es un desafío para la sociedad, la cual debe estar unida para enfrentarlo. Al mismo tiempo, también considero importante a la seguridad privada. En la sociedad existen individuos que requieren de seguridad personal. El ámbito personal es tan im-

portante como el ámbito social. Para algunos, no es recomendable andar solos en la calle, estar expuestos y ser vulnerables. Es preciso dar la debida importancia a la seguridad pública y privada.

13.-Durante mis años de crisis debido a la esquizofrenia, Estados Unidos tuvo intereses hegemónicos en la música latina e intentó apoderarse del talento latinoamericano, para lo cual apoyó a un productor cubano en la ciudad de Miami. Los estadounidenses habían viajado al Caribe de México y esperaban que yo fuese a Estados Unidos. Al ser objeto de los intereses estadounidenses, me encontraba doblemente oprimido: por un lado, la crisis de mi terrible enfermedad, y por el otro, la terrible presión y hostilidad del imperialismo estadounidense, que quería dominarme y poseerme, haciéndome ir a Miami a cantar en inglés como lo había hecho Ricky Martin. En esos momentos tomé la decisión de irme a vivir a un pueblito maya para convivir con los mayas y aprender su lengua para así poder cantar en maya en Yucatán. De esa manera me liberé de la presión y la hostilidad estadounidenses y corté el suministro de talento latinoamericano a Estados Unidos, haciendo fracasar al sistema estadounidense. Así fue como le di la espalda a la hegemonía y me abrí a la diversidad. Había desobedecido al imperio, por lo que tenía que ser castigado con una agresión: la canción y el video de MTV *Survivor*, de *Destiny's Child*, una manifestación de nihilismo y decadencia, una muestra de arrogancia, abyección, vulgaridad y estupidez, una expresión de la pobreza y el envilecimiento del espíritu estadounidense. La negación de la verdad se manifiesta como mentira, como falsa relación, como execrable escenificación teatral. Los juicios subjetivos pueden ser falsos y erróneos ante el valor objetivo de los fenómenos. La desvalorización moral tiene como consecuencia la mayor estupidización del juicio. A juzgar por dicha representación audiovisual, el estadounidense es un ignorante con poderío militar, una combinación bastante peligrosa. He aquí una de las fuerzas antagónicas de los valores humanistas. He aquí el culto a la ausencia de valor, la prueba de que el poder sin cultura es una nadería. Es fácil percibir el gran vacío que es Estados Unidos. Los imperios nunca tienen respeto porque su esencia es la agresión motivada por el odio. Los conquistadores, guerreros o dominadores son seres incultos por el hecho de destruir otras culturas. La guerra destruye. De esta manera, los estadounidenses fueron víctimas de su propia dominación. Sin nobleza de espíritu, la democracia sucumbe ante su propia libertad. Es así como

me chingaron –jodieron, en un español más estándar– internacionalmente y durante años, en Estados Unidos, Europa y Japón. La grandeza siempre es atacada. Al afirmar mi libertad, me había ganado la enemistad del dominador. Lo único que podía oponerle a esa chinga internacional era el valor de mi vida en Latinoamérica, y la verdad es que ser yucateco y vivir en Yucatán era el mayor privilegio, una dicha invaluable. Chingar es demostrar una superioridad, pero ese video de MTV solo demostró el más incivilizado infantilismo. La cultura tiene un valor universal y ningún estatus político es superior a ella. En cultura no se compite, solo se puede ser civilizado o incivilizado, culto o inculto, sabio o ignorante, noble o vulgar. La civilización es un permanente ejercicio en el respeto. Tanto los intereses estadounidenses en mi persona como la chinga internacional fueron consecuencia de la ignorancia y el error. Todo fue en vano. No había nada que puedan hacer. Yucatán es algo bueno para el mundo. El problema de Estados Unidos es su falta de civilización. Esa chinga fue corregida por Hollywood con una película en lengua maya dirigida por Mel Gibson, pero el hecho de chingar y corregir no funciona, es muy inferior al respeto alemán. Cuando era adolescente, establecí mi relación con Alemania para el futuro. La sabiduría alemana es muy grande y permite a los alemanes establecer una relación correcta con la verdad hispánica. Sin dignidad y sin respeto, no puede haber una relación con Estados Unidos, un país infestado de nihilismo, que no respeta ningún valor. El culto al éxito puede ser peligroso si conlleva una pérdida de valores y de civilización. La libertad sin cultura no vale la pena. Tener el poder no necesariamente es tener la razón. Esa chinga es la expresión de un Estados Unidos sin futuro, que no puede seguir siendo lo que fue. Estados Unidos puede entenderse como la práctica de un nihilismo con el mundo hispánico, es decir, como una desvalorización del mundo hispánico, como una opresión, como un deshonor. Más allá de los límites de dicha desvalorización, se encuentra el valor de la verdad hispánica. El valor del mundo hispánico está dentro de él y no se ve afectado o perjudicado por una desvalorización exterior. A un artista yucateco le ha de bastar su público. La identidad yucateca es fuerte porque posee raíces, valores, tradiciones y cultura. Hago estos comentarios sin menoscabo de toda la gente noble y generosa que vive en Estados Unidos y es capaz de relacionarse con el mundo con respeto. Es un honor que los estadounidenses aprendan español como segunda lengua y viajen al Caribe yucateco: yo soy alguien que cree en el espíritu del pueblo estadoun-

idense, solo difiero de la ideología política de sus élites. La nobleza de espíritu del pueblo estadounidense es más grande que la estupidez de unos individuos adictos al poder, pero sin cultura. Una relación basada en la dominación es inestable porque siempre es injusta y genera rebeldía y ruptura. Una relación basada en el respeto y la reciprocidad garantiza la paz y la estabilidad. Yo no seguí a los estadounidenses porque era un líder, es decir, un hombre libre que se sigue a sí mismo. Además, yo siempre tuve un fuerte sentido de pertenencia a Latinoamérica. Yo sabía muy bien que no era solamente un objeto de otros intereses sino también un sujeto histórico con libertad como yucateco en Yucatán. El hecho de tomar conciencia de Yucatán y de mí mismo en un contexto universal bastó para consumar mi libertad. Mi visión me emancipó. El imperialismo estadounidense es una dominación que actúa como poder de atracción para tener lo atraído, para poseerlo y explotarlo, pero Estados Unidos no es mi centro y no me atrae. Yo soy el fin de la unipolaridad. No tengo el *american dream* en la cabeza, no veo a ningún país extranjero como fin de una carrera ascendente, no trabajo con la lengua inglesa, no vivo el *american way of life*, no me relaciono con MTV, el despreciable canal de videos musicales de Estados Unidos, y no me paro hombro-hombro con los afroamericanos de Estados Unidos solo por la supremacía blanca de Estados Unidos, es decir, solo porque los angloamericanos se consideran superiores y son demasiado arrogantes para considerar a las personalidades latinas como iguales y pararse hombro-hombro con ellas; seis principios para no ir a Estados Unidos. Yo dejé atrás a Estados Unidos e hice de Latinoamérica la cumbre de mi carrera ascendente, invirtiendo la situación, ésa es mi dirección, eso es lo que significa estar comprometido con mi país. Lo más poderoso que puede hacer un caribeño de Yucatán es mirar hacia el sur y relacionarse con los latinoamericanos. Es preferible el establecimiento de relaciones sur-sur. La fuerza del latinoamericano reside en la conciencia de la identidad y la unidad latinoamericanas y en el hecho de trabajar para fortalecer su estructura. No me gusta ver cómo las personalidades latinas son manipuladas para hacer cosas que las denigran y las colocan en un nivel inferior, sin darse cuenta de ello. Un ejemplo concreto: el español Alejandro Sanz fue manipulado para cantar hombro-hombro con *Destiny's Child* en Los Ángeles. Estados Unidos es un poder manipulador que se aprovecha de la ignorancia, de la debilidad de conciencia, para controlar, dirigir, atraer, dominar, imponer, humillar etc. Como latinoamericano, sería un honor para mí pararme

hombro-hombro con los futbolistas afrobrasileños, con los atletas afrocubanos o con los músicos afrocubanos, pero las personalidades latinas no deben pararse hombro-hombro con los afroamericanos de Estados Unidos si el hecho de hacerlo equivale a entrar en unos moldes impuestos con arrogancia por los angloamericanos. La supremacía blanca de Estados Unidos y la obsesión con la diferencia de estatus son una estupidez. La supuesta superioridad angloamericana no existe realmente, es una mentira, una falacia, y la arrogancia asociada a ella es simplemente errónea. Cuando los ingleses en Europa percibieron esa arrogancia, tuvieron que reaccionar, tomando el curso de acción correcto: le pidieron a un *englishman*, a Sir Elton John, que se relacione con el latinoamericano como un igual y se pare hombro-hombro con él. Nunca olvidaré este honorable y generoso gesto de humildad inglesa con Latinoamérica. El inglés sigue siendo un *gentleman*.

14.-El estatus de Yucatán puede ser internacional, pero es una cuestión de humildad, solo consiste en cantar en maya para los mayas. Mi sensibilidad siempre estuvo vinculada con el pueblo y la cultura maya por el hecho de ser yucateco y vivir en Yucatán, pero se trataba de algo inconsciente, aún no intelectualizado. El fenómeno de los zapatistas en Chiapas despertó mi curiosidad y me ayudó a tomar conciencia de lo maya. Más tarde habría de leer los libros de José Díaz Bolio dedicados a la Serpiente y finalmente habría de componer y cantar *Gloria a Kukulkán*, mi primera obra musical en lengua maya, mi culto crotálico. Era un verdadero honor para mí poder cantarle a ese dios maya, poder inspirarme en ese fenómeno arqueoastronómico universal que tiene lugar en Chichén Itzá. Así fue como apareció la primera flor de mi paganismo. Como poeta, había intuido el mito serpentígero y lo había dejado plasmado en algunos de los poemas de *Santuario serpentígero*, mi libro de poesía. Es así como a partir de mis hondas raíces mayas, había comenzado a florecer y fructificar. Estaba claro que mi cultura no era maya sino hispanomaya, es decir, mestiza, híbrida, sincrética, una síntesis de dos culturas, una consecuencia de la interculturalidad.

15.-Al pensar en Estados Unidos, no me queda más remedio que cuestionar el valor de la sociedad contemporánea. Toda esa cultura comercial, ese *show business*, esa industria del entretenimiento, esa fama y fortuna, esa cultura de masas, ese capitalismo es acaso la prueba de

que no existe una verdadera cultura. Estados Unidos es solamente un poder, pero ya sabemos que el poder sin cultura puede desembocar en la ausencia de valor. Una condición previa para acceder a la cultura es alejarse de los fenómenos masivos y circunscribirse a una minoría. También es apropiado evitar a los medios de comunicación para vivir una vida privada, íntima y secreta.

16.-La economía y su principal medio, el capital, son solo números y vacías cuantificaciones. Se trata de un elemento abstracto sin relación alguna con la naturaleza. Nada es más falso, artificial y carente de sustancia que el dinero. La calidad de vida no requiere de excesos monetarios. Juzgo lamentable que los sistemas sociales necesiten del dinero para poder funcionar. La mente humana me parece demasiado abstracta. Yo propongo un retorno a la naturaleza, a la sencillez y al amor.

17.-Primero Hispanoamérica se emancipó de España. Ahora los hispanoamericanos estamos viviendo lo que en palabras de Enrique Dussel se conoce como la Segunda Emancipación, en este caso con respecto al imperio estadounidense. Será una emancipación de la última fase del capitalismo, una emancipación del capitalismo más avanzado, y no consistirá en rechazarlo sino en asimilarlo y adaptarlo a nuestra realidad. Se logrará con democracia política, prosperidad económica y justicia social. Reconciliándonos con nuestra tradición y con nosotros mismos, los hispanoamericanos seremos libres ante el mundo. La Segunda Emancipación será una llegada a la modernidad. Siempre vale la pena luchar por la libertad, lo cual equivale a conquistar. Sólo se puede ser libre con un liderazgo creativo e innovador, inventando algo nuevo, representando una vanguardia histórica, aportando algo revolucionario a la humanidad. La música hispanoamericana es parte de la Segunda Emancipación. El artista revolucionario, el líder de una revolución pop, puede ser al mismo tiempo un artista clásico y universal. Quiero dar a entender que no basta con ser democrático y popular, ni siquiera burgués y romántico: es preciso ser también aristocrático y clásico para ser superior. ¿El poder? ¡Un pop neoclásico!

18.-¿Podrán los yucatecos superar su debilidad provinciana para ganar poder mundial? Eso dependerá en gran medida de la voluntad y de la ciudad de Mérida.

19.-El Caribe lucha por la libertad. El Caribe está representado en gran medida por Cuba y el Caribe de México, es decir, por Yucatán. Hay una gran diferencia política entre estos dos Caribes. Cuba se emancipó del imperialismo estadounidense mediante una revolución comunista, anticapitalista. La situación de México es otra, es muy distinta. El Caribe de México se emancipa a través de una revolución pop, es decir, México no rechaza el capitalismo sino que lo asimila y lo adapta a su propia realidad. El Caribe de México se libera a través del poder de la música. Así como Cuba estuvo relacionada con Rusia, ahora Yucatán está relacionado con Alemania.

20.-La revolución pop de Los Beatles en Inglaterra podría tener su equivalente en Yucatán, pero en el caso de Yucatán, tendría que ser maya, tendría que tratarse de un pop maya. El pop de Yucatán podría ser cantado en las dos lenguas de Yucatán: la lengua maya y la lengua española. En lo personal, yo nunca me identifiqué con el sonido de la guitarra eléctrica o la música electrónica. Prefiero la música acústica, como la música clásica. Me inclino por un pop acústico.

21.-Los estadounidenses intentan preservar un orden secular, un orden mundial o un orden jerárquico. Tratan de mantener sus moldes. Nada más antinatural, nada más alejado de la vida que los estrechos moldes estadounidenses. Esos moldes son una mentira. Yo no quepo en esos moldes. *The mould is about to be broken.* El peso de la verdad terminará por aplastar a la mentira ilusoria. Yo soy un caos gigantesco ante el orden estadounidense, el más grande caos ante los límites de Estados Unidos, más allá de esos límites. Yo soy el caos de la vida, el caos de la libertad.

22.-Alguna vez me he sentido mal y he intoxicado mi espíritu al inflar mi ego, alimentar mi vanidad y dejarme llevar por la malicia. Me siento bien, me siento mejor, me siento más tranquilo cuando soy humilde, sencillo e ingenuo, y en este estado me resulta más fácil cantar como poeta. Mi mayor riqueza es la sencillez, sin la cual nunca hubiese vivido en un pueblito maya, nunca hubiese escrito poesía y quizá no tendría amigos verdaderos. La grandeza está en la sencillez, la cual es incompatible con los delirios de grandeza o la megalomanía. Mi alma tiene una profunda necesidad de sencillez vital y espiritual y mi arte una gran necesidad de sencillez en la expresión.

23.-Un componente esencial de toda sociedad son las ideas. Una sociedad que no produce ideas no produce valor. Sin innovación no hay nada que aportar al mundo. El sentido de la creación artística, de la creación literaria o de la composición musical es la innovación o el hecho de representar una vanguardia histórica.

24.-Qué pocos son los hombres verdaderamente sabios, qué escaso, raro y difícil es el genio. Pocos son los iluminados que guían a la humanidad.

25.-La libertad no puede limitarse a detenerse a contemplar pasivamente un fenómeno. La contemplación privada necesita también de la acción pública. La libertad es actividad, dinamismo, iniciativa, empresa, conquista y ejercicio del poder. En el caso de los músicos, la contemplación privada es la composición musical y la acción pública es el concierto. El músico ejerce el poder de la música y conquista a su público a través del concierto.

26.-El Alux Ecuóreo es el duende del mar, el Espíritu del Caribe. Es también un espíritu mestizo, su nombre está compuesto de una palabra maya y una palabra española, es el hijo de dos culturas, es el duende hispanomaya. El Alux Ecuóreo es un mito pagano, un mito del Mayab. Este duende habita dentro de mí y llevo su nombre: el Alux Ecuóreo es mi nombre artístico como músico. Un nombre real puede ser demasiado serio y formal. Prefiero la estulticia de un nombre artístico, mítico o poético. Además, sirve para ocultar la identidad.

27.-Es deseable que el pueblo maya de la Península de Yucatán siga hablando maya, que la lengua maya se mantenga viva entre la población maya. Entre la población no maya también podría aprenderse y hablarse. Desde una perspectiva aristocrática y culta, solo los yucatecos cultos deberían aprender maya, tal y como solo las minorías cultas de Europa aprenden latín o griego. Desde esta perspectiva, la apreciación cultural está reservada a una minoría, y quien aspire a la cultura en Yucatán, quien desee convertirse en una persona culta, debería considerar el hecho de hablar maya como señal de alta cultura. Desde una perspectiva democrática y popular, todos los yucatecos podrían aprender y hablar maya, y su enseñanza podría ser obligatoria en todas las escuelas. Podría llegar incluso a ser una lengua oficial en

Yucatán, saliendo de su marginalidad para ocupar el centro de la vida pública. Mi proyecto de música pop en lengua maya es parte de esta perspectiva. Sin embargo, la democratización o masificación implica el peligro de la banalización de la lengua maya y también el hecho de la enorme dificultad que representa su aprendizaje para quienes no la aprenden como lengua materna. De cualquier forma, todos los yucatecos deberían estar a favor de acrecentar su fuerza vital.

28.-Un artista o filósofo puede ser voluntariamente marginal si no desea la opulencia y el renombre. Puede preferir esperar hasta la muerte para obtener el reconocimiento. Puede evitar la exposición pública. El poder y la fama pueden ser indeseables. Puede convertirse en un místico. Puede ser simplemente un amante de la vida privada. Alguien que prefiere vivir en la sombra. Alguien que solo confía en sus amigos, un ermitaño autosuficiente que no busca a la sociedad sino a sí mismo. He aquí la antítesis de la vida pública. El alejamiento del mundo. La renuncia. El amor a la intimidad. El estado de un hombre profundamente espiritual.

29.-El fenómeno de la masificación es despreciable desde mi punto de vista. El turismo masivo suele arruinar los lugares donde se presenta. La cultura comercial, apta para las masas, suele ser demasiado vulgar. Es digno evitar todo contacto con las masas para preservar el honor, que consiste en el hecho de pertenecer a una minoría y vivir con sencillez.

30.-Las masas son bastante estultas y tienen muy mal gusto, por lo que resulta fácil lucrar con ellas vendiéndoles vulgaridad. Yo prefiero dirigirme a las minorías cultas porque mi interés no es lucrar sino generar valor cultural. Creo poder ser una especie de *popstar* para minorías. Lo más noble y más elevado no actúa sobre las masas. En la medida en que se alcanza un nivel superior, se accede al mundo de la alta cultura, un mundo totalmente alejado del vulgo y la estulticia. Hago estos comentarios sin ninguna pretensión de elitismo. Hay casos en que la cultura popular tiene calidad, como es el caso de la música popular cubana, a la que aprecio como caribeño de Yucatán. La sencillez y la espontaneidad son mejores que la pesadez y la ampulosidad. La música popular cubana puede ser preferible a Wagner. Pero la verdad es que la alta cultura, cuando es buena, tiene la fuerza para transformarnos, nos enriquece, eleva y ennoblece nuestro es-

píritu y despierta nuestra más profunda admiración y nuestro más alto respeto.

31.-Hay para quienes el valor de una sociedad no está en la democracia sino en la grandeza de sus individualidades. Germania y Rusia no fueron democráticas, pero produjeron hombres con nobleza superior. La expresión musical y literaria lo demuestra. El hombre de espíritu no necesariamente busca la liberación de las masas, tampoco pretende ascender a la nobleza hereditaria o pertenecer a la burguesía que tiene el dinero. La verdadera nobleza es la del espíritu. El hombre de espíritu busca entrar en el mundo espiritual, en el mundo de las ideas, en la sociedad de los poetas, los filósofos y los artistas. Considero al arte como la más alta manifestación de una civilización. Todas las fuerzas de la sociedad alcanzan su máxima expresión en el arte. El hombre de espíritu suele no interesarse en el monoteísmo, ya que vive su vida de acuerdo a los valores del humanismo. Los valores de la nobleza de espíritu han sido prácticamente olvidados. Hoy ya nadie defiende conceptos como "belleza", "bien", "verdad", "libertad" y "justicia". Desde mi punto de vista, estos valores son ahistóricos, es decir, universales y atemporales, y no deberían caer en el descrédito en ningún momento de la historia de la humanidad. Estos valores dignifican la vida, lo cual equivale a decir que son el fundamento de la civilización. La pérdida de estos valores representa inexorablemente la barbarie. Ningún nihilismo que niegue estos valores universales es aceptable. Toda democracia laica necesita de los valores aristocráticos que ennoblecen el espíritu humano y civilizan la vida de la sociedad. Una democracia no solo ha de promover la libertad de los ciudadanos, también ha de fomentar las condiciones para la aparición de grandes individuos. Esto último se logra cuando el Estado democrático y laico respeta a los individuos independientes, a los espíritus libres, a los amantes de la libertad, a las mujeres y los hombres que se entregan a la contemplación, a la reflexión, a la creación artística y al engrandecimiento de lo humano. Es absolutamente necesario el respeto a la vida privada de los individuos, ya que la libertad y la grandeza dependen de la formación de una conciencia privada. La creación artística e intelectual no es posible sin privacidad, sin soledad, sin vida individual. Es más fácil emprender una profunda búsqueda espiritual y estética en la más absoluta soledad y en el más absoluto silencio. Toda vida realmente aristocrática se desarrolla en el ámbito privado. Los frutos de una vida privada dedicada a

la creación pueden ser posteriormente presentados ante la sociedad como obras públicas que enriquecen la vida democrática.

32.-¿Cómo se forma un imperio? Un imperio se forma cuando un pueblo tiene su corazón lleno de odio y el odio es la motivación con la que lucha contra otros pueblos, agrediéndolos, no teniéndoles ningún respeto. El imperio siempre tiene a sus guerreros, a sus dominadores, que tienen la libertad para conquistar, que saben imponerse. El conquistador es el anticristo, el hombre sin temor a Dios que pacta con el diablo para tener todo el poder. Representa una afirmación del mundo. La ambición desmedida, la codicia sin límites suele conducir a los imperios al fracaso y la caída. Cuando no se produce la apropiación y la anexión, cuando las resistencias no se funden en el poder agresor del imperio, entonces se desmorona su estructura y termina su expansión, iniciando su reducción.

33.-La fuerza humana se basa en la voluntad. La única manera de fortalecerse es ejercitando y dirigiendo la voluntad. El hombre fuerte se caracteriza por la seguridad en sí mismo, por la gran determinación con las que se dirige a sus objetivos. Otra de sus características es que no pierde el tiempo. No tiene miedo de aventurarse en lo desconocido, de seguir adelante a pesar de la duda y la incertidumbre. La preparación mental es muy importante para poder emprender una misión. Una de las claves del éxito es la perseverancia, la tenacidad. Un líder se pregunta a dónde va y ama su destino.

34.-Para que un individuo trascienda, logre cosas importantes y tenga grandes méritos es necesario que tenga autoconfianza, que crea en sí mismo, que tenga capacidad y disciplina de trabajo. La fuerza humana consiste en la audacia, la valentía, el atrevimiento, la osadía, la temeridad. Un músico no debe tenerle miedo al público, no debe temerle a la sociedad. Debe salir del aislamiento de su existencia marginal y entrar en la sociedad, atreviéndose a dar un concierto público. Debe tener la voluntad de ejercer el poder y conquistar a través de la acción pública. El poder es un acto enérgico. La alegría de vivir se comparte con el público a través de la música.

35.-En la ciudad de Los Ángeles, California, tienen lugar fenómenos como Metallica, una banda de *heavy metal* que he escuchado con la orquesta sinfónica de San Francisco o fenómenos como *Destiny's*

Child-Survivor, algo que representa la decadencia moral y espiritual de Estados Unidos, la ausencia de valor del poderío estadounidense. Estos fenómenos son una manifestación del poder de Estados Unidos. Sería un error asociar estos fenómenos con una noción de superioridad. El poder no necesariamente es superior por la sencilla razón de que es vulgar y lo vulgar es bajo e inferior. Si podemos considerar a algo como superior, entonces tendría que tratarse del valor de la nobleza de espíritu, la grandeza espiritual y estética, la sofisticación cultural, la alta educación, la filosofía… Para elevarse sobre el poder y la vulgaridad, basta con cultivar y ennoblecer el espíritu y convertirse en un gran artista. En lo personal, tengo una marcada predilección por la música lenta y grandiosa que expresa serenidad, como *El Greco* de Vangelis.

36.-El valor está en la libertad, no en el capitalismo. El *popstar* es importante como un artista que expresa la libertad individual y colectiva. El *popstar* representa una afirmación tanto de la vitalidad como del presente, así como un total alejamiento del academicismo y la pedantería intelectual. El *popstar* es "vida aquí y ahora", por eso mismo es un agente histórico. El *popstar* no intenta cambiar el mundo; se deja llevar por él. Ser un *popstar* no implica una traición a las minorías cultas. El pop maya es la entrada de los mayas a la sociedad occidental. El *popstar* es parte de un nuevo orden mundial.

37.-Si hay algo que tengo que confesar es lo siguiente: mi destino es ser un *popstar* pero sé que las masas no tienen valor y siento la necesidad de renunciar a ellas. El mundo del poder y la fama no me va a gustar, pero sé que si hago lo que me gusta, si vivo libremente y si me dedico a la música, el éxito llegará solo. Lo mejor es aceptar y amar mi destino.

38.-La gaya ciencia –la poesía trovadoresca– es la mejor solución al problema de la existencia. La alegría nos encumbra.

39.-A la mayoría de la gente no le interesa la cultura, solo la diversión, el entretenimiento, la excitación. Vivimos en la sociedad de la banalidad. Sin embargo, hacer cultura todavía reviste cierto valor, aunque sea para pocos.

40.-A mí me basta cantar en maya para los mayas y en español para

los hispanos. Un artista siempre debe dirigirse a un público específico, que en mi caso, es el público yucateco. Aclaro que si me convierto en un fenómeno de masas no es porque yo quiera, sino por los medios masivos de comunicación. Es mi deber afirmar que toda verdadera cultura necesita raíces, origen, suelo, localidad: Yucatán adquiere todo su valor ante esta visión de la necesidad de algo específico, de algo cultural. Lo importante es la cultura, no la masificación. No hace falta señalar que la verdadera cultura es cosa de minorías, no de masas.

41.-Para ser artista es necesario volver a ser niño, dejarse impresionar, ilusionarse, sorprenderse, no perder la capacidad de asombro, ser espontáneo, descubrir el mundo y admirar la belleza.

42.-Veo dos características de los países modernos y desarrollados: la gran ciudad y su hombre duro, egoísta, ambicioso, odioso, agresivo, poderoso… Veo también un alto valor en la antítesis: la ingenuidad provinciana, la nobleza y la generosidad, el buen corazón…

43.-Asumir un compromiso con la región latinoamericana es poder liberarse de la relación con Estados Unidos y Europa para ser solamente latinoamericano y serlo ante el mundo, como fenómeno universal. El interés fundamental es la autonomía regional.

44.-Una vida digna es una vida estética, rica en arte.

45.-La dignidad consiste en asumir la responsabilidad de pensar.

46.-Sucede regularmente que lo exitoso es vulgar, pero también es justo que lo noble y superior tenga éxito.

47.-La única manera de hacer realidad un sueño es viviéndolo. Se vive para soñar y se sueña para vivir.

48.-Un hombre verdaderamente bueno y valioso no puede ser verdaderamente estigmatizado y desvalorizado porque las mentiras son mentiras y el poder y la fama no pueden elevar a verdad lo que no es más que una falacia. Ahora bien, no basta con ser bueno y valioso, también es necesario demostrarlo con acciones concretas e imponerse de manera clara y contundente.

49.-La arrogancia, la violencia, la culpa y la injusticia, tarde o temprano conducen a la caída cuando la verdad no es favorable.

50.-La psicología y la conducta latinas del voluptuoso *latin lover,* del Don Juan, del Casanova, del amante, del buscador de mujeres, es la prueba de que ser latino puede estar muy lejos de ser honorable. No es racional. No es lo suficientemente moderno. Un hombre así es bastante primitivo. El hombre latino tiene tras de sí una tradición milenaria, siglos de historia, una psicología profunda que podría ser conocida, cuestionada, transformada, modernizada. Como parte del proceso modernizador, es muy recomendable conocer y asimilar otras culturas, como las germánicas, pero siempre en función de la latinidad. Se habla de la liberación femenina, pero yo hablo de la liberación masculina. El hombre también necesita liberarse de la mujer, no estar pensando en sexo todo el tiempo y no tener una actitud lasciva ante las mujeres. No hacer del sexo el propósito de la vida. No ser esclavo del sexo y la mujer. Para ser libre de todas esas mujeres concretas y diversas, es necesario reflexionar sobre la mujer abstracta y universal, reduciéndola a su condición humana y limitada. Me viene a la mente la letra de una canción popular mexicana: "Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas". La mujer no es un misterio divino, no es una diosa o un ídolo al que se le tenga que rendir culto. No. La mujer es solo un ser humano, y comparte con el hombre las limitaciones humanas. Dar atención es dar poder, es arriesgarse a ser dominado, por lo que la libertad masculina con respecto a la mujer depende de que el hombre sea lo suficientemente fuerte para gobernar su propia atención. Después de haber racionalizado a la mujer, después de haber adquirido cierta madurez y cierta fuerza psicológica, es posible no desear a la mujer. Se puede ser esclavo del deseo o se puede ser libre del deseo. Solo la liberación del deseo permite al hombre ser libre de la mujer. Desearla es darle todo el poder. No propongo reprimir el deseo de manera absoluta, ya que eso supondría una negación de la vida. Lo que propongo es gobernar el deseo, saber desear, tener el control. En las condiciones apropiadas, dejarse llevar por los instintos es una sana afirmación de la vida. También es justo reconocer que no todo es deseo. También existe el amor. Un buen hombre ama y respeta a una buena mujer.

51.-Un hombre moderno y competitivo valora más el heroísmo fe-

menino que la belleza femenina. Sabe apreciar el mérito. No solo valora a una mujer por su belleza, también valora a una mujer por su capacidad, talento y éxito. La mujer provinciana y tradicional de Yucatán que solo piensa en casarse, tener hijos y ser mantenida no resulta muy atractiva. Vale la pena apoyar a la mujer yucateca para que se desarrolle y sea más libre. Hoy en día, la mujer realiza valiosas aportaciones a la sociedad, no solo como madre sino también como profesional.

52.-La libertad reside en la salud, la fuerza vital, la capacidad de vivir, la voluntad de ser, los instintos, la naturaleza salvaje, los excesos, el caos, la praxis, la experiencia. No únicamente en las ideas abstractas, la educación, la conciencia, la teoría, el orden, la moderación. Es la suma de todo lo que hace al hombre. ¿Cómo nace la cultura? La cultura nace cuando una sociedad y un individuo cultivan y ennoblecen su espíritu. Una vitalidad sin frenos, sin educación, sin civilización y sin respeto desemboca en la estupidez. Por otra parte, una educación y un orden sin vitalidad desembocan en la esterilidad y no producen cultura. El fenómeno que conocemos como cultura nace de una afirmación tanto de las fuerzas vitales como de todo aquello que las hace manifestarse de una manera bella, verdadera, armónica. Cultura es todo lo que ennoblece la vitalidad, lo que afirma la vitalidad a la vez que la armoniza, civiliza, embellece y eleva. El arte es el feliz encuentro de la locura y la cordura. Es la relación armónica entre lo vital y lo intelectual lo que produce la cultura. La civilización es la convergencia de la vida y las ideas.

53.-La libertad no consiste solamente en pensar y actuar en forma independiente sino también en respetar lo que es superior. Se es libre obedeciendo todo aquello que posee autoridad. La libertad consiste en respetar el valor de la verdad, que siendo un valor absoluto y atemporal requiere a su vez de formas temporales e históricas, es decir, de formas culturales. Es así como la verdad se renueva constantemente con el paso del tiempo. Sin el valor de la verdad y sus manifestaciones concretas, la vida perdería toda su dignidad.

54.-Uno de los deberes morales de los pueblos periféricos y marginales es tomar conciencia de sí mismos para poder alcanzar la libertad, es decir, valorarse a sí mismos. Esto implica recuperar la conciencia de su lugar en la historia, saber quiénes son en el espacio y en

el tiempo. Conocer su tradición. Vislumbrar su modernidad. Tener individuos que se aparten un poco de la sociedad para alcanzar un estado de contemplación y reflexión que ilumine la conciencia. La introspección es el camino a la propia verdad, a la propia luz y a la propia modernidad.

55.-Se debe valorar la conciencia, su fuerza, su libertad. En cualquier sociedad, el individuo debe poder dedicar tiempo a la reflexión filosófica, a la contemplación del mundo, a la búsqueda espiritual. Ver el mundo es un arte, es decir, algo que requiere aprendizaje, disciplina, sensibilidad, imaginación, personalidad. El contemplador es un creador, alguien capaz de crear su propio estado, capaz de transformarse. El hombre se eleva para poder ver, es un escalador de montañas morales desde las cuales puede ver el mundo. El contemplador es el artista de su contemplación, el creador de su visión.

56.-El creador trabaja de manera individual, pero no solo, ya que no puede crear sin el previo conocimiento de las obras de otros creadores. Todo creador es parte de una sociedad de creadores, es decir, de una tradición, de una historia, de una humanidad. Durante la etapa de formación, cualquier creador ha tenido alguna vez un maestro. El maestro puede ser alguien que enseña al discípulo a través de una relación personal, como parte de la vida privada. En este caso, se trata de un maestro vivo, un contemporáneo, alguien con quien se puede entablar una relación de amistad. Otras veces, el maestro es alguien que no forma parte de la vida personal o privada del creador o alguien que ya no está en este mundo, pero cuya obra sirve como referencia para el creador. Se puede aprender de la obra de otros creadores, vivos o muertos. Todo creador acepta influencias, pero tiene la obligación de aportar algo original.

57.-La esencia de la vida civilizada es la bondad y el respeto, no el sarcasmo que envilece la existencia.

58.-La filosofía de Nietzsche es una apología del conquistador, del anticristo. No es un culto a Dios sino al hombre. Nietzsche hizo una lúcida crítica del nihilismo de su época. Necesitó escribir con un estilo poético para retratar su época como un artista, con cierta ironía. Representa la nobleza del pensamiento, un radicalismo aristocrático. Sólo ahora he podido liberarme del nietzscheísmo y del nihilismo, lo

cual me ha permitido recuperar mi dimensión humana. En la medida en que me he acercado a Dios, me he alejado de Nietzsche. En este libro enderezo el rumbo condenando el nihilismo, defendiendo la moralidad y respetando lo divino.

59.-Existen valores morales, valores universales y atemporales de la dignidad humana. Dichos valores revisten un carácter absoluto. Relativizarlos conlleva el riesgo de desembocar en el nihilismo y la barbarie. La lucha a favor de la civilización, los derechos humanos y la paz en el mundo depende del carácter absoluto de valores como el respeto a la vida, el bien, la verdad, la belleza, la justicia. La dignidad humana depende de la distinción entre el bien y el mal. La pérdida de esta distinción conduce a la catástrofe. La libertad humana no es absoluta. No todo está permitido. El hombre no es solamente un ser natural y animal que pueda hacer lo que le venga en gana. También posee una dimensión humana y espiritual. La libertad humana es relativa por el hecho de estar supeditada al eterno ideal de la dignidad humana, a los valores que cimientan la civilización. La civilización es un permanente ejercicio en el respeto. Vale la pena respetar valores que estén por encima de nosotros, valores que dignifiquen nuestra libertad.

60.-¿Qué puede ser peor que el nihilismo? Véanse sus consecuencias: dos guerras mundiales, los totalitarismos fascista y comunista, el terror, la violencia, la masacre, la destrucción, la politización del espíritu, el fin de una educación humanista, no pragmática, no utilitaria, la pobreza en las artes, la decadencia de las sociedades democráticas, que sucumben ante su propia libertad… La cultura europea, de la que formamos parte, se alimenta principalmente de dos fuentes, de dos textos: la Biblia hebrea y los textos clásicos grecolatinos. Tradicionalmente, el cristianismo y el humanismo dotaron de valores a nuestra cultura. ¿Acaso nuestra cultura puede sobrevivir sin esos valores tradicionales que la fundaron? Yo no lo creo. Soy de la opinión de que esos valores deben ser preservados a lo largo de toda la historia de nuestra cultura. El nihilismo es un lento suicidio, el fin de la civilización.

61.-La utilidad de una conciencia intelectual es que permite valorar el mundo y vivir de acuerdo a esos valores. El problema es que en el mundo del espíritu, es muy fácil equivocarse. Recorrer el camino

del espíritu es un constante corregir, es ir enderezando el rumbo, es pasar por diferentes etapas, es evolucionar. Los valores de la dignidad humana son una luz en el camino, pero la dignidad nunca puede alcanzarse del todo. La vida tiene límites y el mundo no puede mejorarse del todo. Pero siempre vale la pena luchar por causas que eviten que sea peor. En medio de todos los males que hay en el mundo, la vida humana puede ser digna y es preciso luchar para que así sea.

62.-La profundidad filosófica, la profundidad de conciencia es capaz de ejercer su poder en la superficie de la vida, es decir, en la sociedad.

63.-Las ideas pueden ser muy valiosas y son históricas, surgen en una sociedad determinada, en una época determinada. Las ideas pueden estar orientadas a la vida práctica, a la aplicación concreta. Pueden ser también especulativas o estéticas. Las ideas estéticas tienen un gran poder de atracción. El ser humano se siente atraído por la belleza. En el mundo del arte las grandes ideas revolucionan la sensibilidad. El arte representa a la sociedad porque es parte de ella y la refleja. Funciona como registro histórico, nos permite conocer la evolución de la sensibilidad en una sociedad determinada o en la historia de la humanidad.

64.-En una sociedad nihilista, defender valores es una actividad marginal.

65.-La civilización es el arte de la conversación. El intercambio de ideas a través del diálogo tiene un alto valor para el ser humano. Encontrar a un buen interlocutor y tener una buena conversación con él es todo un mérito. En una ocasión, tuve la oportunidad de conocer a un poeta, a un hombre rico de espíritu, con quien tuve una conversación profunda e interesante sobre la vida y la literatura. Encontrar y conocer a esta persona y haber podido participar con él en un diálogo entre poetas fue uno de los logros de mi vida. Después de despedirme de él, me mantuve profundamente emocionado durante algunas horas, pues había tenido una de las mejores conversaciones de mi vida, había establecido un alto intercambio espiritual, había compartido sensibilidad y cultura con un poeta.

66.-Un libro puede ser algo muy personal, puede ser el espejo de su

autor, su más fiel representación.

67.-El mal existe potencialmente en todo ser humano, por lo que siempre existe el riesgo de hacer el mal o convertirse en una mala persona. La única manera de evitarlo es un permanente ejercicio en el bien a lo largo de toda la existencia.

68.-La naturaleza es tan trágica que a veces parece un milagro estar vivo y gozar de buena salud.

69.-La dualidad: por un lado, el bien, la libertad y la verdad, y por otro lado, el mal, la esclavitud y la mentira. "Solo la verdad os hará libres", y ese es el mayor bien del hombre. El típico ejemplo del mal, la esclavitud y la mentira es el Estado. El hombre libre, que conoce la verdad, desdeña al Estado. Existe una clara incompatibilidad entre el Estado y la nobleza de espíritu. Los sabios, los filósofos, los poetas, no pueden ejercer el poder político, no pueden gobernar, no pueden reinar sobre la faz de la tierra. La nobleza de espíritu siempre tiene que estar al margen, siempre tiene que ser independiente. La nobleza de espíritu desdeña la política, es apolítica. La nobleza de espíritu es incorruptible. Un buen ejemplo es Sócrates, a quien lo mató el poder político.

70.-El caso de la condena a muerte de Sócrates es una historia que se repite en la Edad Moderna. Cuando el poder político considera como subversivos a los artistas e intelectuales, los condena a la cárcel, el exilio o la muerte. El Estado asesino comete sus crímenes, cobra sus víctimas. Muchos artistas e intelectuales han sido víctimas de la injusticia política, que en ciertos casos se limita al silencio, al "ninguneo", a la fría indiferencia, a la negación del reconocimiento. Un ejemplo es la actitud negativa del gobierno castrista ante los artistas cubanos en el exilio o el caso de Silvestre Revueltas en México. Federico García Lorca fue asesinado por el poder político. Pablo Neruda probablemente corrió con la misma suerte. La lista de agravios sería interminable. Uno de los mayores crímenes de la historia fue la matanza de los judíos en Europa por parte del poder político de los nazis. Europa cometió un suicidio al matar a sus judíos. En México tuvo lugar la matanza de Tlatelolco por parte del poder político mexicano. Los políticos pueden ser los peores asesinos, sobre todo si provienen del ámbito militar. El dictador militar mata sin piedad.

Uno de los aspectos negativos del poder político en relación con la cultura es la politización del espíritu y sus nefastas consecuencias para la civilización. El hecho de que el Estado intente poner a la cultura a su servicio, controlándola y restringiéndola, solo termina por ahogar la cultura. La cultura solo puede florecer en libertad y no es su función servir al Estado, no debe ser supeditada al Estado. Me viene a la mente la postura de Nietzsche, para quien el artista o filósofo no debe tener ninguna relación con el Estado. En mi libro *Nota privada* hice una referencia a "Del nuevo ídolo", un fragmento del libro *Así habló Zaratustra,* en el que Nietzsche desprecia al Estado. Recomiendo la lectura de ese fragmento. En mi opinión, el Estado se justifica como instrumento de seguridad.

71.-Ha habido muchos genios marginales que no fueron reconocidos en vida. Los genios son parte de la sociedad, pero no siempre saben rodearse de personas con el criterio para valorar lo grande y otorgarles el reconocimiento y los honores que merecen. No todos los genios están dispuestos a convertirse en figuras públicas o a hacer política.

72.-Llegar a ser uno mismo es uno de los mejores proyectos que pueden emprenderse. Puede ser necesario recorrer un camino muy largo para lograrlo. Ser uno mismo no es tan fácil como parece a primera instancia; de hecho, puede ser una tarea bastante compleja. Aquí me limitaré a esbozar algunas condiciones para lograrlo. Primeramente, es indispensable la adquisición de una personalidad propia, lo cual requiere fortaleza. Es preciso dedicar tiempo a la reflexión, conocer la propia identidad, construir e iluminar la conciencia. Practicar la aceptación, ya que no se puede ser uno mismo sin aceptarse a uno mismo, lo cual implica aceptar las propias limitaciones pero también desarrollar las propias capacidades. Es necesario hacer lo que a uno le gusta, respetar la propia vocación, el talento, el don, saber lo que uno hace, saber a lo que uno se dedica, dominar la propia actividad, tener oficio. La voluntad de ser uno mismo no puede limitarse a la conciencia, también interviene la espontaneidad: liberar el propio caos, seguir los instintos, desatar la fuerza ciega e irracional que se oculta en todo ser humano. Leer o escribir libros no es suficiente porque pensar no es suficiente: es necesario hacer a un lado los libros y ser capaz de vivir. La literatura debe complementarse con vitalidad. Las ideas adquieren valor cuando están sustentadas

en acciones. La literatura puede contener mucho veneno, por lo que a veces es mejor alejarse de ella. La historia puede ser útil a la vida, pero también puede perjudicarla. La personalidad es una manera de afirmar la propia vida.

73.-No es bueno desesperarse después de cometer errores. Es mejor aceptarlos con tranquilidad, aprender de ellos y tratar de no volverlos a cometer. Los errores son parte de la experiencia necesaria para alcanzar la excelencia.

74.-La educación es la capacidad de valorar el poder de la personalidad y sus manifestaciones. El arte y la literatura expresan el valor de la personalidad.

75.-Yucatán es diferente a México, es decir, al centro de México. En el centro de México no hay hasta la fecha ningún monumento a Hernán Cortés porque se le considera ignominioso para México y se le estigmatiza. En Yucatán sucede todo lo contrario: se glorifica a los conquistadores españoles de Yucatán, los Montejo, con un majestuoso monumento en la principal avenida de la capital yucateca, que se llama Paseo de Montejo en honor al conquistador español. Se argumenta que dicho monumento se justifica como reconocimiento a los Montejo en su calidad de fundadores de la ciudad de Mérida. En la misma avenida hay un hotel que se llama "El conquistador" y otro que se llama "El español". También hay una colonia que se llama Francisco de Montejo. En Mérida reina el orgullo hispano y existe una clara conciencia de la identidad europea. El movimiento liberal representado por Benito Juárez que tuvo lugar en la región central de México fue muy positivo para el nacimiento de un Estado moderno como un Estado laico, pero la educación y la cultura deben aceptar la herencia española entendida como tradición universal. Yo estoy a favor de una plena reconciliación con España. El valor de México proviene de Mesoamérica y España, y el Estado moderno, el Estado liberal, solo adquiere su verdadera dimensión en la medida en que afirma a Mesoamérica y España. Yucatán es la gloria hispanomaya porque afirma ambos elementos, el español y el mesoamericano. La interculturalidad debe afirmar ambos orígenes plenamente. La conquista de México requirió de una notable capacidad y una gran voluntad, hubo genio, habilidad, estrategia y éxito. La conquista española de lo que hoy es México es un mérito de Hernán Cortés, el

héroe no reconocido en México.

76.-Nuestra lengua europea, la lengua española, es una lengua muy rica en raíces. Es un producto de la diversidad cultural. España es una suma de diferentes culturas. Por si fuera poco, esta lengua se enriqueció aún más en América con las raíces indoamericanas. El español que se habla en el centro de México tiene palabras de origen náhuatl y el español que se habla en Yucatán tiene palabras de origen maya. Las raíces mayas alimentan a la cultura yucateca. El humanismo yucateco es un descubrimiento de todas estas culturas que dieron origen a la cultura yucateca y es al mismo tiempo un renacimiento y también una especial valoración de lo americano, de la cultura maya antigua y moderna. En verdad, lo maya es lo que nos hace más diferentes, y no podemos negar el valor de una civilización antigua que fue de las más desarrolladas que hubo en el planeta. Es maravilloso que la lengua maya sea una lengua viva y que podamos hablarla en la vida cotidiana. Podemos escribir en maya, podemos cantar en maya, podemos celebrar la vitalidad de esta cultura, y la interculturalidad hispanomaya, lo propiamente yucateco, lo mestizo, puede simbolizar el espíritu de paz, de reconciliación y de unidad. El pueblo yucateco es muy original y considero que sus manifestaciones artísticas y culturales deben hacer honor a dicha originalidad. La personalidad del yucateco es única, es rica en mística maya y antillana. ¿Cómo sería la cultura caribeña de México, la cultura de un Caribe maya, de un Caribe sin Áfricas? Estoy a favor de la formación de una identidad caribeña en Yucatán. No solo los yucatecos son los caribeños de México, también los quintanarroenses y los inmigrantes que han llegado de otras partes de México y el mundo. Vislumbro el Caribe mexicano y todo Yucatán como un lugar con gran potencial cultural, con el cual se deberán alcanzar altas cumbres.

77.-Yucatán no necesita tener más poderío económico que el necesario para pagar los costos de la cultura, que es lo que verdaderamente puede distinguirlo ante el mundo. La cultura es la cumbre de Yucatán. El desarrollo de las humanidades podría ser la prioridad de Yucatán. Considero a Cuba como una isla altamente valiosa, que no por casualidad ha sido codiciada por Estados Unidos. La península caribeña de Yucatán también es muy valiosa, y son los yucatecos quienes deben tener la educación y la cultura necesarias para reconocer su valor y para aportarle valor con obras artísticas e intelectuales. Es

honorable enriquecer a Yucatán con valiosas aportaciones culturales.

78.-El patrimonio más importante que tiene México es la cultura. Más allá del petróleo que pueda extraerse, más allá de los tratados de libre comercio que México pueda celebrar con otros países, más allá del turismo, la mayor riqueza de México es su cultura. Quien quiera disfrutar de la cultura mexicana, debería conocer las culturas mesoamericanas y aprender alguna lengua indoamericana. Las raíces indoamericanas de México son bellas y misteriosas, son el testimonio de un pasado glorioso y de una modernidad. También es muy valioso el arte colonial, el arte de la Nueva España. El siglo XX mexicano es una explosión del espíritu y la identidad nacional. Todos deberíamos conocer bien el siglo XX mexicano, pues somos sus herederos. Vale la pena asistir a exposiciones de arte, ferias del libro, salas de concierto, museos y zonas arqueológicas.

79.-Es necesario dar importancia a la inteligencia, a la visión y la valoración del mundo, a la filosofía. El poder y la libertad están en el reino del pensamiento, en la profundidad de la conciencia, en la sabiduría, en el valor de la verdad. La buena literatura nos permite el acceso al mundo de la verdad espiritual y la belleza. La buena literatura está bien escrita, es decir, no solo tiene un contenido, también tiene forma, superficie, imagen, ritmo, estilo, valor estético.

80.-La competencia solo favorece a los más fuertes o a los mejor adaptados, dejando fuera de juego a la mayoría. El vencedor está solo. Afortunadamente, la vida no se limita a competir. También existe la solidaridad. La familia es la primera institución solidaria. También la amistad. La relación entre un maestro y un discípulo es solidaria. Cualquier forma de servicio social es un acto de solidaridad. Las organizaciones sociales son una forma de cooperación. El héroe que se eleva en solitario es grande cuando también es capaz de solidarizarse con los más necesitados, con los desfavorecidos, con los vulnerables, con los marginados, con los condenados de la tierra. Solo con nobleza de espíritu se puede servir a la verdad y ser generoso con los demás. Las especies no solo compiten para sobrevivir, también se apoyan mutuamente, también cooperan entre sí. A veces existe un alto grado de interdependencia entre los miembros de una misma especie, como sucede con las hormigas y los hombres. El mutualismo y no solo la competencia ha permitido sobrevivir a

las especies. El capitalismo y el darwinismo promueven una visión egoísta e individualista. Falta promover una visión del mutualismo y la interdependencia. Falta promover la solidaridad. Si queremos evitar nuestra destrucción, debemos promover el amor, el respeto y la responsabilidad mutua. La indiferencia egoísta e individualista es un mal que destruye a la humanidad.

81.-La desvalorización debe ser enfrentada valorando. No se puede valorar lo que no se conoce. No se puede conocer sin educación. Solo con capacidad de valorar se puede crear valor. Es necesario valorar el propio mundo, la propia cultura y valorarse a uno mismo para ser libre ante el mundo. Solo el valor de la vida puede vencer a la muerte. La creación cultural es una valoración del mundo.

82.-La libertad es la confianza y la seguridad que experimentamos en nosotros mismos y en las personas que nos rodean.

83.-¿Qué sería de la vida sin el humanismo, a través del cual se descubre la cultura y la nobleza de espíritu?

84.-Un artista puede llegar a sentirse rebasado por sus obras, puede llegar a tener la sensación de que sus obras son más grandes que él, considerándose sólo un humilde medio de fuerzas superiores.

85.-La libertad consiste en llegar a ser como el espíritu de la música. Puede costar mucho trabajo lograrlo. Suele ser necesario recorrer un largo camino antes de poder liberarse del espíritu de la pesadez, el archienemigo de todos los espíritus libres. El alma quiere ser ligera, quiere imitar el vuelo del colibrí ante la flor. Preocuparse demasiado por uno mismo o por la vida denota inseguridad. Confrontar el propio miedo es necesario para vencerlo y ser libre. La jovialidad es el reino del hombre. Considero a la música como la esencia de mi condición humana.

86.-El exceso de sabiduría pesa demasiado para la música y produce afectación y ampulosidad. Tétrica pesadez. Si además existe mucha vanidad el resultado es algo muy negativo. Un ejemplo es Wagner. La música requiere de cierta voluntad de ignorancia. Es bueno alegrarse de no saber muchas cosas. Yo prefiero a Mozart, quien sólo sabía lo que tenía que saber y cuya música es como un homenaje a la sencil-

lez.

87.-Para algunos, la sabiduría consiste en despreciar la sabiduría para afirmar la vitalidad.

88.-La creación artística está vinculada a la sensibilidad, es decir, a la vida. Sin embargo, también interviene el intelecto, lo cual requiere de una formación, una educación, una cultura. La obra de arte sintetiza vida sensible y trabajo intelectual.

89.-En la condición humana pueden coincidir abismos de grandeza y de miseria. El gran éxito suele ir acompañado de grandes tragedias. Una gran victoria presupone muchas derrotas. No siempre se gana, muchas veces se pierde. Las ganancias implican pérdidas. Los seres humanos tenemos una capacidad limitada para controlar nuestras vidas. Los grandes acontecimientos de nuestras vidas no suelen planearse sino que nos sobrevienen. Además de prestar atención a nuestros planes, tenemos que prestarle la misma atención a los eventos y las circunstancias inesperadas que están más allá de nuestro control. En cualquier momento de nuestras vidas podemos ser sorprendidos por una enfermedad, un accidente, una crisis personal, la pérdida de un ser querido o la propia muerte. La tragedia por excelencia es la muerte. Hay que recordar que la muerte es cultura. En el mundo hispánico, podemos encontrar la cultura de la muerte en los poemas de Lorca y en la cultura mexicana. En Yucatán, las calaveras del *Tzompantli* de Chichén Itzá, *Ixtab*, la diosa maya del suicidio y el *Hanal Pixán* son algunos ejemplos de nuestro culto a la muerte. Podemos convivir con la muerte, celebrarla, desearla, jugar con ella, perderle el miedo. Podemos representarla artísticamente. Podemos también acercarnos a la tanatología. Pero además de la cultura de la muerte necesitamos de la cultura de la vida y de todo lo que engrandece la vida. Tenemos la esperanza de que engrandeciendo nuestras vidas burlaremos la muerte.

90.-El encuentro con nosotros mismos puede representar un encuentro con nuestros más profundos miedos, con nuestros sentimientos de inseguridad y de angustia, que generan una tensión y un drama en nosotros y motivan nuestra más honda preocupación. Soy de la opinión de que lo más recomendable es aceptar esa situación como parte de nuestra naturaleza. Al tratarse de una situación adversa, es

necesario reaccionar ante ella, dando una respuesta al problema de la existencia. El amor, el trabajo, la vida religiosa, el arte, la filosofía, las conquistas militares, las causas sociales, la pertenencia a grupos son algunas de las respuestas del hombre ante esa situación. Siempre es bueno sublimar nuestra condición humana a través del amor y a través de nuestras obras.

91.-El mensaje no puede ser percibido por todos de la misma manera. La humanidad es demasiado diversa y la subjetividad es tan diversa como la humanidad. El mismo mensaje puede generar una gran diversidad de opiniones, de reacciones, de respuestas. Cada quien ve el mundo a su manera. Solo mediante la naturaleza social del hombre y la afinidad se puede llegar a acuerdos o a consensos, a cualquier forma de organización y comunión social.

92.-Las élites necesitan generar conformidad mediante el ejercicio del poder y la manipulación, pero siempre surgen los inconformes, los rebeldes, los que forman su conciencia, los que luchan contra el *establishment* y alteran el orden social.

93.-En mi opinión, el valor de la historia está en lo revolucionario, en el paso de la tradición a la innovación, en las grandes creaciones artísticas y literarias, en los descubrimientos, en la lucha por la libertad, en los líderes del mundo, en los portadores de la antorcha que ilumina a la humanidad.

94.-Para el poeta, la riqueza cultural es más importante y ejerce más poder de atracción que el oro. Un viaje a Egipto o al Mundo Maya puede ser muy inspirador para el poeta. Hasta los Estados se ennoblecen con la conquista de esos lugares. Egipto fue un protectorado británico y el Mundo Maya fue una colonia española.

95.-Detenerse a contemplar todas las fuerzas antagónicas que aparecen en el camino puede impedir la llegada al destino. No es conveniente atacar a cada perro que ladra. Solo hay que defenderse cuando es necesario. No hay que perder de vista el objetivo.

96.-El desarrollo de la personalidad y llegar a ser uno mismo, por paradójico que pueda parecer, puede aislar al individuo. Si se alcanza un alto grado de individuación, puede producirse una incompatibili-

dad con gran parte de la sociedad en su conjunto y con muchas personas individualmente consideradas. Afortunadamente, el individuo puede establecer relaciones privadas con otras personas. Bastan unas cuantas personas, no muchas, para que el individuo pueda vivir plenamente y no sentirse solo. La riqueza del hombre son sus amigos.

97.-En el mundo, lo mayoritario, lo masivo, lo generalizado, lo que prevalece, es la ignorancia. Lo escaso, raro y difícil es la iluminación del espíritu. La oscuridad es la regla, la luz es la excepción.

98.-¿Qué desea mi alma? Poder y jovialidad expresados musicalmente.

99.-¿Existe una relación estrecha entre la belleza y la vanidad? Muchas mujeres son bellas y vanidosas. También los artistas, creadores de belleza, suelen ser vanidosos, si no es que ególatras. No es atrevido afirmar que en la elegancia, el refinamiento y la estilización existe un grado de vanidad. También en el hecho de querer impresionar a los demás con nuestra imagen. ¿Qué es el arte sino un juego de imágenes? ¿Qué es el buen vestir, la buena presentación? ¿El aspecto físico? ¿La decoración? No basta con ser, también es necesario cuidar las apariencias, parecer, actuar, representar, asumir un rol, ponerse el uniforme, el disfraz o la máscara. Yo preferiría un arte menos bello, menos vanidoso, pero más profundo espiritualmente, más sobrio estéticamente, un arte filosófico, un arte religioso, un símbolo simple y austero pero cargado de una significación profunda y sustancial.

100.-Ser libre es tener un par de horas para disfrutar la vida sin ninguna preocupación.

101.-Lo bueno de ser latinoamericano es el hecho de estar afuera de Estados Unidos y afuera de Europa. Eso es realmente bueno. Latinoamérica es la oportunidad de subvertir, de alterar el *statu quo.*

102.-Es bueno conquistarse a uno mismo y liberarse de uno mismo, gobernar la propia atención y ser dueño de uno mismo para no dejarse atraer y dominar por el mundo, para no perderse en la vanidad, para no sucumbir ante el vicio y las malas pasiones. El cristianismo es bueno en ese sentido, ya que ayuda a distanciarse del mundo, incluso a renunciar a él. En lo personal, lo que más me atrae del mundo

son las grandes manifestaciones de la cultura humana, las maravillas de civilizaciones antiguas y modernas. Veo al cristianismo como una renuncia a la cultura. El mundo no es cristiano. La afirmación del mundo conduce a la sabiduría de este mundo. No puedo renunciar al humanismo, aun cuando el cristianismo ya ocupa un lugar preponderante en mi vida.

103.-¿Cómo es la relación que se establece entre el hombre y el mundo? Existe un momento en la vida del hombre en el que éste se retira a su soledad y a su interioridad para planear su acción en el mundo. ¿Qué valor tiene el mundo para el hombre? ¿Vale la pena la acción? ¿O sería mejor vivir al margen toda la vida sin buscar el mundo, sin ocupar el centro, sin ganar poder? ¿Cuál es el valor de la acción pública, de la obra pública? Hay hombres que se entregan al mundo sin dudarlo, hombres de acción que no suelen distanciarse mucho de los hechos o de la sociedad, que no suelen estar detenidos, que no buscan la contemplación. Pero toda gran acción en el mundo requiere de una alta planeación, de una especulación filosófica, de una planeación estratégica. Los hombres más poderosos del mundo pueden ser también muy espirituales y muy sencillos, es decir, pueden tomar en cuenta que el mundo no lo es todo, que existe una dimensión privada, íntima, secreta, amorosa y espiritualizada. Vivimos la vida del personaje que nos tocó ser en la sociedad, tenemos una imagen pública, la cual suele ser la que nos da de comer. Pero si permitimos que ese personaje absorba todo nuestro tiempo, si trabajamos demasiado, entonces "ya no tenemos vida". Los hombres de mundo saben que el personaje no lo es todo, que también existe una rica dimensión espiritual en la que el personaje no tiene ninguna importancia, en la que por así decirlo "no somos nadie" y en la que podemos encontrar la paz y el amor. Un ejemplo de esa dimensión puede ser un retiro espiritual en el que convivamos con nuestros hermanos sin tener que revelar nuestra identidad en el mundo. No importa quiénes somos. Podemos negarnos a nosotros mismos para ser seguidores de una verdad espiritual en un ambiente de igualdad, unidad y fraternidad. Así es la vida religiosa. También la vida en familia o la amistad nos ofrece la posibilidad de alejarnos del mundo o del personaje. Y siempre existe también la posibilidad de la soledad, el hecho de estar con nosotros mismos sin que nadie nos moleste. Lo mejor que podemos hacer es conciliar la vida del personaje que actúa en el mundo y la vida sin personaje, la vida de nuestra intimidad

espiritual. Todo es una cuestión de equilibrio.

104.-¿Cuál es el origen del nihilismo que padecemos hoy en día? Soy de la opinión de que se trata de un proceso continuo y progresivo a lo largo de la historia moderna: el paso del teísmo medieval al humanismo renacentista, el culto a la razón, la revolución francesa, la revolución industrial, la democracia sin nobleza de espíritu, el fenómeno de la masificación, el consumismo promovido por el sistema capitalista, el totalitarismo, las tecnologías de la comunicación y los flujos de información… El nihilismo alcanza su máxima expresión literaria en Nietzsche con la "muerte de Dios" y el "superhombre", es decir, un mundo en el que el hombre gobierna sin Dios, el mundo moderno, el mundo del laicismo, el mundo liberal con sus Estados laicos. Muchos intelectuales han atacado a Dios o a la religión. Los maestros de la sospecha –Marx, Nietzsche y Freud–, quienes pueden ser considerados como la expresión del espíritu crítico europeo, fueron ateos. En el siglo XX se intentó eliminar la religión. Lo intentaron los Estados comunistas y el propio Estado mexicano en la primera mitad del siglo XX. Estos intentos fueron un fracaso. La naturaleza humana es sagrada, el hombre es religioso por naturaleza y mientras exista la humanidad, existirá también la religión. Siendo testigos de esta realidad, lo correcto es respetar la religión e incluso enriquecer la vida religiosa de los ciudadanos, fomentando las prácticas religiosas, pero sin llegar al fanatismo, la intolerancia o la ignorancia. La vida religiosa debe desarrollarse como parte de una cultura de paz, de respeto, de tolerancia, de unidad en la diversidad. Amar a Dios sobre todas las cosas significa amar más a Dios que a uno mismo o que al hombre, es decir, visualizar el monoteísmo por encima del humanismo. Sin restarle importancia a lo humano, se trata de aceptar que lo divino es más trascendente. En muchos intelectuales es patente la preferencia por el humanismo, por las culturas clásicas, por el politeísmo pagano y civilizado, como es el caso de las culturas antiguas de Egipto, Grecia, Roma o Mesoamérica. Pero la cultura humanista –el arte, la literatura, la filosofía, la historia y las lenguas– no puede ocupar el lugar de Dios o la religión. En lo personal, yo estuve mucho tiempo equivocado al asignar a la cultura el valor más alto en mi visión del mundo, es decir, cometí el error de sustituir a Dios por la cultura, hasta que una experiencia religiosa me hizo dar a la cultura lo que es de la cultura y a Dios lo que es de Dios. Ahora tengo una visión de la religión cristiana como el valor más trascen-

dente de mi vida y la cultura ocupa el lugar que le corresponde en este mundo. Ciertamente, la cultura es y seguirá siendo importante para mí, pero ya no ocupará el lugar de Dios. Me siento identificado con los artistas europeos del Renacimiento cuyas obras abordaban temas religiosos, es decir, el humanismo al servicio del monoteísmo cristiano, el artista al servicio de la Iglesia, Miguel Ángel pintando la *Capilla Sixtina*, Leonardo Da Vinci pintando *La Última Cena,* los arquitectos italianos construyendo iglesias o el caso de Bach en la historia de la música. Bach compuso música profana, como los *Conciertos de Brandeburgo,* pero dedicó gran parte de su música a Dios. A veces el hombre experimenta cierta nostalgia por el pasado, como es el caso de algún europeo moderno con respecto a la Edad Media. El hombre moderno se ha alejado progresivamente de Dios, pero Dios no se aleja del hombre y siempre lo está esperando.

105.-Estuve alejado de Dios durante mucho tiempo, razón por la cual mis anteriores libros no están exentos de blasfemias, negaciones a Jesucristo u ofensas a Dios. Recientemente he comenzado a buscarlo, amarlo y respetarlo.

Colaboradores

Cecilia Gómez Osalde

(Mérida, Yuc. 1993). Cecilia Gómez Osalde es egresada de la licenciatura en artes visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, su producción ha sido seleccionada en tres bienales, la primera en el "XXXVI Encuentro Nacional de Arte Joven"(Ags.,16), la segunda en la "X Bienal Nacional, Alfredo Zalce"(Mich.16), donde obtuvo mención honorífica y en la nueva edición del "XXXVII Encuentro Nacional de Arte Joven"(Ags.,17). Ha expuesto individualmente en el Museo de la Ciudad (Yuc., 17), y en el MACAY (Yuc.,16). Y colectivamente en La Cúpula (Yuc.,17), en la Casa de la Cultura de Celaya (Gto.,17), galería Antítesis (Yuc.,17), galería ESAY-AV (Yuc.,15) , La Esmeralda (D.F.,15), y en Demergencia (Yuc.,14). En el 2015 fue becaria del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico PECDA Yucatán en el área de gráfica. Ha sido seleccionada en proyectos como "Construyendo Mérida", auspiciado por la UADY, ITESM Y ESAY y en el festival "Proyecto Posh" (Chis., 15). Actualmente es beneficiaria del Fondo Municipal para las Artes Visuales y su proceso artístico se construye a través de la exploración de la gráfica desde los medios tradicionales y digitales.

Erick De Gorostegui

Nace en la península de Yucatán en enero de 1993, al poco se muda a la Ciudad de Mérida en donde reside a la fecha, es egresado de la Licenciatura en Artes Visuales por la Escuela Superior de Artes de Yucatán (2012 - 2016), especializándose en las disciplinas de Pintura e Instalación. Ha expuesto de forma individual en el museo MACAY, El parque de La Alemán y Facultad de Arquitectura UADY. De forma colectiva en Galería Antítesis, Galería ESAY, Galería La Esmeralda ENPEG, Museo Taller Luis Nishizawa, entre otros. Ha sido beneficiario del programa Fondo Municipal para las Artes Visuales 2017 y actualmente posee la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en la modalidad de pintura.

Ángeles Maldonado

(Celaya, Guanajuato, 1986). Maestra en Producción y Enseñanza de las Artes Visuales por la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Concluyó la Licenciatura en Arquitectura en la Universidad Autónoma de Yucatán en el año 2009. Ha participado en diversas colectivas, entre las que destacan Mujeres que se acercan al arte, Mira el silencio y Proposiciones. Presentó la serie fotográfica Vestigios de la Ciudad Moderna en el MACAY en el 2010. Formó parte del catálogo digital e impreso Artesmerida.com en el 2013. Tuvó participación en la instalación RELÉ en el 2014. Su trabajo se ha presentado en Mérida, Ciudad de México y Argentina. Recientemente presentó la exposición individual Un blog, una marca y una temporada en la galería de la ESAY. Actualmente su práctica artística se orienta hacía la producción y la docencia en el campo de las artes visuales y de la moda.

Eduardo Cantillo

Eduardo Cantillo nació en Mérida, Yucatán, México, el 11 de febrero de 1978 en el seno de una familia yucateca. Desde muy joven hizo viajes de estudio, con estancias en Nueva Inglaterra, Alemania y las ciudades mexicanas de Monterrey y Xalapa, para posteriormente vivir unos días en Chunkanán, un pueblito donde inició su aprendizaje de la lengua maya para poder cantar en esa lengua. En su infancia comenzó a desarrollarse como pianista clásico, cultivando su sensibilidad musical, para luego iniciar una carrera literaria en la que la música ocupa un lugar primordial y en la que establece una relación muy íntima y personal con el Mayab, la tierra misteriosa que le sirve de inspiración. Es autor del libro de poemas "Santuario serpentígero", así como de "Teoría del alux ecuóreo", "Nota privada" y "Entre los templos y el mar".

ESAY
Escuela Superior de Artes de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 • 2018

esay escuela superior de artes de yucatán

AV editorial