

magis

profesiones + innovación + cultura

ITESO A b r i l

2006

Tecnología
**ROBOTS EN
EL QUIRÓFANO**

Medio ambiente
**ENTREVISTA CON
ENRIQUE LEFF**

Guggenheim de Bilbao
¡MALDITARQUITECTURA!

Reportaje:
SALUD Y TRABAJO
PATOLOGÍAS EMERGENTES

GABRIEL OROZCO

REINVENCIÓN DEL
ARTE CONTEMPORÁNEO

35 PESOS

Equipo editorial

www.magis.iteso.mx
magis@iteso.mx

Consejo académico

- Raúl R. Leal Ascencio
- Antonio López Mijares
- Mónica Unda Gutiérrez

Consejo editorial

- Luis José Guerrero
- Jorge Narro
- Carlos Enrique Orozco
- Diana Sagástegui

Colaboradores

- Gustavo Abarca
- Raúl Acosta
- Fernando Arámbula
- Enrique Blanc
- Eva María Camacho
- Javier de la Torre
- Alejandro Figueroa
- J. Jesús Gómez Fregoso
- Hugo Hernández
- Pablo Islas
- Josel
- Juan Lanzagorta
- Jaime Lubín
- Karina Osorno
- Jaime Preciado
- Karen Rojas
- Lilián Solórzano
- Alejandra Ruiz
- Priscila Tamariz

Publicación mensual
ITESO, Universidad jesuita de Guadalajara
Año XXXVII, número 388, abril 2006
Copyright 2002 y 2005 (nueva época).
Todos los derechos reservados.

El contenido de los artículos es responsabilidad de sus autores.
Se permite la reproducción citando la fuente.

MAGIS® es una publicación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A.C.
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585, C.P. 45 000,
Tlaquepaque, Jalisco, México
Teléfono +52 (33) 3669.3486

Rector: Héctor Acuña S.J.
Director de Relaciones Externas: José DelaCerdea

Certificado de licitud de título núm. 13166 y certificado de licitud de contenidos núm. 10739, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Reserva de título núm. 04-2002-031214392500-102, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública. Número ISSN: 1870-2015
Impresión: Impresos a Tiempo, S.A. de C.V.

MAGIS

significa buscar continuamente en la acción,
en el pensamiento y en la relación con los demás,
el mayor servicio, el bien más universal.

Foto portada: Isadora Hastings

Dirección

•Humberto Orozco

Edición

•Graciela Rodríguez-Milhomens
editormagis@iteso.mx

Coedición

•Patricia Landino
•José Israel Carranza

Arte y diseño

•Diego Aguirre

Edición de fotografía

•Paula Silva

Producción

•Alejandro Barba

Corrección

•Lurdes Asiain

Administración

•Karina García

Publicidad

Teléfono 3669 3434,
extensión 3888

Comercialización de publicaciones

Teléfono 3669 3485
Fax 3134 2979
publicaciones@iteso.mx

Escribe tus comentarios y sugerencias a: editormagis@iteso.mx

**Suscripción
anual
\$250.00**

Si eres egresado del ITESO y quieres continuar recibiendo gratuitamente la revista MAGIS, recorta y envía esta forma completa por fax al número: +52 (33) 3134.2955 o ingresa a la página www.magis.iteso.mx y complétala en línea

Si no eres egresado del ITESO y quieres suscribirte a la revista MAGIS, realiza tu depósito a la cuenta BBVA Bancomer CIE 80012 Referencia CIE110767162 a nombre de ITESO, A.C. Envía la ficha de depósito y esta forma con tus datos por fax al número: +52 (33) 3134.2955

Nombre _____
Nombre(s) _____ Apellido paterno _____ Apellido materno _____
Calle _____
Número exterior _____ Número interior _____ Colonia _____
Entre calles _____
Código Postal _____ Ciudad _____ País _____
Teléfonos _____ Casa Oficina Correo electrónico al que deseas que te enviemos información del ITESO _____
Carrera _____ Número de expediente _____

NUNTIA

significa *cosas anunciadas* y describe la sección de noticias cortas sobre innovaciones tecnológicas, metodológicas y científicas de las distintas profesiones

10 Medir la diferencia

11 Teclados que no existen

COLLOQUIUM

significa *entrevista*, la cual realizamos a un personaje de reconocimiento social por su trayectoria profesional, científica o intelectual

20 El regreso a la naturaleza.

Entrevista con Enrique Leff

Por Raúl Acosta

DISTINCTA

Lo que es *variado* o *pintado con diferentes colores* es su significado original y en nuestra revista denomina la sección de artículos sobre diversos temas de interés en los campos de las ciencias, las humanidades y la administración

12 ¡Malditarquitectura! Por Juan Lanzagorta

16 Robots en el quirófano Por Fernando Arámbula

ERGO SUM

significa *entonces soy*; presenta el perfil de un profesionalista del mundo

36 Gabriel Orozco. Reinención del arte contemporáneo

Por Patricia Landino

INDIVISA

Que no es posible dividir es el significado en latín de esta palabra. En MAGIS denomina al reportaje de investigación sobre un tema abordado desde diferentes perspectivas y campos profesionales

28 Patologías emergentes. ¿Salud o enfermedad en el trabajo?

Por Patricia Landino, Alejandra Ruiz y Lilián Solórzano

FORUM

Foro en el que nuestros colaboradores presentan sus columnas

27 Historia / Primeras legislaciones de la Universidad de México

Por J. Jesús Gómez Fregoso

46 Literatura / Claudio Magris: Imaginación para abolir las fronteras

Por José Israel Carranza

Las secciones de MAGIS tienen nombres en latín porque simboliza tres tradiciones fundamentales: la científica, la universitaria y la jesuita

SENSUS

significa *sentidos*. En esta sección presentamos reseñas y críticas de espectáculos, cine, literatura, gastronomía, así como recomendaciones de sitios electrónicos y libros para profesionales

47 Leer/Libros para profesionales

Por Alejandro Barba

48 Digital/Sitios web para profesionales

Por Karen Rojas

49 Probar/De re coquinaria/ Infancia masticable

Por Jaime Lubín

50 Ver/Cine/Ésta no es una elegía

Por Hugo Hernández

52 Oír/Discos/Para oídos pequeños

Por Eva María Camacho

53 Oír/Música/El duradero aullido de Los Lobos

Por Enrique Blanc

LUDUS

es el espacio *lúdico* de nuestra revista y presenta el cartón del monero

54 Cartón

Por Josel

Medir la diferencia

MAGIS / Redacción

En México, especialmente en este año electoral, la búsqueda de la igualdad de género se explicita en muchos ámbitos: el político, el social, el cultural. Pero, si miramos los casos más concretos, encontraremos que todavía estamos lejos de esa igualdad. Por ejemplo, cuando revisamos las mediciones de desarrollo por género, las cifras no son alentadoras. El Informe sobre Desarrollo Humano, que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en varios países, mide el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y es un referente importante para políticos, académicos, activistas sociales y muchos otros. El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG), propuesto por el PNUD en 1995 como parte de la medición que este organismo hace del desarrollo humano, revisa tres áreas del bienestar: ingresos, salud y educación, y pretende dar cuenta de las desigualdades entre hombres y mujeres, las cuales varían considerablemente de una región a otra. El último Informe sobre Desarrollo Humano en México fue publicado en 2004, y pueden consultarse las fuentes de los datos con los que se realizan los cálculos: la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional de Población o el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), entre otros.

POSIBILIDADES DE LAS MUJERES

Otro índice que mide el PNUD en referencia al género es el Índice de Potenciación de Género (IPG), que toma en cuenta la participación y los logros obtenidos por las mujeres en su entorno. Este índice mide la brecha existente entre hombres y mujeres y su tendencia a crecer o decrecer. El IPG evalúa la participación de las mujeres en tres aspectos de la vida pública: involucramiento en decisiones políticas, acceso a oportunidades profesionales y participación en decisiones económicas y, finalmente, poder sobre recursos económicos. Las mediciones se realizan con variables concretas, como la proporción de mujeres en el Poder Legislativo, su participación en empleos como profesionales, técnicos, funcionarios y directivos, y el ingreso proveniente del trabajo percibido por las mujeres, el cual se calcula partiendo del PIB *per cápita*. Este índice puede ir desde 0, que da cuenta de la total exclusión de uno de los grupos, hasta 1 que indica una igualdad proporcional absoluta. La media nacional está en 0.583.

MÉXICO: PROPIAS DIFERENCIAS

En nuestro país existe mayor igualdad entre hombres y mujeres en entidades como el Distrito Federal, Jalisco, Colima, Baja California y Yucatán, pues presentan la menor diferencia entre las mediciones de desarrollo realizadas en general y las realizadas a mujeres y hombres por separado. Veracruz, seguido por Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Zacatecas, son los estados que se encuentran a la zaga de la lista (Informe sobre Desarrollo Humano en México, 2004).

IDG EN EL MUNDO

Panamá tiene un Índice de Desarrollo relativo al Género comparable al mexicano. Sin embargo, el promedio de Chiapas se equipara al de la República Árabe de Siria, mientras que el del Distrito Federal es similar al de la República de Corea, según el Informe sobre Desarrollo Humano en México, 2004. Por otro lado, la gráfica global del IDG está encabezada por Noruega y Níger finaliza en el sitio 177, México ocupa el lugar 53, y países como Argentina y Chile se encuentran en las posiciones 34 y 37 respectivamente. Los datos provienen del Informe mundial sobre Desarrollo Humano, 2005.

Más información

www.inegi.gob.mx
www.undp.org

Últimos informes

- Informe sobre Desarrollo Humano en México, 2004
- Informe mundial sobre Desarrollo Humano, 2005

PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA Y TOMA DE DECISIONES

El pasado 8 de marzo el Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática (INEGI) presentó un informe sobre algunas características de las mujeres mexicanas. En las últimas décadas las mujeres han incursionado en el país en los espacios de poder y la toma de decisiones. Sin embargo, el incremento de su presencia en los puestos de elección popular y en los cargos directivos de los sectores público y privado, es comparativamente más modesta que la observada en otras esferas. En México son mujeres:

21 %
de los senadores

24 %
de los diputados

1
secretaría de Estado

Teclados que no existen

Por Alejandro Figueroa

Cualquiera que haya tratado de escribir un mensaje de texto con las diminutas teclas de un teléfono celular seguramente sabe lo frustrante que puede resultar la tarea. El proceso no es más sencillo cuando se trazan letras en la pantalla de una agenda electrónica con una pluma digital. La salvación viene de Jerusalén. Una pequeña compañía israelí, de nombre vBK Inc., ya tiene en el mercado una nueva tecnología con la que promete mejorar en gran medida el ingreso de información a dispositivos portátiles por medio de una solución innovadora: teclados virtuales. Básicamente se trata de un pequeño módulo de 200 dólares que proyecta la imagen de un teclado de tamaño normal sobre el escritorio, para que el usuario sencillamente teclee el texto como siempre lo ha hecho. Los caracteres van apareciendo como por arte de magia en la pantalla del aparato al que está conectado el módulo, ya sea una palm o un celular.

POSIBILIDADES DEL TECLADO VIRTUAL

El teclado virtual tiene la ventaja de estar basado en una innovadora tecnología óptica que usa componentes estándar de bajo costo. El sistema está formado por dos elementos básicos: uno de proyección y otro de detección. El primero usa un rayo láser para proyectar la imagen de un teclado de tamaño normal en cualquier superficie plana, mientras que el segundo es una unidad sensible que permite detectar los movimientos y las acciones realizadas por los dedos del usuario. El módulo se puede conectar a un dispositivo de mano mediante un puerto serial, USB, infrarrojo (IrDA) o Bluetooth. Es compatible con los sistemas operativos Windows en sus diferentes sabores, Wince/PocketPC, Linux, Palm y Symbian, lo que significa que prácticamente puede ser usado en cualquier aparato.

CIERTOS CUIDADOS

Como sucede con los sistemas para reconocimiento de voz, dominar los teclados virtuales puede tomar algo de tiempo. Los usuarios deben realizar movimientos bien definidos, no bruscos, al teclear. Aun así, sus creadores afirman que sólo toma de cinco a 10 minutos aprender a usarlos.

Para impulsar el desarrollo de otros dispositivos similares, la empresa licencia su tecnología a fabricantes de equipo original, para que sean ellos los que lleven productos al mercado conforme sus propias marcas. Incluso, el plan de vBK Inc. en el corto plazo es ir un paso más allá, al integrar esta misma tecnología directamente en los aparatos, de modo que no sea necesario el uso de un dispositivo externo para proyectar el teclado. Esto significa que el sistema pronto podría ser una función interna de una amplia gama de aparatos, incluyendo teléfonos celulares, organizadores digitales, computadoras portátiles ultraligeras o consolas de videojuegos. La compañía ya realiza pruebas en conjunto con algunos fabricantes de este tipo de productos para garantizar la interoperabilidad.

FUNCIONAMIENTO

1. Una imagen del teclado se proyecta sobre una superficie al iluminar con un rayo láser rojo un elemento holográfico especialmente diseñado para ello. En realidad esta imagen es sólo una referencia para el usuario y no tiene nada que ver con el proceso de detección.

2. El dispositivo genera un plano de luz infrarroja justo sobre la imagen del teclado visible. Es como si fuera otro teclado invisible, suspendido algunos milímetros sobre el primero.

3. Cuando se pone un dedo sobre una de las teclas se obstruye la luz del teclado invisible, este movimiento es registrado y procesado por un chip especial. Este componente es capaz de rastrear múltiples eventos de reflexión de manera simultánea.

4. Por último, el microcontrolador en el módulo sensor recibe la información de ubicación correspondiente a la luz reflejada, interpreta los eventos y los comunica al dispositivo externo para su registro.

Más información

www.vkb-tech.com/
www.laser-keyboard.com/
www.virtualdevices.net/

Características

Batería: Ion-litio recargable.
Proyección: Luz láser roja.
Teclado: Tamaño real de 275 x 90 mm, con 63 teclas.
Detección: Hasta 400 caracteres por minuto.
Incluye: Unidad de proyección, cable, manual y software.
Compatibilidad: Windows 98, 2000, NT, XP, palm OS, PPC.
Precio aproximado: 200 dólares.

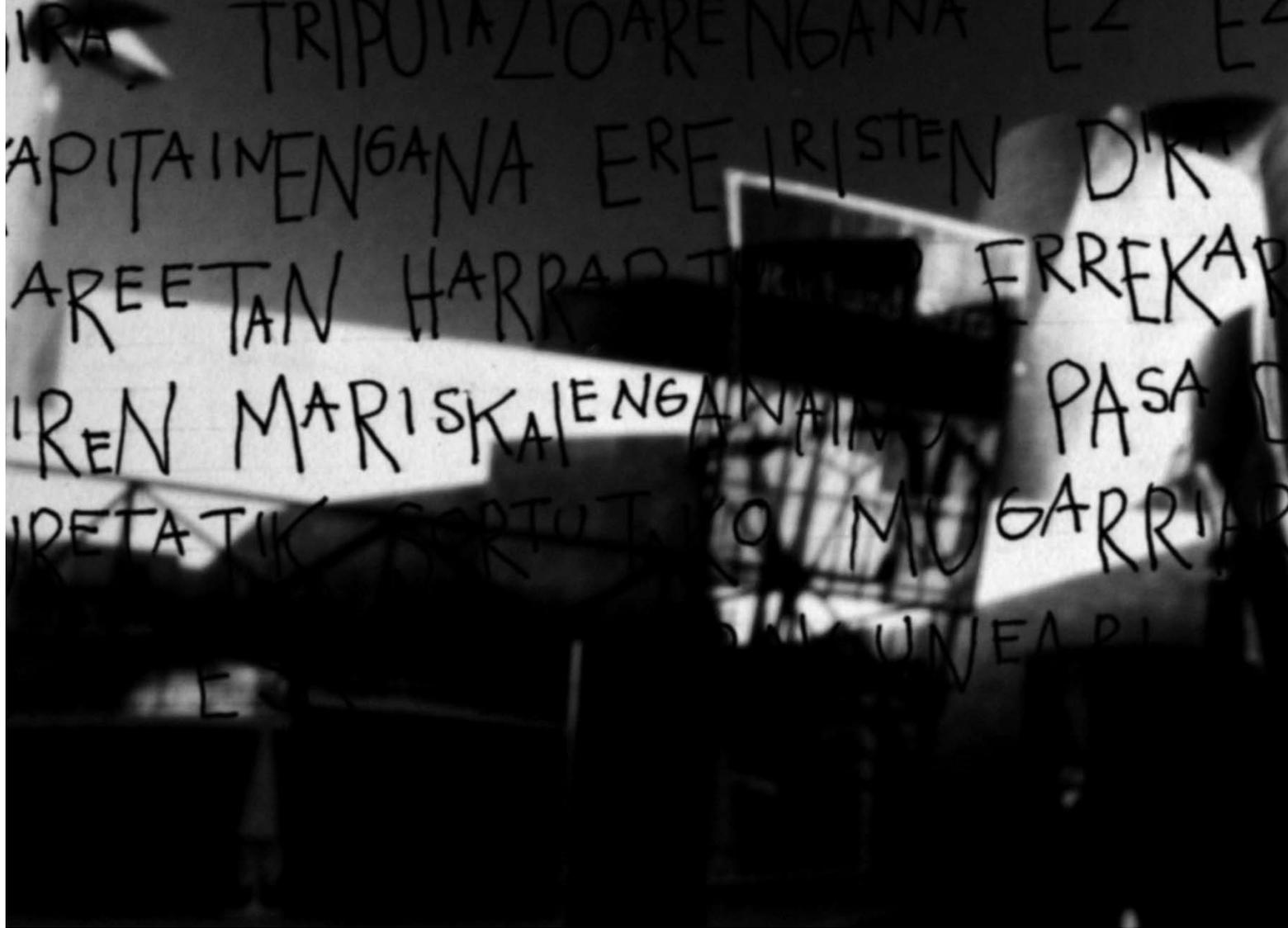
Distincta

ARQUITECTURA

¡MALDITARQUITECTURA!

EL RENACIMIENTO DE LA CIUDAD DE BILBAO, CUYA SEÑAL MÁS RECONOCIBLE ES EL MUSEO GUGGENHEIM PROYECTADO POR FRANK GEHRY, ESTÁ POR LIBRAR UNA AUTÉNTICA BATALLA NAVAL A RAÍZ DE LOS DESAFÍOS QUE SE LE PRESENTAN. ESTO LLEVA A PLANTEARSE UNA PREGUNTA INELUDIBLE EN TÉRMINOS URBANÍSTICOS: ¿DÓNDE DEBERÍA DETENERSE EL PROGRESO?

POR JUAN LANZAGORTA VALLÍN FOTO: PAULA SILVA

Arribar a Bilbo/Bilbao es arribar a buen puerto. Sobradas muestras del vital espíritu de los vascos lo atestiguan: el Guggenheim es sólo la espuma de la utopía generada por el golpeteo irascible del mar contra el dique solidario construido durante siglos por un pueblo capaz de transformar las aguas del Nervión en edificio, o mejor aún, en escultura habitable. El Guggenheim recuerda, también, la punta del iceberg que espera convertirse en ola o pez para experimentar la transformación etérea, o bien, para ser atrapado por otros singulares pescadores distintos a Gehry, como Foster (véase recuadro 1) y sus transparentes camarones gigantes. O como Calatrava (véase recuadro 2), a quien se debe la pesca del cachalote con redes de acero, cuyo esqueleto sobre la ría, en Uribitarte, evidencia el tamaño del desafío contraído por el pueblo vasco, a la vez que despeja cualquier duda acerca de la veracidad de las antiguas leyendas que narran encarnizadas batallas entre pescadores y monstruos marinos.

El interior de la simbólica escultura que es el Guggenheim no escapa a la metáfora: se trata de una gruta marina donde cohabitan efímeras especies artísticas en cavernas estratégicamente ubicadas, y cuyos espacios cerrados contrastan con las elevadas cascadas

acristaladas que le permiten mantener un diálogo iluminado con el exterior.

La alegoría es completa. El poder sobre las personas y la influencia del controvertido edificio son también innegables: alcanzan no sólo a la tripulación sino a capitanes de grandes barcas e incluso, a Mariscales (véase recuadro 3) creadores de columnas de piedra de río atrapadas por redes metálicas que aportan al ensanchamiento de una atmósfera en favor del hito surgido de las aguas a finales del siglo pasado.

Pero no nos confundamos: sin la iniciativa, la historia y el espíritu de los vascos, el Guggenheim dejaría de estar constituido por olas congeladas y, con toda certeza, encarnaría a una especie distinta a la de la ballena que no acaba de sumergirse al otro lado del viejo puente que rememora, como bien dice Dani Carrero, la época “ingenieril, industrial y de metrópoli polucionada que sufría Bilbao”. Que quede claro: pese a la influencia de la cuasi escultura, es evidente que no es sólo esta obra, sino también la fuerza creativa y la audacia solidaria de los bilbaínos que la anteceden, lo que está transfigurando la ciudad a través de la metamorfosis emprendida, y de la cual el polémico edificio es tan sólo el primer pez que ha mordido el anzuelo.

Juan Lanzagorta Vallín

es arquitecto y maestro en Política y Gestión Pública. Actualmente se desempeña como académico del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO.

Distinta

ARQUITECTURA

1 EL ENCANTO DE LA TÉCNICA

Los primeros proyectos del británico Norman Foster se caracterizan por un acentuado estilo *high-tech* influido por los criterios de su socio Richard Rogers. Pero después las líneas de sus edificios se suavizan, y en buena medida desaparece ese carácter técnico llevado al extremo. En todo caso, el sello característico de los proyectos de Foster y sus socios consiste en elementos que se repiten múltiples veces, por lo que son fabricados en lugares alejados de la obra. Investido caballero por la reina Isabel II en 1990, Foster ha obtenido la medalla de oro del Instituto Americano de Arquitectura y, en 1999, el prestigioso Premio Pritzker, entre otros galardones.

3 UN TRAZO INCONFUNDIBLE

El diseñador Javier Mariscal ganó fama internacional con *Cobi*, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Pero su marca ha revolucionado el diseño europeo en todas sus áreas, desde la editorial hasta el interiorismo, pasando por los textiles, la fabricación de muebles y el audiovisual. En el año 2000 se encargó al estudio de Mariscal el que acaso sea su proyecto más ambicioso: el Gran Hotel Domine de Bilbao, situado frente al Museo Guggenheim.

2 EL DIBUJANTE DE PUENTES

Autor de algunas de las obras más reconocibles del paisaje europeo, el valenciano Santiago Calatrava cuenta con una formación que incluye lo mismo la pintura y el dibujo que la ingeniería civil y la arquitectura. Hoy se considera a Calatrava como uno de los arquitectos especializados en grandes estructuras que se caracterizan por tener extraordinaria estética y armonía. Contrariamente a lo que es habitual en muchos arquitectos que ocultan las estructuras de sus edificios, Calatrava las convierte en elementos esenciales y en obras de arte.

4 POR TODO LO ALTO

Reconocido mundialmente por ser el autor de los edificios más altos del mundo (las Torres Petronas, en Kuala Lumpur), el argentino César Pelli es uno de los hombres más influyentes en la arquitectura de Estados Unidos, donde tiene su despacho, pero obras suyas se erigen lo mismo en Osaka que en Milán, y es el arquitecto responsable del proyecto maestro del Centro JVC de Guadalajara. Quizás una de sus intervenciones urbanísticas más relevantes sea la que tiene lugar en el entorno del museo Guggenheim en Bilbao, donde Pelli levanta los 35 pisos de la Torre de la Diputación del País Vasco, así como un gigantesco complejo que incluye un centro comercial, una zona de viviendas y otros edificios de oficinas.

No obstante sus virtudes, la audaz metamorfosis vasca no está exenta de enemigos. Sorpresivamente, el 23 de julio de 2003 algunos de éstos estuvieron a punto de perder la más importante de las batallas con la entonces afortunada decisión del diputado general, José Luis Bilbao, en contra de que fuera el gobierno quien botara al agua el navío-torre del marino Pelli (véase recuadro 4), por carecer dicho proyecto de “rentabilidad social” (es decir, que la inversión pública para el mismo iba a parar a manos de empresarios, no de la sociedad en su conjunto). Empero, la labor fue incompleta al permitir que la iniciativa privada asumiera el compromiso con recursos propios, lo que acabará —debido a las grandes dimensiones del inminente navío— por convertir al Guggenheim en un cardumen en agonía, retorciéndose y brincoteando sobre el malecón hasta morir de asfixia, como lo sugieren desde ahora sus heterodoxas formas. Habría que leer también, como una señal de auxilio en clave Morse, los destellos que emanan de su piel platinada en convulsivo movimiento: el navío de Pelli podría destruir innecesariamente el patrimonio natural y edificado de la ciudad, conformado por ancestrales edificios, amables espacios públicos y un paisaje íntimo que, juntos, dan

sentido a la urbe y a la vida de sus ciudadanos.

Las amenazas existen. Una de ellas acecha la metamorfosis nacional desde la orilla misma del Nervión y proviene de ancestrales leviatanes convertidos hoy en monstruos inmobiliarios, devoradores no sólo de exóticas esculturas habitables y de arquitecturas platinadas, sino también del espíritu profundo de los pueblos. Una segunda amenaza la encarna el propio Gehry, quien, al parecer pretende convertir ingenuamente el Guggenheim-Bilbao en una especie de Guernica platinada, cuyos retoños —los cuales bien vale la pena bautizar con el nombre de malditarquitectura, por aquello de “hablar con demasiada libertad”— se ha propuesto sembrar allende las fronteras del País Vasco. (Otra amenaza, más peligrosa aún, recae en quienes consideran que esta clase de arquitectura es, o debería ser, la norma y no la excepción; esto es, el modelo que se debe seguir en contextos sociales y culturalmente distantes.)

El leviatán, transmutado en araña, avanza hacia el museo justo por su patio trasero, fuera de la mirada del cachorro florícromado, despreocupado por las caricias y los halagos de propios y extraños. La utopía nacionalista está amenazada. **m.**

ROBOTS EN EL QUIRÓFANO:

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD

POR FERNANDO ARÁMBULA COSÍO FOTO: PAULA SILVA

LA COMPUTACIÓN Y LA ROBÓTICA SE RELACIONAN CADA VEZ MÁS CON LA MEDICINA, PARTICULARMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. ESTOS AVANCES SUPONEN NO SÓLO MÁS CERTIDUMBRE Y SEGURIDAD PARA LOS PACIENTES Y PARA LOS CIRUJANOS, SINOTAMBIÉN UNADISMINUCIÓN EN LOS COSTOS AL REDUCIRLOS MÁRGENES DE ERROR. Y LAS POSIBILIDADES QUE HASTA HACE POCO HABRÍAN PARECIDO EXCLUSIVAS DE LA CIENCIA FICCIÓN APENAS HAN COMENZADO A EXPLORARSE

El auge de asistentes computarizados para cirugía comenzó a finales de los años ochenta con el desarrollo de robots para realizar tareas específicas de un procedimiento quirúrgico, como la inserción de agujas para biopsia. A éstos les siguieron sistemas que apoyaban la planeación preoperatoria y la realización del plan quirúrgico utilizando imágenes médicas y un método para alinearlas con el paciente en la sala de operaciones. Desde entonces ha habido notables avances en un gran número de sistemas para cirugía asistida por computadora: sistemas pasivos (o navegadores quirúrgicos) en los que el cirujano realiza todo el procedimiento quirúrgico de manera manual, guiado por el sistema computarizado; sistemas activos en los que un mecanismo motorizado programable —un robot— realiza una parte del procedimiento quirúrgico, como manipular un hueso o insertar una aguja, o sistemas sinérgicos en los que el cirujano utiliza el instrumental quirúrgico pero sus movimientos están limitados por un mecanismo motorizado programable.

Dentro de los sistemas activos se ha desarrollado una variedad de robots para asistir al cirujano en la realización de diferentes procedimientos quirúrgicos, tales como el implante de prótesis de cadera o de rodilla, la cirugía laparoscópica abdominal, la cirugía de próstata, la neuro-

cirugía y la cirugía maxilofacial. La mayoría de los robots quirúrgicos está en la etapa de investigación y desarrollo, con algunas excepciones que ya son sistemas comerciales usados regularmente en cirugía, como el robot Da Vinci de la compañía Intuitive Surgical.

MAYOR SEGURIDAD A MENOR COSTO

Los asistentes computarizados para cirugía han contribuido a hacer más seguros y efectivos algunos procedimientos quirúrgicos al reducir tiempos de hospitalización y de recuperación en algunas áreas como la ortopedia, la neurocirugía, la cirugía laparoscópica, la cirugía craneofacial y la radioterapia.

En el ámbito de los navegadores quirúrgicos existen actualmente sistemas comerciales que se utilizan rutinariamente para realizar diferentes intervenciones (neurocirugía, cirugía de cadera o de rodilla, procedimientos de traumatología y radioterapia). La compañía alemana Aesculap, por ejemplo, fabrica el sistema Orthopilot para cirugía de rodilla sin estudio preoperatorio de imágenes médicas.

En México se utilizan en la actualidad algunos de los sistemas comerciales anteriores (principalmente el Orthopilot) y se están desarrollando nuevos sistemas computarizados para cirugía, que están en diferentes

Fernando Arámbula Cosío

es doctor en Aplicaciones Quirúrgicas de Robots por el Colegio Imperial de Londres y actualmente trabaja en el Laboratorio de Análisis de Imágenes y Visualización del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM.

LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y DEL PERSONAL EN LA SALA DE OPERACIONES ES UN ASPECTO CRÍTICO DEL DISEÑO DE CUALQUIER SISTEMA COMPUTARIZADO PARA CIRUGÍA

etapas del proceso de investigación y desarrollo tecnológico. En la sección de bioelectrónica del Centro de Investigación y de Estudios del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) se construyó un brazo robot para asistir en cirugías laparoscópicas. El robot, que se controla con un joystick, sostiene un lente cilíndrico (endoscopio) que se mueve automáticamente hacia donde el cirujano quiere ver. Por otra parte, en el Laboratorio de Imágenes y Visualización del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM (CCADET) se trabaja en un simulador para entrenamiento en resección transuretral de próstata (RTU). Contamos hoy en día con un modelo gráfico de la próstata en el que se pueden simular las deformaciones y los cortes de tejido que se producen durante una RTU. Está en construcción la interfase mecánica que proporcionará al residente de urología los mismos movimientos que desarrolla el instrumento quirúrgico durante la operación. El simulador y su interfase mecánica le permitirán practicar la RTU de manera intensiva, sin riesgo para el paciente. Otro proyecto del CCADET consiste en un navegador para asistir al cirujano en la realización de una RTU, mientras que en el laboratorio de neuroimagen de la UAM-Iztapalapa arrancó en 2004 el desarrollo de un navegador para neurocirugía, y en ese mismo año, en el ITESM-Morelos

se empezó a trabajar en un robot para cirugía laparoscópica. En Guadalajara destacan los desarrollos de dos grupos de trabajo: el recientemente fundado Instituto de Sistemas Robóticos de la Universidad de Guadalajara (<http://robotics.cucei.udg.mx/index.html>) en las áreas de control de robots a partir de imágenes y modelos dinámicos y los trabajos del CINVESTAV-Guadalajara, en visión computacional y robótica en neurocirugía (www.gdl.cinvestav.mx/~edb/).

La seguridad del paciente y del personal en la sala de operaciones es un aspecto crítico del diseño de cualquier sistema computarizado para cirugía. En el caso de los robots para cirugía es necesario limitar la potencia de los motores, utilizar sensores y módulos de control redundantes, utilizar software validado exhaustivamente y proporcionar mecanismos de recuperación de fallas que al menos permitan la remoción del robot del sitio quirúrgico para continuar con el procedimiento manual de manera segura. Lo anterior hace que el desarrollo de robots quirúrgicos de aplicación general en una especialidad clínica sea muy costoso. Como una alternativa promisoriosa se avanza en la creación de pequeños robots que asistan al cirujano en la realización de tareas específicas de un procedimiento quirúrgico, como el mini robot para cirugía de columna desarrollado por la compañía Mazor

Lectura para el tema

:"Brazo robótico para sujetar y posicionar laparoscopios: primer diseño y construcción en México" de Mosso, Minor, Lara y Maya, en *Cirugía y Cirujanos* núm. 69, 2001.

:"A robot with improved absolute positioning accuracy for CT guided stereotactic brain surgery" de Kwok, Hou, Jonckheere y Hayati, en *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, núm. 2, 1988.

:"A new imaging method for intraoperative therapy control in skull base surgery" de Moesges y Schloendorff, en *Neurosurgery*, núm. 11, 1988.

:"Medical robotics in computer-integrated surgery" de Taylor y Stoianovici, en *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, núm. 19, 2003.

:"Deformable model of the prostate for TURP surgery simulation" de Padilla Castañeda y Arámbula Cosío, en *Computers & Graphics*, núm. 28, 2004.

Distincta

TECNOLOGÍA

SE HA DESARROLLADO UNA VARIEDAD DE ROBOTS PARA ASISTIR AL CIRUJANO EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS TALES COMO EL IMPLANTE DE PRÓTESIS DE CADERA O DE RODILLA, LA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA ABDOMINAL, LA CIRUGÍA DE PRÓSTATA, LA NEUROCIROLOGÍA Y LA CIRUGÍA MAXILOFACIAL

que, asociado al software de planeación, proporciona al cirujano una guía exacta y estable para la inserción de tornillos transpediculares en una vértebra dañada.

Los navegadores quirúrgicos tienen la ventaja, desde el punto de vista de la seguridad, de que el cirujano realiza manualmente todos los movimientos durante la operación mientras el navegador proporciona una guía visual de la posición de los instrumentos quirúrgicos y del avance del procedimiento. Esto permite desarrollar sistemas seguros y de costos menores que generan beneficios clínicos significativos.

Desde hace seis años la Sociedad Mexicana de Cirugía Asistida por Computadora e Imágenes Médicas organiza anualmente el Simposio Mexicano de Cirugía Asistida por Computadora, en el que participan profesionales de la medicina, la ingeniería y las ciencias de la computación, en un encuentro en el que se presentan y discuten los avances recientes en los proyectos nacionales de sistemas en el ramo, que además ofrece la oportunidad de acumular experiencia en el área y de producir sistemas que ofrezcan beneficios a los pacientes y a los cirujanos, así como de contribuir a formar una comunidad nacional de profesionales involucrados en el diseño, la construcción y la validación de sistemas computarizados para cirugía. **m.**

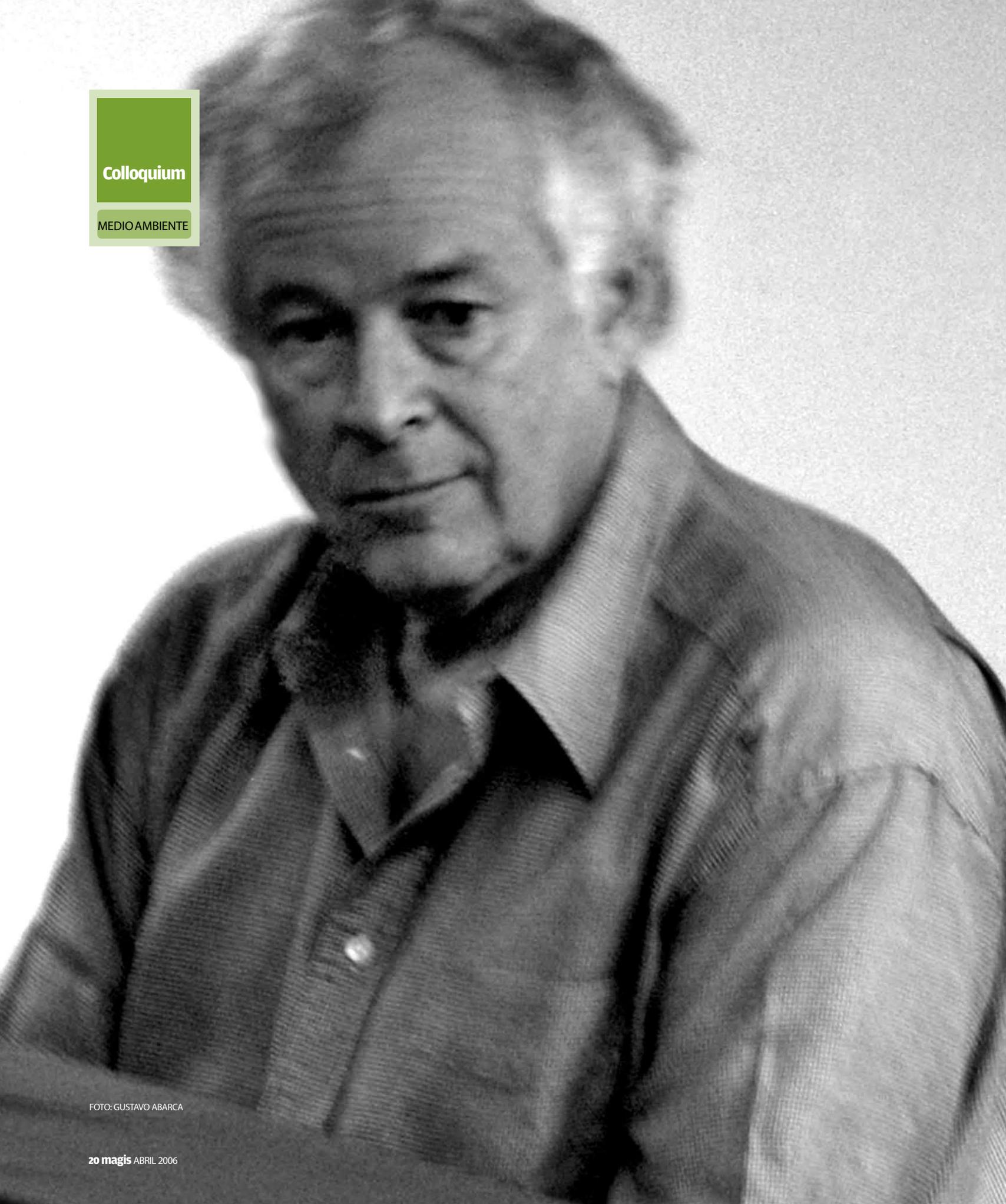
LA COMPUTADORA, ALIADA DEL BISTURÍ

Los elementos principales de todos los sistemas para cirugía asistida por computadora son:

- Estudio preoperatorio con imágenes médicas de los órganos del paciente involucrados en el procedimiento quirúrgico—usualmentetomografía axial computarizada (TAC), resonancia magnética nuclear (RMN) o ultrasonido.
- Construcción de un modelo tridimensional de los órganos del paciente en computadora.
- Planeación en computadora del procedimiento quirúrgico.
- Realización del plan quirúrgico utilizando los modelos computarizados y un mecanismo de interfase entre la computadora y la anatomía del paciente, que puede ser pasivo, activo o sinérgico.

Más información

www.brainlab.com
www.orthopilot.com
www.mazorst.com

Colloquium

MEDIOAMBIENTE

FOTO: GUSTAVO ABARCA

EL REGRESO A LA NATURALEZA

ENTREVISTA CON ENRIQUE LEFF

POR RAÚL ACOSTA FOTO: PAULA SILVA

EXPERTO EN POLÍTICAS AMBIENTALES, ENRIQUE LEFF PROPONE UNA RACIONALIDAD AMBIENTAL PARA HACER CONTRAPESO A LOS MODELOS DE PENSAMIENTO VIGENTES QUE ANTEPONEN EL INTERÉS ECONÓMICO A CUALQUIER VISIÓN ALTERNATIVA. EN ESTA ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA MAGIS, CONVERSA CON RAÚL ACOSTA SOBRE EL CAMBIO DE MODELO QUE PROPONE, SUS APUESTAS, DECEPCIONES Y OPTIMISMOS

Voz grave y trato amable. Sonrisas y cordialidad. En una conversación casual, Enrique Leff no hace evidente todo el bagaje que carga. Sólo cuando algún tema le interesa y le parece relevante, entra a la conversación con todas las herramientas del académico de vanguardia que es. Se desempeña como coordinador de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. También es profesor del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM) en temas de ecología política y políticas ambientales. Ha escrito y colaborado en más de 150 libros y es miembro de consejos editoriales de varias prestigiosas revistas ambientales de América Latina y Estados Unidos.

Su propuesta teórica, que da título a su libro más reciente, es la racionalidad ambiental, en contraposición con la actual racionalidad económica que está causando tantos problemas (Racionalidad ambiental: la reapropiación social de la naturaleza, Siglo XXI, México, 2004). Esta entrevista tuvo lugar en la Universidad de Oxford, la cual Leff visitó para exponer sus ideas en un panel sobre la crisis del actual modelo económico y las esperanzas de uno sustentable. Una biblioteca pequeña, íntima, sirvió de escenario.

Enrique Leff

Doctor en Economía del Desarrollo por la École des Hautes Études de París. Es coordinador de la Red de Formación para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

¿Se necesitará una gran crisis para desencadenar un cambio de modelo?

Creo que la gran crisis ya está presente y manifiesta desde hace tiempo. La crisis ambiental es la manifestación fáctica, empírica, puesta a la luz de esa crisis de la racionalidad modernizante. Lo que resulta interesante para las ciencias sociales es entender cómo, a pesar de eso, existe tal encubrimiento del pensamiento y tales mecanismos de resistencia para verla, para comprenderla, para emprender una tarea nada fácil que es la deconstrucción de esa racionalidad y buscar nuevas vías de cambio. Se persiste de una manera ciega en seguir acelerando sobre el mismo camino y utilizando los mismos mecanismos. Es como si la razón se hubiera encerrado en sí misma y hubiera perdido la capacidad de reflexionar críticamente.

¿Cómo cambiar si en muchos ámbitos de actuación parecen existir sabotajes a cualquier esfuerzo de reforma?

Cambiar requiere un nuevo pensamiento crítico para mirar las causas de la crisis ambiental y la moral asociada, de esa descomposición del mundo, de los modos de vida. También toca a los paradigmas, a las formas de hacer política o de actuar socialmente. Algo de eso se viene abriendo, por ejemplo, en una tercera vía, por la participación ciudadana, democrática. Es decir, esa

“CAMBIAR REQUIERE UN PENSAMIENTO CRÍTICO PARA MIRAR LAS CAUSAS DE LA CRISIS AMBIENTAL Y LA MORAL ASOCIADA, DE ESA DESCOMPOSICIÓN DEL MUNDO”

búsqueda de mayores espacios de participación de la sociedad civil; aunque aún no se logra inventar nuevas vías de construcción social en muchos terrenos. En otros campos, como en derechos humanos, sí se están dando y avanzando. Estoy hablando en el sentido de romper la estructura vertical, jerárquica, en las formas de hacer política para pasar a ese “mandar-obedeciendo” del subcomandante Marcos, o a la diversidad de visiones y de actuaciones. Algo muy importante de la crisis de los movimientos ambientalistas es que parten de una ética política que supone no ceñirse a los hábitos tradicionales jerarquizantes en las estructuras de poder o de toma de decisiones: la consecuencia, entonces, es un espacio de inactuación o de dispersión de actuaciones. No sólo no se sabe cómo hacer una nueva praxis transformadora de la realidad: también hay distintas demandas, reivindicaciones y estrategias políticas para hacer

valer una voz, una presencia, una demanda. Y aun con el éxito que pueda tener cada una por su lado, no hay todavía una estrategia clara de articulación de esas diferencias. Ésa es parte del impasse o de la dificultad de avanzar del Foro Social Mundial, por ejemplo. Hace falta una intención de quehacer político que respete la no jerarquía, que respete la diversidad de búsquedas y formas de presentar demandas y reivindicar derechos frente a un orden del poder homogeneizado, hegemónico, que mantiene esa estructura férrea según la cual se hace la política; además de que tiene estrategias muy efectivas de perversión del orden político, del orden moral y económico, con el fin de absorber para sí, para sus formas, todas estas búsquedas. Porque entre otras cosas se extreman tanto los conflictos que el fundamentalismo, de un lado u otro, acaba atrayendo la atención, los votos y la convicción de la gente. Todo esto va junto con ese vaciamiento de la razón por el que la ciudadanía, aunque ha ganado un derecho de actuación, al mismo tiempo va perdiendo la capacidad de reflexionar. Por ejemplo, el apoyo a Bush para su reelección es una vergüenza del pueblo estadounidense que, aunque estaba dividido, en su mayor parte terminó inclinándose al terror del terror.

Ese ánimo por irse a los extremos ¿no viene por la nece-

Algunos libros de Leff

- :: *Medio ambiente y desarrollo en México* (coord.) (1990)
- :: *Cultura y manejo sustentable de los recursos naturales* (coord.) (1993)
- :: *Ciencias sociales y formación ambiental* (1994)
- :: *Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder* (1998)
- :: *Ecología y capital: racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo* (coord.) (2000)
- :: *Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo. Ciencia, técnica y sociedad* (coord.) (2002)
- :: *Racionalidad ambiental: la reapropiación social de la naturaleza* (2004)

sidad —que quizá es un atributo cultural ya milenario— de la competitividad?, ¿será posible pasar a la fraternidad?

Ése es uno de los grandes retos que plantea la desvinculación con una herencia de formas de pensar, de actuar, de reaccionar. La ética originaria de muchos procesos civilizatorios establece una ética de convivencia y de supervivencia. Es el “no matarás”. Después vino todo un milenario proceso de cosificación que tiene ciertos impulsos por los que el ser humano tiene ciertas formas de afirmarse en el mundo, muchas veces contraponiéndose al otro. No nada más de eros y thanatos, sino también la agresividad normal. Y es cierto también que entre más cercana es una relación, ciertas distancias que permiten controlar el conflicto, lo desatan. Caín y Abel son el paradigma de esa exacerbación del conflicto humano cuando mayor es la cercanía. Y lo puedes ver cuando rompes la barrera del respeto, que en realidad consiste en mantener distancias. Se facilita. Y lo que va pasando en la civilización es que se ha ido eliminando la ética. Ha predominado una forma de conocer el mundo objetivamente, pero no se ha construido una ética que sirva para reconocer los aspectos, digamos, no humanos, o sea, para hacerte cargo del hecho de que eres un ser deseante y por tanto conflictivo en las relaciones humanas. Saber eso te permite generar una ética que es un conocimiento

**“EL OPTIMISMO PUEDE
ESTAR EN PENSAR QUE
TODAVÍA ES POSIBLE
REACCIONAR Y PENSAR
ALGO NUEVO”**

de segundo orden, una conciencia de segundo orden, para saberte manejar. La otredad —la ética de la fraternidad o la otredad— es algo que, justamente después de la crisis del Holocausto, de la pérdida de toda moral en la relación del ser humano con el otro, lleva a recuperar una ética, la ética ignaciana. Pero eso es algo por construir. Es muy interesante que si escribes en la computadora la palabra otredad, te la subraya en rojo porque la palabra no existe en el diccionario (del programa de texto). O sea, hay que ver al otro como un otro, a quien respetas como otro, no como un alter ego, no como alguien que podría parecerse a ti, sino un otro. Esa ética se ha quedado en el olvido, de los griegos para acá. Si es posible o no es posible [pasar a la fraternidad], yo diría que es deseable. La posibilidad depende de qué domine, si el poder de esta ética humana reconoce los límites de una súper o sobre objetificación o cosificación del mundo y las relaciones humanas. O si logramos vencerlo.

Enrique Leff dictó el año pasado la conferencia ‘Introducción a la sustentabilidad’, en el ITESO. Allí propuso una “vuelta a la ruralidad” para “construir nuevos espacios, formas de producción con la naturaleza, no contra ella”.

“ME DEFINO COMO OPTIMISTA MIENTRAS TODAVÍA VEA QUE HAY POSIBILIDAD DE SEGUIR PENSANDO Y ACTUANDO ALTERNATIVAMENTE”

Parte de la riqueza de la que habla es la de la diversidad cultural y, sin embargo, algunos de los centros, muy diversos, como China, India y Brasil, están adoptando, como países, políticas neoliberales extremas. ¿Qué pasa ahí?

Yo diría que es alarmante, con esas tres grandes naciones tan extensas en territorio y población, y con un reservorio de creatividad cultural de donde podríamos haber esperado que surgieran propuestas y modelos alternativos. A mí me entristece mucho ver la falta de decisión para ir un poco más allá al limitar su dependencia del modelo económico. Tendrían el apoyo social para hacer un movimiento de ese estilo. También es tremendamente preocupante el crecimiento económico de China que se avecina, en términos de lo que le hace al cambio climático. Al crecer, esa economía en un modelo no ecologizado, tira por tierra muchos de los pocos logros que hay en la conciencia y en la instrumentación de mecanismos de regulación de emisiones de gas invernadero. Eso es muy preocupante, inquietante y decepcionante: ver que todo se va plegando

a esa razón de fuerza mayor que es la globalización económica, con un criterio que va “acogotando” y cercando los posibles espacios de creatividad en un mundo más sustentable de mayor diversidad.

En este contexto, ¿se puede definir como optimista?

Me defino como optimista mientras todavía vea que hay posibilidad de seguir pensando y actuando alternativamente. Son espacios que comprendo perfectamente que siguen siendo marginales (marginales porque vienen de los márgenes y por su escala relativa y pequeña). Mientras uno ve objetivamente las tendencias puede analizar cómo se va apoderando del mundo la racionalidad económica, una racionalidad que no va a resolver los problemas de la sustentabilidad; y entonces uno tendría que ser no pesimista —en el sentido de una posición que venga del ánimo— sino racionalmente ver que el mundo va hacia lo peor, no se dirige a recomponer aquello de lo cual ha venido tomando cierta conciencia. Es decir que hay un problema ambiental. Eso la gente más o menos lo reconoce, pero después no es consecuente en estructurar mecanismos o políticas que realmente atajen el problema. Uno puede ser optimista en la medida en que siga habiendo algunos signos vitales. Y yo sigo viendo signos vitales en la capacidad de poder seguir pensando algo que potencialmente es posible.

“YO APUESTO POR LA VITALIDAD DE LA HUMANIDAD Y DEL PLANETA”

En la racionalidad ambiental, la construcción de eso es pensable, razonable, humanamente posible. La pregunta es si podrá abrirse ese cerco. El optimismo puede estar puesto en esto: en pensar que todavía es posible reaccionar y pensar algo nuevo.

¿Su apuesta por una racionalidad ambiental es en el largo plazo?

Sí. Yo diría que la deconstrucción de la racionalidad dominante, y construir la nueva racionalidad —que yo llamo ambiental por muchas razones—, es un proceso de largo plazo. Pero eso implica ir dando pasos positivos en su construcción. Si esta visión y estos procesos se ven aplastados, por más largo que sea el plazo, no se dará. Yo apuesto por la vitalidad de la humanidad y del planeta. En ese sentido, espero que con muchas dificultades y muchas contradicciones y confrontaciones se vaya dando un proceso de reconstrucción.

La Universidad es una institución donde debería haber espacio para pensar alternativas, pero parece simple-

mente reproducir el modelo. ¿Está en crisis el modelo de Universidad?

Es muy aventurado decir eso. Recientemente la Universidad ha estado en crisis más por su privatización que porque realmente haya internalizado una conciencia de la crisis del quehacer parcializado o fragmentado de las disciplinas tradicionales, y de la necesidad de transformarse hacia una interdisciplinariedad, o a un diálogo con saberes populares en el quehacer de políticas. Ahí se reconocen algunos signos y se toman algunas iniciativas. Pero la Universidad es una de las instituciones más resistentes al cambio, lo cual es paradójico: uno pensaría que ahí está la intelectualidad que percibe que el modelo de pensamiento y de construcción de conocimiento está en crisis, igual que el mundo económico. Pero lamentablemente ahí la gente se mantiene en sus carriles haciendo sus cosas según la tradición de producción de conocimientos y según una serie de sistemas de incentivos y reconocimientos que hacen muy difícil que los académicos, como comunidad, realmente se planteen hacer otro tipo de Universidad. A lo más que llegan donde hay iniciativas un poco mejor sustentadas por algún académico es a hacer una investigación o a abrir un núcleo, un centro, un instituto de estudios interdisciplinario, ambiental, o ese tipo de cosas. En ese sentido, las universidades pasan por crisis relativas. Hay este tipo de proceso de adaptación a este mundo globalizado. **m.**

Raúl Acosta
es maestro en Antropología Social por la Universidad de Oxford. Preside una asociación estudiantil multidisciplinaria de análisis y reflexión sobre ONG y sociedad civil. Estudió Ciencias de la Comunicación y fue profesor del ITESO. Fue periodista durante cinco años en los diarios *Siglo 21* y *Público*.

Primeras legislaciones de la Universidad de México

POR J. JESÚS GÓMEZ FREGOSO

Cuando en 1551 Carlos V de Alemania y Primero de España fundó la Universidad de México, le concedió “todas las exenciones y privilegios, que gozan las demás Universidades de mis Reynos y especialmente la de Salamanca”. Así pues, nuestra primitiva máxima casa de estudios desde el principio se gobernaba por estatutos de una muy importante universidad del Viejo Mundo. Se fueron haciendo algunas adiciones y modificaciones específicas, pero no sería sino hasta 1668, bajo el reinado de Carlos II, cuando se imprimieron los primeros Estatutos de la Universidad de México, y en 1775, durante el gobierno de Carlos III, se editaron las Constituciones de la Real y Pontificia Universidad de México en una bella encuadernación en cuero, con elegantes guardas en las que predominan flores moradas y amarillas, obviamente coloreadas a mano, en una impresión con tinta negra, con hojas muy bien cosidas que mantienen el libro como si hubiera salido ayer: “en la Imprenta de D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle de la Palma, año de 1775. México”, que todavía no era Distrito Federal. Son 238 páginas más los índices.

Las Constituciones son increíblemente precisas en establecer reglamentos para el rector, los consiliarios, el maestrescuela, las diversas cátedras y catedráticos, los exámenes, las fiestas, las sanciones, los salarios, las ceremonias. Son también muy específicas en diversas ordenanzas para los estudiantes: “Ordenamos que nadie entre ni sea admitido sin bonete, pena de quatro pesos; que ningún Doctor, Maestro o Licenciado pueda andar a cavallo sin gualdrapa; y los Bachilleres en Medicina no puedan traér daga, ni puñal, ni otra arma, pena de cincuenta pesos, diez para el que lo denunciare ante el Rector, aunque sea en secreto, y otros diez para el Rector y treinta para el Arca de la Universidad”. Hay rigidez y exigencia en que se cumplan los horarios: “Ordenamos que todos los catedráticos tengan obligación releer una hora entera, por el Relox e la Universidad, ó ampolleta, la media hora

dictando y escribiendo, y la otra media hora explicando ... y los Catedráticos que faltaren en leer, y no habiendo oyentes, en asistir en la Universidad la dicha hora entera, el Vedel tenga cuidado de multarlos... a los catedráticos se les encarga la conciencia, pues no es justo que defrauden el tiempo a la Universidad y a los oyentes”. Había preocupación por el comportamiento de los estudiantes fuera de la Universidad: “ordenamos que los Estudiantes vivan en casas honestas, y sin sospecha, y donde no den nota y escándalo; ... y anden honestos en sus trajes, y vestidos, y no traigan medias de colores, pasamanos de oro, ni bordados, ni guedejas, ni copetes... Ordenamos que ningun Estudiante pueda entrar con armas ofensivas, ni defensivas en las Escuelas; y si entrare con ellas, las tenga perdidas, y el Vedel las pueda quitar, con licencia del Rector, ante quien luego se haga la denuncia de ellas, y se vendan... y a más de esto, esté ocho dias en la carcel el Estudiante”. Una muy buena parte de las Constituciones se refiere a los diversos exámenes de los bachilleres, licenciados, maestros y doctores: “ordenamos que los Doctores que entraren en examen en ninguna manera lleven armas, so pena de perder la propina para el Arca de la Universidad”.

En Bolonia, París, Salamanca y demás universidades europeas de la Edad Media y del Renacimiento se establecían minuciosas reglamentaciones para las ceremonias; pero sin duda que el barroco español, refinado churriguerescamente en México fue determinando ceremoniales y protocolos dignos de la más creativa imaginación. Igual que en las universidades del Viejo Mundo, en México el estudiante que aspiraba a un grado académico y no contaba con ningún mecenas debía trabajar durante largos meses para solventar los variados gastos de la graduación: contribución a las arcas universitarias y el banquete de agradecimiento a sus examinadores, a los que además debía remunerar por sus trabajos. No está por demás recalcar que en nuestros días del siglo XXI se encuentran por todas partes y en muy variados trabajos “licenciados” en Derecho, en Medicina, en Ingenierías y en decenas de nuevas carreras; pero en los tiempos virreinales un licenciado, un maestro o un doctor eran personajes muy respetados y con puestos de trabajo importantes y bien remunerados, y la graduación era un acontecimiento para toda la ciudad. **m.**

PATOLOGÍAS EMERGENTES

¿SALUD O ENFERMEDAD EN EL TRABAJO?

POR PATRICIA LANDINO COLABORAN ALEJANDRA RUIZ Y LILIÁN SOLÓRZANO FOTO: PAULA SILVA

EL ESTRÉS LABORAL ES UN PADECIMIENTO QUE SE HA AGUDIZADO CON LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIALES Y ECONÓMICAS CONTEMPORÁNEAS. EN ELLAS, DICEN EXPERTOS, LA CARGA DE TRABAJO SE INTENSIFICA Y LAS CONDICIONES LABORALES TIENDEN A LA PRECARIEDAD. LAS PERSONAS QUE NO CUENTAN CON RECURSOS ADECUADOS PARA AFRONTAR EL ESTRÉS CORREN RIESGOS DE SALUD IMPORTANTES, TANTO EMOCIONALES COMO FÍSICOS. PARA HACERLES FRENTE, LOS ESPECIALISTAS RECOMIENDAN RECONSIDERAR NUESTROS RITMOS DE TRABAJO, HACER EJERCICIO FÍSICO Y CONTAR CON ATENCIÓN PSICOLÓGICA. EN SÍNTESIS, LA MENTE, EL CUERPO Y EL ESPÍRITU CON LOS QUE REALIZAMOS NUESTRAS LABORES SON PARTE DE UN TODO QUE HAY QUE CUIDAR COTIDIANAMENTE PARA LOGRAR UNA SALUD INTEGRAL

El trabajo de Renato Jiménez casi le cuesta la vida. Se dedica a la producción de imagen corporativa, para lo cual pasó varios años haciendo jornadas de 16 horas cada día. Durante algunos meses no descansó ni un sábado ni un domingo y le costaba trabajo conciliar el sueño. Tardó dos años en darse cuenta de los daños que este ritmo de trabajo le producía. Estaba cansado, irritable y con baja energía. Sus relaciones con los demás se volvieron difíciles. Hablar con algunas personas le empezó a causar pánico. Se ponía rojo, no le salía la voz, tartamudeaba. Sentía ansiedad en las situaciones de trabajo más sencillas. Comenzó a encerrarse en sí mismo y a perder el contacto incluso con su familia. Y aunque empezó a ser reconocido por su trabajo, lejos de sentirse satisfecho y orgulloso quería morir. En un lapso de cinco años Renato chocó doce veces y en la penúltima casi pierde la vida.

Tenía varios días sin dormir por un evento importante que estaba preparando y se sentía muy presionado. Hasta que llegó el día. Todo estaba listo pero él estaba al límite de sus fuerzas. Su cuerpo estaba débil y no podía dormir ni relajarse. Tomó su auto y se dirigió a su trabajo. A punto de llegar, se detuvo en un alto. Su mente no percibió un trailer que se cruzaba en su camino. Nadie

sabe cómo salvó la vida. El auto quedó destruido y aunque Renato pudo salir de él, lo único que recuerda es que despertó días más tarde en un hospital.

Esto podría ser interpretado como un accidente, pero también como la consecuencia de una de las enfermedades de nuestro tiempo en su grado crítico: el estrés laboral. Muchas personas lo padecen en mayor o menor intensidad, y cuando es mal manejado puede llevar a la persona a situaciones límite en su vida. Rubén Celis, investigador del ITESO lo explica de la siguiente manera: “hay todo un campo de trabajo muy bien establecido con respecto al estrés alrededor de las labores productivas llamado burnt out. Es el síndrome del ‘quemado’ o ‘tronado’ y es consecuencia de un estrés crónico. No es un estrés crítico, aunque la manifestación siempre llega en un momento crítico. Viene de largo tiempo de estar luchando mal con el estrés. Cuando los mecanismos de afrontamiento de la persona respecto a los eventos estresores no son eficientes se produce la ruptura de la homeostasis. La persona pierde el equilibrio psicológico, biológico y social”.

Si bien el estrés puede ser una consecuencia de las formas de organización actual, tanto económica como social, en buena medida depende de los recursos que

7:00 am

Los adultos deben realizar por lo menos 30 minutos de actividad física durante el día, recomiendan el Colegio Estadunidense de Medicina del Deporte y el Centro de Prevención de Enfermedades de Atlanta

cada persona tiene para manejarlo. “La ruptura psicológica se da cuando percibimos el evento mucho muy grande con respecto a nosotros y nos sentimos muy poco potentes y no tenemos herramientas para crecer o para hacerlo chiquito desde nuestra percepción. De ahí emergen sentimientos de indefensión y de desesperanza aprendida: ‘no puedo defenderme. Otra vez no tuve como salir’. La persona se repite a sí misma: ‘otra vez no pude y no tengo esperanza’. Se crea un contingente. Desesperanza aprendida, indefensión y depresión. Si biológica y psicológicamente no estamos al 100 por ciento, nuestras relaciones con la sociedad son afectadas.”

En el nivel biológico el estrés también tiene consecuencias: “el órgano más débil o el blanco de la sobre respuesta ante un estresor se deteriora. Si se recupera a un ritmo necesario no pasa de ahí. Pero cuando los mecanismos de recuperación biológica no son eficientes y no se logra recuperar cuando ya tiene otro golpe, y otro y otro, el daño se vuelve crónico. Las colitis y las gripas crónicas, las alergias que están muy de moda, las cardiopatías, las diabetes y las enfermedades que hoy son epidemiológicamente las más importantes a nivel país y cultura occidental, son las señales de que algo realmente está pasando en nuestras sociedades”, señala Celis.

DAÑOS COMUNES

Los expertos coinciden en que la globalización económica y el cambio que trae en las formas de organización del trabajo repercuten en la integridad física y mental de los trabajadores, desde el nivel ejecutivo hasta el obrero. Estos cambios tienen que ver con “recorte de empleados, ahorro de recursos, de personal, con la productividad. En este momento existe una exigencia enorme de producir a menores costos, con la menor cantidad de gente y hacer la mejor ganancia, que enloquece a todos porque tenemos que producir con menos, menos y menos, y eso crea un nivel de estrés muy alto. La gente se está enfermando y las enfermedades aparecen por todos lados”, señala Moisés Contreras, consultor educativo del ITESO.

A estas enfermedades se les llama patologías emergentes y “se han agravado como consecuencia de la globalización, que ha traído una serie de sistemas de producción diferentes, donde no hay un compromiso fuerte con el trabajador. Antes un trabajo era para toda la vida. Quien entraba a los 25 en una empresa sería sabía que ahí se iba a jubilar. Se sentía parte de ella para las buenas y las malas. Hoy en día los compromisos son mucho más frágiles y dejan al trabajador desprotegido. Estas condiciones y la relación de la empresa con el trabajador, las formas de

Burnt out desde la perspectiva psicosocial

Es un síndrome que debe observarse desde tres niveles: el individual, el grupal y el organizacional. En el nivel individual, cambiando los afrontamientos y las cogniciones. En el grupal, haciendo equipos de alto rendimiento. Y en el organizacional, cambiando la estructura en la forma de hacer el trabajo. Cambiando incluso hasta los estresores que pudieran estar influyendo. Es necesario un estudio organizacional, grupal e individual por parte de psicólogos clínicos y organizacionales en conjunto, es necesario porque las herramientas que maneja la psicología clínica son diferentes de las que utiliza la psicología organizacional, disciplina de la rama de la psicología laboral.

Indivisa

TRABAJO

12:00
am

“Toda conducta aprendida se puede desaprender y aprender otra nueva. Los daños que produce el estrés sí se pueden revertir. El problema es que sólo cuando estamos muy mal recurrimos a un especialista en conducta”, expresa Rubén Celis, investigador del ITESO

contratación flexibles, los sistemas de pago por bono de productividad, que es un salario extra pero no es seguro, generan un ambiente de mucha tensión. Siempre ha habido estrés laboral, pero las condiciones que hay ahora propician que aumente no sólo el estrés laboral sino lo que se ha llamado las patologías emergentes”, explica Manuel Pando, investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Desde la perspectiva psicosocial, “el síndrome de burnt out es un síndrome de desgaste profesional que suelen padecer personas que se dedican a atender personas. Médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, maestros, y últimamente se ha descubierto en servidores públicos. Toda persona que trabaja con personas, puede padecerlo”, apunta Eduardo Vargas, profesor de psicología del ITESO. Este síndrome, detalla, tiene tres síntomas: “la falta de realización personal, la despersonalización, entendida como un trato cínico, cosificado hacia el receptor del servicio (que puede ser el paciente o el alumno) y un agotamiento emocional”. Este tipo de burnt out es una de las enfermedades laborales menos estudiadas en México. En general, el problema de fondo de quienes sufren este tipo de burnt out, explica Vargas, “es que en

las organizaciones e instituciones de gobierno hay una sobre demanda de atención, lo que implicaría contratar más gente para quitar carga de trabajo y eso no es redituable”.

ACOSO PSICOLÓGICO

Eugenia López tiene un contrato temporal en una empresa aseguradora. Coordina a los vendedores de seguros y tiene una subalterna, Estela Ochoa, que le ayuda a presentar informes y a sistematizar la información. Ella también está contratada temporalmente y aunque es licenciada en administración recibe el salario mínimo. Debe vender cierta cantidad de seguros para ganar una comisión y así cubrir sus necesidades principales. Siempre está en movimiento. Visita a clientes, reúne la información de sus compañeros, les ayuda a planear estrategias para acercarse a esos clientes. Eugenia observa que Estela tiene gran capacidad de trabajo y se siente amenazada. Cree que su posición en la empresa está en riesgo. Comienza a esconderle información. Habla mal de ella ante sus superiores y le reprocha su ineficiencia. Estela se siente minimizada. Está presionada. Cree que tiene que trabajar más. Termina por dudar de su capacidad y no se percató de que está siendo objeto de acoso laboral.

Relaxercise

Se trata de una técnica de ejercicios creada en 1940 por el físico Moshe Feldenkrais. “Combina los conocimientos de la neurología, la anatomía, la biomecánica y el desarrollo del movimiento humano en ejercicios a través de los cuales es posible acceder a los centros donde el cerebro desarrolla el aprendizaje, y modificar los mensajes de salida a los músculos para así eliminar el exceso de esfuerzo en el cuerpo”, explica Karen Solís, del Centro de Educación Física y Salud Integral del ITESO.

1:00
pm

La relación entre la salud corporal y mental del trabajador y la productividad de la empresa “ha sido demostrada en estudios científicos. Está claro que propiciar el bienestar de la gente va en beneficio de su productividad”, asegura Jorge Morales Camino, secretario para México de la Comisión Internacional de la Salud Ocupacional

A este problema también se le conoce como *moving* o acoso psicológico en el trabajo. “Primero está la aplicación de la violencia psicológica a los trabajadores porque hay gente que cree que así van a producir más o porque si no los maltrata no la van a respetar, o porque cree que los otros son tontos o flojos. Pero hay otro proceso donde se da el acoso de una persona porque cree que tiene muchas capacidades y teme que le quiten el puesto, porque le cayó mal o por envidia. Le empiezan a limitar las comunicaciones, a agredir verbalmente, a correr rumores, a desprestigiarlo, a no reconocer su trabajo, no le dan información, si tienen una junta de informes avisan a todos una semana antes y a él cinco minutos antes para hacerlo quedar mal con los informes”, explica Manuel Pando. Agrega que se trata de “un proceso psicológico maquiavélico, pero no es porque el otro sea malo, a veces es gente muy buena a nivel laboral y tiene un lado amable, pero tiene un conflicto interior que convierte en un *moving*”.

El problema se agrava cuando el trabajador no se siente en condiciones de defenderse. “Un trabajador con buenas condiciones contractuales dice ‘a mí no me hacen esto’. Pero un trabajador con las condiciones de indefensión que se están dando ahora ¿qué hace? Aguanta,

empieza a pensar que está haciendo algo malo y a dudar. Lo primero que se cae es la autoestima, pierde la red de contactos porque el resto de los compañeros no lo quiere cerca. Las empresas no tienen un sistema para detectar estos casos, ni un protocolo para seguir en caso de una denuncia. ¿Qué hace la empresa, cuando además el jefe está funcionando bien? En el mejor de los casos las empresas cambian de departamento a la persona, pero el daño psicológico ya está hecho. Sus capacidades, su inseguridad, su autoestima, se verán deterioradas. Ya no es la misma calidad de trabajador que antes”, dice Pando.

MÁS SANOS, MÁS PRODUCTIVOS

La relación entre la salud corporal y mental del trabajador y la productividad de la empresa “ha sido demostrada en estudios científicos. Desafortunadamente hay empresas que no creen en esto y no lo llevan a cabo. Pero está claro que propiciar el bienestar de la gente va en beneficio de su productividad. Hay muchas enfermedades, la gran mayoría se conoce como enfermedades crónicas degenerativas, como es el caso de la diabetes mellitus o de la hipertensión arterial, que están cobrando enorme cantidad de víctimas en nuestro país que se podrían prevenir”, explica Jorge Morales Camino, secretario

Recomendaciones para la salud laboral en las empresas:

- :: Tener una actitud de cuidado hacia el personal.
- :: Ayudar constructivamente a los empleados con problemas.
- :: Promocionar el bienestar, reduciendo los riesgos para la salud.
- :: Mejorar la calidad de vida de los empleados.
- :: Mejorar la motivación del empleado.
- :: Reducir los comportamientos de aislamiento.
- :: Permitir que los empleados tomen mejores decisiones.

Indivisa

TRABAJO

4:00
pm

“En Japón, la mayoría de las empresas hacen una pausa para la salud, en la que los trabajadores interrumpen las labores durante diez minutos, se paran, se estiran, se mueven, hacen abdominales, lagartijas y ejercicios sencillos y breves, lo que ha incrementado hasta en 10 por ciento la productividad de las empresas”, sostiene Alejandro Pliego, del Centro de Educación Física y Salud Integral del ITESO

Ejercicio en el trabajo

Morales Camino, quien presidió la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional, comenta que “hay empresas de corte mundial que están tratando de prevenir enfermedades laborales entre los trabajadores. Y eso es muy bueno porque también tiene un beneficio para la empresa. Ya hay empresas que tienen gimnasios en sus instalaciones para que las personas puedan hacer ejercicio, tienen programas de dieta para que la gente pueda decidir entre comer lo de siempre o algo más sano. Incluso los médicos cambian lo que tradicionalmente se da en las juntas, que eran galletas por jícamas, fruta, barras de granola, o alimentos más nutritivos”.

para México de la Comisión Internacional de la Salud Ocupacional (ICOH, siglas en inglés de International Commission on Occupational Health).

Las empresas saben que la persona no sólo es el cuerpo o la cabeza. Por ello, sostiene Morales, para que todo funcione al máximo, la atención a los empleados debe estar enfocada “a cuatro niveles de la energía en el ser humano, que son el aspecto físico, el emocional, el mental y el espiritual. Cuidar estos cuatro aspectos es muy positivo para la gente porque responde mucho mejor en términos de eficiencia, hace que se ponga más la camiseta y que sea más productiva”.

Algunas empresas saben que para que los empleados sean capaces de hacer frente al alto estrés que su trabajo les genera, necesitan estar fuertes emocionalmente. Alicia Lozano trabaja en una empresa trasnacional que da consultoría y atención a 60 por ciento de las agencias de viajes en el mundo. Si un pasajero está atorado en un aeropuerto o una agencia no puede expedir boletos porque su sistema informático falla, Alicia corre para tratar de resolver el problema, en un área que cubre tres diferentes ciudades. Cada minuto que pasa sin resolverse el desperfecto significa dinero perdido para su cliente. “Es mucha presión porque el tiempo cuenta.

Es pesado. A veces llegamos a las dos de la tarde y son las diez y seguimos atorados. Y también es cansado y estresante que algún pasajero esté atorado o requiera un boleto urgente”, explica Alicia. A esta carrera contra el tiempo, que lleva a las personas a bordear los extremos de su capacidad, se suma que algunos clientes están nerviosos y son agresivos. “No todos los clientes están contentos todo el tiempo. Hay clientes más estresados o malhumorados que te gritan y te agreden. Si piensas que es contra ti y te llevas eso a casa, vas a vivir traumatado.”

Consciente de esto, la empresa para la que Alicia labora proporciona un servicio de atención psicológica al que sus empleados pueden recurrir si necesitan ayuda. “Es confidencial, no se entera la empresa. Ayuda muchísimo tanto en lo personal como en lo laboral porque si tenemos un problema personal no podemos ser eficientes. Nadie sabe si recurrimos a esta ayuda y nadie te juzga de loca. Es un apoyo que te ayuda a equilibrar tu estabilidad personal para rendir más en el trabajo, a tener un equilibrio entre lo personal y lo laboral, haciendo hincapié en lo personal como la base de todo”, cuenta Alicia. Y agrega: “Hay clientes que son tan desgastantes que te llegan a afectar emocionalmente porque son muy demandantes y siempre tienes que tener cara de linda

6:00
pm

Las personas que perciben que no les alcanza el tiempo tienen un problema porque creen que su vida entera no es suficiente para todo lo que tienen que hacer. Esos quehaceres se vuelven más importantes que la propia vida

aunque te insulten y eso te afecta. La ayuda psicológica es importante porque si estás bien personalmente vas a rendir más para la empresa. Es un negocio, no quieren que estés bien por beneficencia, sino porque saben que si estás bien vas a trabajar bien y eso es lo que les interesa. Por ejemplo, el seguro de gastos médicos mayores o la ayuda psicológica me motivan y me dan seguridad en mi área de trabajo”.

Es precisamente la forma en que percibimos nuestro trabajo y nuestras capacidades para hacer frente a situaciones críticas, lo que más puede ayudar a la salud emocional. Para Rubén Celis la respuesta está en el tratamiento psicológico: “Toda conducta aprendida se puede desaprender y aprender otra. Los daños que produce el estrés sí se pueden revertir, pero sólo cuando estamos muy mal recurrimos a un especialista y al último que recurrimos es a un especialista en conducta, que es el especialista por excelencia para este problema porque está esencialmente en nuestro repertorio conductual. La mayor parte de los que padecen el síndrome de burnt out dicen ‘no voy a poder trabajar. ¿De qué voy a vivir si mi trabajo me produce estrés?’ Hay una respuesta: no es el trabajo. Es la manera de conceptualizarlo, y con ello de sentir, porque hay una parte afectiva muy importante en la forma de realizarlo. Y desde las emociones se reacciona fisiológicamente ante lo que está aconteciendo”.

“LA MAYOR PARTE DE QUIENES PADECEN EL SÍNDROME DEL BURNT OUT DICE: ‘NO VOY A PODER TRABAJAR. ¿DE QUÉ VOY A VIVIR SI MI TRABAJO ME PRODUCE ESTRÉS?’. LA RESPUESTA ES: NO ES EL TRABAJO. ES LA MANERA DE CONCEPTUALIZAR Y CON ELLO DE SENTIR, PORQUE HAY UNA PARTE AFECTIVA MUY IMPORTANTE”

Las personas que perciben que no les alcanza el tiempo, explica Celis, tienen un problema porque creen que su vida entera no es suficiente para todo lo que tienen que hacer y esos quehaceres se vuelven más importantes que la propia vida: “Y esta percepción está basada en autosabotajes. El primero es decir sí a todo. No podemos hacer todo. La sociedad de alto consumo que estamos viviendo nunca va a llenarse. Nunca le va a ser suficiente lo que hagamos. Si nos enrolamos en su sistema sin defensa, que es el mecanismo de decir sí a todo, nos estamos encarrilando al síndrome de burnt out. Ahí es donde debemos en principio aprender a hacer una transacción

El coaching

“es una profesión. En Estados Unidos y otros países ricos es raro que una persona que está en puestos de gran responsabilidad y alto estrés no tenga coach. El secreto del coach es la relación de confianza; sabe por dónde se mueve la persona y cuál es la pregunta que le va a ayudar a entender por dónde realmente quiere ir”, dice Moisés Contreras.

Indivisa

TRABAJO

7:00
pm

Con el lema “Agita mundo, muévete por tu salud”, la Organización Mundial de la Salud (oms) pidió a los países miembros que celebraran un día al año con el fin de promover la actividad física como elemento esencial de la salud y bienestar. El meso a través del Centro de Educación Física y Salud Integral forma parte de la red Agita Mundo

realista entre nuestro yo biológico, psicológico y social y las demandas del medio externo”.

¿QUIÉNES SOMOS?

El problema de fondo de las enfermedades laborales, sostiene Moisés Contreras, quien también es couch, es que “la gente está perdida. Trae mucho ruido. La calidad de vida en los últimos diez o quince años se ha ido al suelo y para ganar lo mínimo tiene que trabajar el doble. El común denominador de los profesionales, no sólo en México sino en el mundo, es que están hipercapacitados, pero están angustiados. Viven estresados y acaban los días y las semanas tronados. Y la manera de relajar ese estrés en muchas ocasiones es consumiendo alcohol o drogas”.

El problema que tiene enfermas a las sociedades, dice Contreras, “es multisistémico, causado por un entorno social muy demandante; es un problema ideológico en donde supuestamente la manera de ser exitoso es tener una gran cantidad de bienes; es un problema ético, moral, porque el sentido de vida es demasiado egocentrista y está totalmente materializado. En este esquema, el objetivo es el mayor placer con el menor recurso, lo más rápidamente posible”.

Esta enajenación de lo material en que vivimos y del trabajo para obtenerlo, agrega, “crea un vacío muy fuerte y surgen enfermedades como la bipolaridad o la depresión. La compulsión por el consumo produce un problema de estrés a nivel cardiaco y a nivel neurológico muy complejo porque la persona se vuelve adicta a la sensación de consumir. Y cuando no lo hace se siente débil, triste, improductiva y cada vez necesita estímulos más fuertes”.

Contreras mezcla las bases del coaching con las de la educación, e incluso con algo de filosofía ignaciana, para ayudar a la persona a dilucidar hacia dónde va y cuál es su sentido de vida. En este proceso la persona cambia su percepción de sí misma y de la importancia de su vida ante las exigencias de los medios externos, económicos y laborales.

El coaching se originó hace un par de décadas en Estados Unidos, cuando altos ejecutivos comenzaron a contratar a couches de tenis que les ayudaban a sacar todo su potencial para ganar: En vez de girar instrucciones sobre cómo pegarle a la bola, preguntaban por qué se le pegaba de tal o cual manera, de forma que los jugadores hicieran un proceso personal que les permitiera corregir los errores y ganar. Los couches práctica-

Según la encuesta mundial sobre estrés de 2005 que se realizó entre siete mil empresarios medianos de 30 países, 57 por ciento de ellos sintió un estrés mayor en 2005, respecto al anterior. Empresarios de Filipinas, Hong Kong, Singapur y Japón tuvieron un alza en su nivel de estrés mucho mayor que el registrada por los mexicanos.

9:00
pm

“Cuidar los cuatro niveles de la energía en el ser humano, el físico, el emocional, el mental y el espiritual, es muy positivo, ya que la gente responde mucho mejor en términos de eficiencia”, sostiene Jorge Morales Camino

mente se convirtieron en sus confidentes y pasaron de la cancha a la oficina. El coaching comenzó a desarrollarse como un trabajo profesional y especializado en hacer que las personas saquen todos sus recursos para mantenerse al frente de entidades empresariales donde el ritmo de trabajo es vertiginoso y la competencia no da tregua.

Para afrontar las altas demandas externas “la persona tiene que saber quién es”, explica Contreras. En el nivel directivo, “los altos mandos tienen que tomar tantas decisiones que contratan a un coach para ayudarlo a armar una estructura gerencial. Para que el ejecutivo se pregunte ‘¿Cuál es el punto más importante que tengo que resolver en mi empresa? y ¿cómo lo voy a hacer? Y resolviendo ese punto los demás se empiezan a acomodar. A veces el ritmo tan acelerado les impide darse cuenta de lo importante, y dedicar una hora semanal al coaching es ordenarse y tomar las decisiones importantes para que en el momento en que trate con su equipo de gente no sea dictatorial, porque los trueña, sino que él mismo pueda “couchear” a su equipo y ayudarlo a que cumpla sus propias metas y así armar grupos mucho más sinérgicos”.

Para ello el coach usa técnicas como la gestión del

tiempo y asesora a las personas para que sepan detectar sus prioridades, tomar decisiones y ordenarse. “El coaching les ayuda a redefinir sus proyectos de vida personales. A identificar en qué situaciones fluyen más y en las que no, como la presión laboral o las deudas, y a resolver poco a poco las situaciones donde no fluyen. Son métodos que van aprendiendo para darle un poco más de calidad a su vida. Y aunque suene increíble, en varios meses ganan más y muchos en un año duplican sus ingresos porque están menos estresados y fluyen más con su entorno.”

Moisés Contreras concluye: “La idea es que seas más libre en cuanto al dinero se refiere. Y eso no quiere decir que no ganes, claro que hay que ganarlo. El dinero causa mucho estrés, porque no lo tienes y porque lo gastas mucho. Tenemos una necesidad de consumo que está demandando gastos, consumo, comprar cosas que no necesitamos. El coaching ayuda a tener expectativas más claras que causen alegría, placer, fluidez y no expectativas muy grandes que lo único que causan es frustración. El coach ayuda a la persona a armar estos mapas mentales y estratégicos para encontrar un sentido de vida profundo y liberador que le devuelva su salud física, mental y espiritual”. **m.**

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las pérdidas económicas por depresión vinculada al estrés equivalen a 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del mundo. Se estima que entre sus repercusiones laborales más visibles se pierden 200 millones de días de trabajo en el mundo, disminuye la productividad y ocasiona mayor ausentismo, lo que mengua la competitividad de las compañías.

Ergo Sum

ARTE

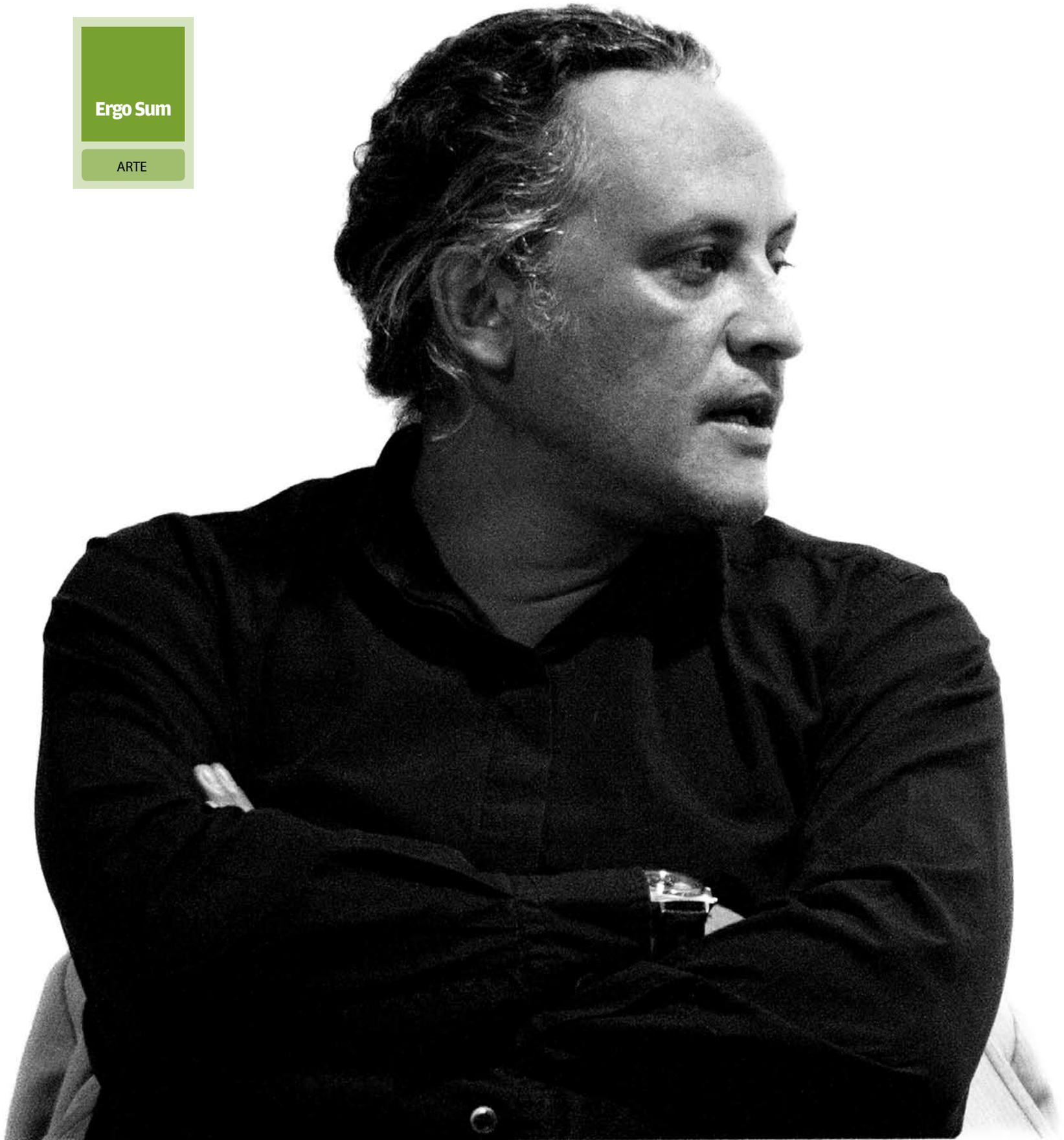

FOTO: PAULA SILVA

GABRIEL OROZCO

REINVENCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

GABRIEL OROZCO ES UNO DE LOS REPRESENTANTES DEL ARTE CONTEMPORÁNEO MÁS IMPORTANTES EN EL MUNDO. DESPUÉS DE 15 AÑOS DE DEAMBULAR POR MUSEOS Y GALERÍAS DE ESTADOS UNIDOS, ASIA Y EUROPA, VUELVE A MÉXICO. EN EL AÑO 2000 TUVO SU PRIMERA EXPOSICIÓN EN EL MUSEO RUFINOTAMAYO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN 2005 PARTICIPÓ EN LA CÁTEDRA JULIO CORTÁZAR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA; EN ESTE AÑO RECIBIÓ EL PREMIO BLUE ORANGE QUE BANQUEROS ALEMANES OTORGAN AL ARTE CONTEMPORÁNEO; FUE CONVOCADO PARA LA REAPERTURA DEL MUSEO ELECO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; TENDRÁ UN ESPACIO EN LA BIBLIOTECA JOSÉ VASCONCELOS Y REALIZARÁ UNA MAGNA EXPOSICIÓN EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES. DURANTE SU VISITA A GUADALAJARA, OROZCO EXPRESÓ SU POSICIÓN ÉTICA Y HUMANA ANTE EL MUNDO. EN CONVERSACIÓN CON MAGIS HABLÓ SOBRE CÓMO UN ARTISTA SE INSERTA EN LOS CIRCUITOS ARTÍSTICOS PROFESIONALES Y DE CÓMO Y CUÁNDO UNA OBRA O CREACIÓN ENTRA EN EL REINO DEL ARTE

POR PATRICIA LANDINO FOTOS: CORTESÍA DE KURIMANZUTTO, MÉXICO D.F.

“La ds”
1993

Citroën DS alterado
114 x 140 x 480 cm.

A lo lejos algunas de las piezas o exposiciones de Gabriel Orozco pueden parecer una broma. Balones ponchados comidos por el sol, tapitas circulares de envases de yogur pegadas en las paredes de una galería neoyorquina, una manguera verde tirada en el piso y después fotografiada, o una caja de zapatos vacía... ¿Qué hace que este jalapeño, nacido en 1962, sea considerado uno de los más importantes e innovadores en el arte contemporáneo internacional? No es fácil responder a esa pregunta, y menos con palabras.

Sobre todo cuando se trata de un artista que intenta que su obra hable por sí misma, que toma distancia de discursos y construcciones verbales para crear su propio lenguaje, que se escapa a algunas de las denominaciones más importantes del arte del siglo XX: arte conceptual, arte povera, ready made o escultura minimalista. ¿Qué es, entonces, el arte de Gabriel Orozco?

Durante los años 80, mientras el arte en México, trataba de sacudirse el peso de una manifestación explícitamente política como el muralismo —con el cual tuvo relación el padre de Orozco, el pintor y escultor Mario Orozco Rivera—, el joven Gabriel asistía a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Llegó a exponer una instalación colectiva en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de México, “Apuntalamiento para un país en ruinas”, y a jugar con la pintura.

En 1986 decidió alejarse de México y dio su primer paso hacia un periplo por el mundo. Primero fue a Madrid; se inscribió en el Círculo de Bellas Artes, pero sus condiciones materiales y la escasez de medios lo empujaron a divagar en la calle. Lo primero que atrapó su atención fue el aserrín tirado afuera de alguna de las madererías cercanas a Atocha. Así comenzó a desarrollar una mirada fuera de lo común, capaz de percibir cierta belleza y poesía aun en los materiales y desechos más insignificantes.

De vuelta en México, en 1987, comenzó a tallar intensamente con un grupo de jóvenes artistas que, más que buscar sus coincidencias, buscaban dar coherencia a sus potenciales personales. Orozco pronto descubrió la fuerza de su intuición y la exigencia de medios nuevos de expresión para comunicar su visión del mundo. Salir a la calle se volvió una práctica cotidiana, y lo que en ella encontró no podía estar destinado a desaparecer, por lo que sintió la necesidad de “portarlo” en imágenes fotográficas.

En aquel tiempo el artista dio nueva vida a una cámara de llanta de camión que encontró tirada y la transformó en una pelota (“Naturaleza recuperada”, 1990); las partes de una cadena de grúa desarmada pasaron a formar, por la mano de Orozco, la abstracción de una serpiente; esparció palitas de madera en el suelo en un perfecto orden, en forma de una mano que se abre, como si una gran explosión se expandiera hasta el infinito (“Mi mano es la memoria del

espacio”, 1991). Experimentó con una gran bola de plastilina con su propio peso (“Piedra que cede”, 1992), que hizo rodar por el suelo de Monterrey impregnándola de las marcas y huellas, grasa y polvo que encontró a su paso.

REALIDAD CALLEJERA

Durante los años noventa Orozco dio otros saltos: Brasil, Nueva York y más tarde París, Berlín, Milán o Londres, por mencionar algunas ciudades con las que el artista dialogó para ir encontrando su propio camino. El deambular por las calles en busca de materiales de desecho se volvió un método de trabajo. El concreto de las ciudades, el agua sobre el pavimento y la luz que refleja, alguna careta de beisbol abandonada, fueron descubiertos por su mirada y dotados de bellos y significativos atributos. Sin esa mirada excepcional, aquellos objetos, formas, sombras, materiales, no se hubieran transformado en arte.

En 1993 el creador irrumpió en galerías de Nueva York y París, y sin perder los gestos pequeños y poco espectaculares, realizó piezas que abrieron las puertas de los grandes templos del arte contemporáneo. Encontró en un deshuesadero un Citroën DS, emblemático para la cultura francesa de los años cincuenta. Orozco lo deconstruyó, es decir, lo rebanó de lado a lado, extrajo su parte central y lo volvió a ensamblar en un modelo tan estilizado como hechizo. La pieza, “La DS”, armada a la perfección, dotada de un nuevo

atractivo estético y significado, impresionó a la elite del arte contemporáneo francés, que la adquirió como parte de la Colección Nacional de Arte de Francia.

Con un trabajo completamente diferente al anterior, Orozco entró en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. O más bien salió. Su instalación, titulada “Home Run”, de 1993, consistía en colocar naranjas en las ventanas de uno de los edificios aledaños, de manera que pudieran observarse desde un área del museo. Previa petición a los vecinos del edificio, cada mañana el museo repartía las naranjas a quienes aceptaron participar en este ejercicio. Gestos de esta aparente simplicidad, entre muchos otros, pusieron de cabeza a algunos críticos que no sabían cómo definir o en qué parte de la historia del arte insertar este trabajo. Estaba fuera de todo lo conocido. “La instalación habla de la escultura pública, los espacios privados, los espacios corporativos, la vida cotidiana, la monumentalidad, la percepción, el paisaje, las instalaciones efímeras y la práctica escultórica. Me gusta traer la realidad hacia el interior del museo, y también me gusta echar al arte fuera del museo...”, explicó Orozco años después.

Su trabajo de calle continuaba. Una de sus fotografías, también de 1993, revela la “Isla dentro de la isla”, en la que unos pequeños rascacielos hechos con madera y tablas rodeados de basura y un charco aparecen en un primer plano, como reflejo de las torres del World Trade Center y

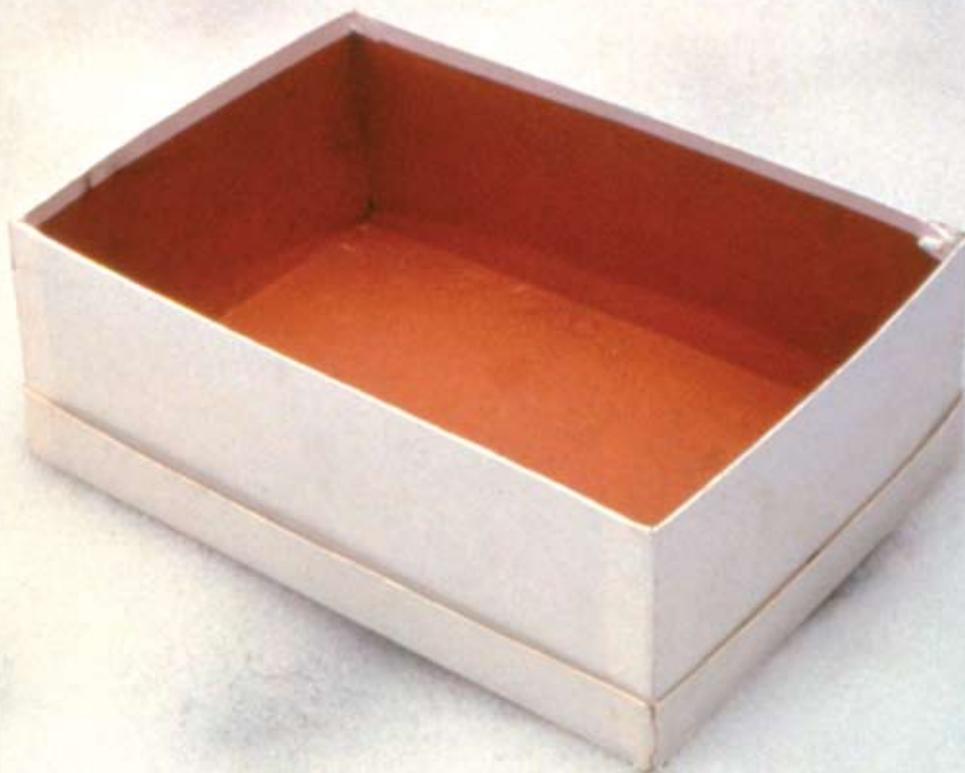
“Piedra que cede” (“Yielding Stone”)

1992

Plasticina, debris, 60 kg
36.8 x 39.4 x 40.6 cm.

Ergo Sum

ARTE

“Caja de zapatos vacía” (“Empty Shoebox”)

1993
Cartón
4 7/8 x 13 x 8 1/2 in.

edificios aledaños que se erigen en el fondo. Su deambular por las calles, el tomar contacto con el mundo real ahí afuera, es un manifiesto por el que el artista deja de serlo en su estado puro, y se convierte en un transeúnte que, eso sí, va escudriñando en los detritos y en los objetos en desuso para transformarlos, como en un juego de cuyo resultado nunca está seguro. Son residuos producto de la actividad y la civilización humana, mismos que Orozco rescata de la basura y a los que les da, sin perder su esencia, orden y forma nuevos, encontrando su geometría, su armonía, su equilibrio, o rompiendo con ellos.

RECIPIENTE VACÍO

En 1993 Orozco presentó en la Bienal de Venecia su “Caja de zapatos vacía”. Fue tal la sorpresa que causó por su simplicidad, que hasta la fecha sigue levantando polémica. Como anécdota, pero también como muestra significativa de la dificultad para comprender la pieza, cuenta su autor que horas antes de abrir la exposición la caja desapareció del centro del salón vacío donde la había colocado. Quienes se encargaban de limpiar el recinto no sabían qué hacer con ella, no imaginaban que fuera parte de la exposición y se empeñaban una y otra vez en quitarla. Podría decirse que es una de las piezas menos comprendidas: “La caja de zapatos es una pregunta en sí, es un recipiente vacío para ser llenado”, ha dicho su autor al respecto.

Más tarde, en 1994, en un museo de Ámsterdam, Orozco colocó cuatro bicicletas entrelazadas, orientadas en diferentes direcciones, sostenidas con tres ruedas en el piso, guardando un perfecto equilibrio: “Siempre hay una dirección”. Luego circuló por Berlín en su Schwalbe amarilla hasta encontrar otra idéntica, y las fotografió juntas desde muy diferentes ángulos, en “Hasta encontrar otra Schwalbe amarilla”, de 1995; cabe mencionar que cuando Orozco informó a la Galería Nacional de Berlín que para concluir su proyecto reuniría en el interior a todos los dueños con sus motos amarillas iguales, el curador se negó, y Orozco decidió reunirlos en el estacionamiento de dicha galería. En ese año también esculpió en piedra una Vespa (“Habemus Vespam”), o convirtió una galería de Amberes en un estacionamiento.

Unas cajas de luz cuadradas con círculos perfectos divididos por mitad en su superficie, “Signo lumínico”, de 1995, serían el prelude de una de sus series más comentadas, Los atomistas, de 1996. Los círculos siempre presentes en la obra de Orozco vinculan su arte con el reino sin peso de los cuerpos en órbita, opina la crítica de arte Ann Temkin. En esta ocasión, Orozco tomó de periódicos imágenes de deportistas en plena acción, jugando críquet, fútbol, rugby o practicando remo, y les imprimió círculos, semicírculos y óvalos. Estas imágenes se exhibieron en un club para caballeros londinense como parte de la exposición

Club vacío, de 1996, y sobre ellas ha corrido mucha tinta. Son figuras que juegan en un campo mucho más extenso que el deportivo. “Son jugadores de un partido cósmico. Bloquean, se enredan, parecen multiplicar brazos y piernas, se convierten en algo más que simples individuos. Para transformarlos en atomistas Orozco ha intercalado y mezclado diferentes familias de formas y ramas del conocimiento. Son estructuras visuales que nos recuerdan las observaciones de Cynthia Ferrar: ‘Física y ética se unen en la constitución atomista de la naturaleza humana’”, dilucida el crítico Mark Haworth-Booth, con motivo de la exposición en Londres en el verano de 1996.

De esa misma exposición, una de sus piezas más bellas es “Oval con péndulo”. Se trata de una mesa de billar elíptica sobre la cual reposan dos bolas blancas y una roja. El espectador puede tomar los tacos y golpear las bolas. Si tiene suerte de golpear la roja, se sorprenderá al ver que en vez de rodar sobre la superficie se eleva, pues pende de un hilo y sólo roza la mesa en su centro, para luego elevarse y descender en un movimiento constante. “Aquí sólo hace falta retar a las leyes de la gravedad para que el juego se torne absurdo e imposible; quizá lo mismo suceda con la propia existencia humana”, escribió el crítico Jean Fisher.

PAPALOTES NEGROS

Así continuó Orozco su andar. Versátil y constante. Cada

exposición, cada pieza, un material, un soporte diferentes, ya sea instalación, fotografía, escultura o video. Libre de fórmulas, de materiales, de técnicas, siempre con nuevas formas de aproximarse a la realidad que lo circunda. Quizá con algunas constantes: la fuerza y la contundencia de lo sobrio, los mínimos materiales para portar la idea, su pensamiento; una invitación a transgredir un orden que él mismo ha quebrantado y reconstruido según sus propias reglas; y en cada pieza cierta poética, ritmo y equilibrio.

Una de sus obras más espectaculares, no por su tamaño sino por cómo confronta al espectador, es “Papalotes negros”, de 1997: vagando en una tienda en Nueva York el artista adquirió un cráneo humano, y durante medio año se dedicó a dibujar líneas perfectamente geométricas sobre su superficie; fotografió la parte posterior, y llamó a la fotografía “Sendero de pensamiento”. Las líneas formaron un tablero de ajedrez en el cráneo, cuyos cuadros y rombos pintó de negro. Esta pieza se expuso en la Documenta de Alemania en 1997, una de las citas más importantes del arte contemporáneo. Esta pieza enamoró a la curadora del Museo de Arte Moderno de Filadelfia: “Al regresar de la exposición pensé que esta pieza sería magnífica para nuestro museo, aun cuando sólo compramos un par de piezas al año, pues no somos un museo específicamente contemporáneo. Así que cuando compro lo que representa a los noventa es porque es algo muy raro. Esta pieza no

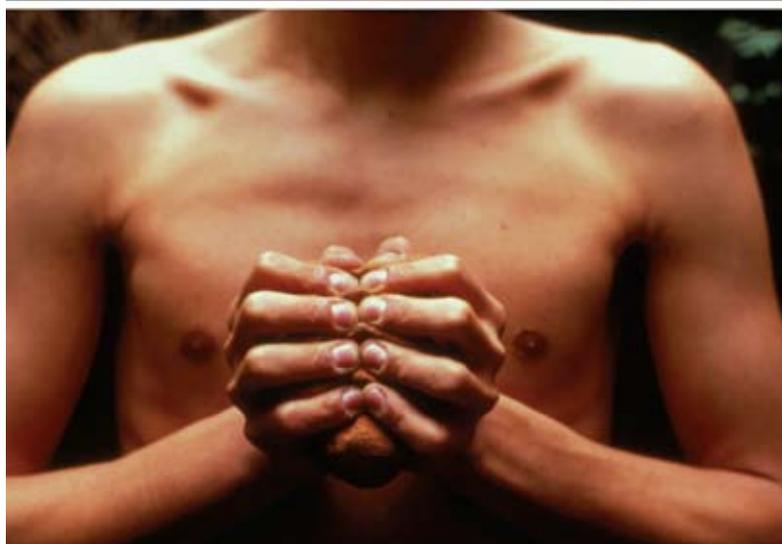
“Papalotes negros” (“Black Kites”)

1997
Grafito sobre cráneo
21.6 x 12.7 x 15.9 cm.

“Creo que un artista tiene la responsabilidad de crear un universo que contenga la complejidad y la inmensidad de la capacidad humana.”

Ergo Sum

ARTE

“Mis manos son mi corazón” (“My Hands Are My Heart”)

1991
Terracotta
Aprox. 6 x 4 x 6 in.

es sólo bella y extraña por sí misma, sino que representa este momento de nuestra historia y de la historia del arte”, explica la representante de ese recinto.

En 1998 Orozco tuvo otra exposición en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de París. En esta ocasión presentó ventiladores con rollos de papel de baño en los extremos de las aspas que giran, colgados del techo. El papel blanco vuela como si fueran serpentinas. Además colocó unos pequeños árboles blancos con hojas en forma de círculo de un material plástico, y unas figuras abstractas y brillantes de aluminio, llamadas “Estrellas pellizcadas”. Nuevamente Orozco juega con materiales económicos, usados industrialmente, y los dota de armonía y equilibrio, de un efecto visual y de movimiento.

En el mismo año el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles reunió gran parte de la obra de Orozco y presentó la “Mesa de ping-pong con estanque”, para cuatro jugadores.

En 1999 volvió al Museo de Arte de Filadelfia, esta vez con una exposición llamada *Fotogravedad*. En ella Orozco presentó imágenes en escala real de algunas de sus piezas más importantes. El Citroën, la calavera papalote, la instalación de las bicicletas, la piedra que cede o algunas imágenes de piedras prehispánicas flotan en blanco y negro en el recinto. En una conversación con el historiador de arte, Benjamin H. D. Buchloh, Orozco ha expresa-

do que en *Fotogravedad*, “estaba jugando con la relación que existe entre fotografía, escultura, representación, dibujo, así como con lo que ocurre al reverso de la fotografía (...) intenta confundir las tres prácticas, dibujo, escultura y fotografía. Hallar el nexo con la historia y la memoria, y falsearlo todo, hacerlo presente”.

En 2001, de vuelta en Nueva York, Orozco recogió pelusa y desecho de una lavandería, los colgó de alambres y los llamó “Dinteles”. “La pelusa es una combinación de piel muerta, pelo y materia textil que se acumula en esas máquinas (...), es una especie de trama. Es un tejido, así que decidí colgarlos como ropa tendida.”

LIBERADORES POTENCIALES

Tras una década de ir y venir y recorrer las galerías y museos más importantes, seguía abierta la cuenta pendiente de Orozco con México. Durante esta década, para algunos críticos fue difícil asimilar a un artista tan disímil de lo conocido. Era complicado encontrar un sistema de pensamiento basado en pelotas de plastilina o en rollos del baño colgando de ventiladores. Fue hasta el año 2000 cuando Orozco presentó una exposición en el Museo Rufino Tamayo de la ciudad de México. En ella narró algunas de las claves de su trabajo: “El arte necesita generar el espacio del individuo percibiendo el tiempo y no el de la masa consumiendo el espacio institucional. El tiempo en el que

“En el caso de mi fotografía, después de desarrollar acciones en el espacio de la calle, siento necesidad de tomar una foto, porque es la única manera en que puedo conservar una de estas acciones o transportarla para poder mostrársela a otras personas. La usé como una especie de puente para la comunicación”, comenta Orozco.

el espectador desaparece como público de esa institución y se convierte en persona. La labor del artista es generar esos momentos del arte...”

La segunda parte de su discurso tuvo lugar cinco años después en el paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara en septiembre de 2005, en el marco de la Cátedra Julio Cortázar. Para despejar los cuestionamientos sobre los contenidos ético, político y humano de su trabajo, Orozco abrió otras cuestiones: “¿Cómo relacionarse globalmente, personalmente, con la palabra globalización? Una palabra que en cierto modo es un término menor que esconde la palabra imperialismo. ¿Qué hace el individuo para habitar en esto que llamamos globalización?, ¿qué puede hacer uno viviendo en este imperio? Y entonces se me ocurre una pregunta muy simple: ¿soy esclavo del imperio? La respuesta obvia sería decir que no, pero mejor veamos en qué sí somos esclavos. En lo que consumimos, en lo que de mano de obra aportamos a la producción de capital, en nuestro posible miedo a la represión económica, política o sexual de los aparatos del imperio. Tal vez sea mejor asumirse como esclavos potenciales, para comenzar a trabajar inmediatamente como potenciales liberadores. Aunque es otra palabra grande: liberador potencial. Pero es importante intentarlo. Para evitar esta posible esclavitud que padecemos. Es mejor no dar por hecho que somos tan libres y tan individuales ni tan poderosos e ilimitados en esta democra-

cia, otra palabra que le queda muy grande al mundo en el que realmente existimos”.

El equipo de MAGIS entrevistó a Orozco, quien durante la conversación dejó ver su espíritu antisolemne, habló de cómo un artista puede insertarse en circuitos profesionales del arte y de cuándo un objeto, material o trabajo se convierte en arte: “Las artes plásticas, el arte, de alguna forma, también es parte de una industria cultural que no está tan desarrollada como la del cine, pero se empieza a acercar. En esta época de capitalismo hay una serie de canales y medios para generar esta profesionalización del arte. Y también hay rutas alternativas, underground, y una cosa genera a la otra”. ¿Quién decide lo que es arte y lo que no? El arte, responde Orozco, “es un fenómeno social y cultural también, que provoca situaciones donde una sociedad decide por ciertas razones otorgarle un estatus de arte a un objeto, a una acción o a una palabra. Es en el terreno de lo social, no de lo personal, donde se va definiendo. Y hay confrontación, no consenso”.

MOMENTO LUMÍNICO

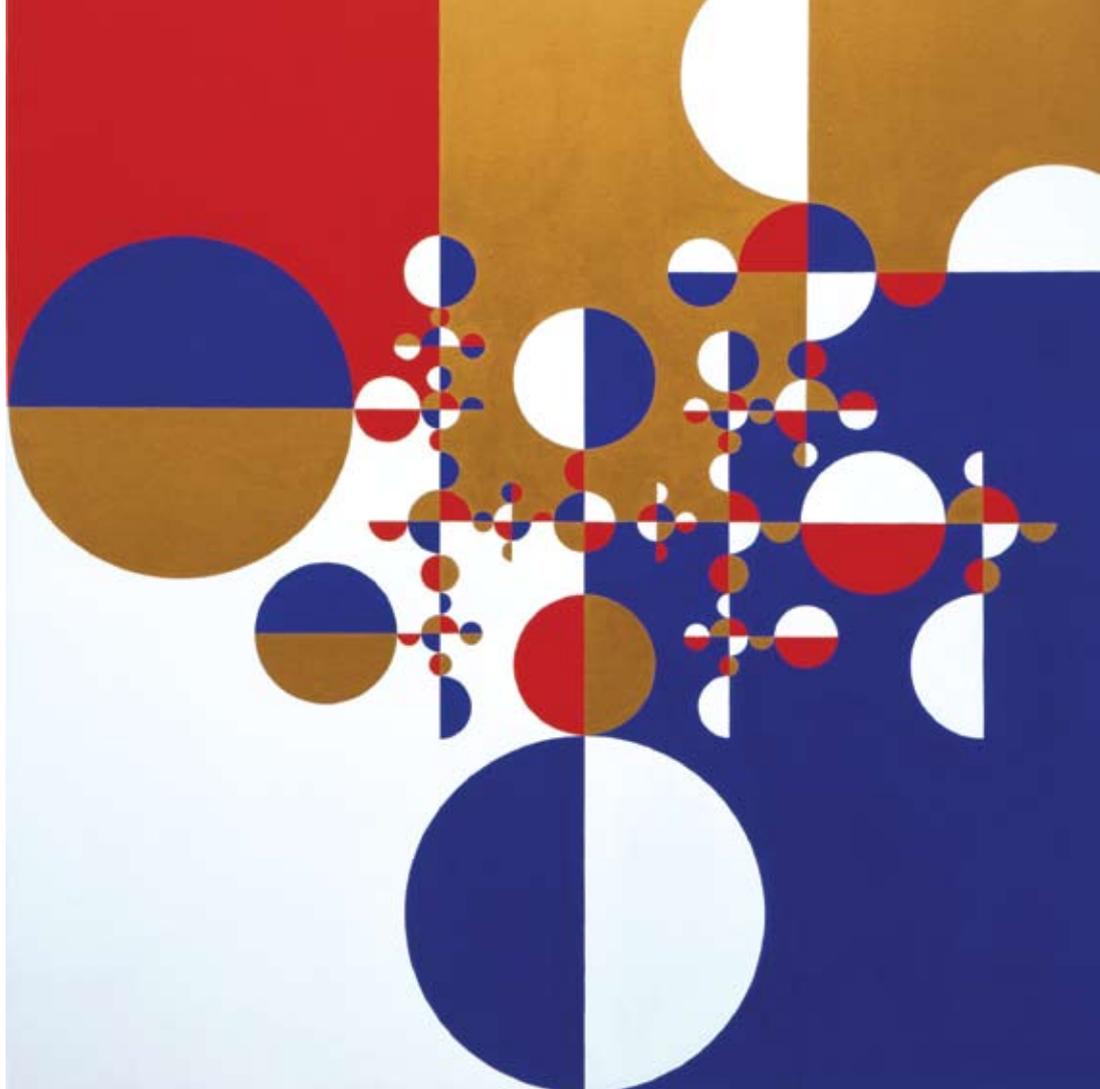
Para el artista, una obra de arte no acaba de ser nunca: “La acaba el espectador y en realidad nunca está acabada mientras siga viva. Se está haciendo conforme el espectador la va leyendo, rehaciendo, escribiendo, se roba, se pierde, se retorna, se restaura. La obra nunca está aca-

“Isla dentro de la isla”

1993

Cibachrome
40.6 x 50.8 cm.

“En la escultura pública, lo político va de la mano con lo económico y no confío en ninguna escultura pública que parezca una imposición política ni económica. El arte corporativo es la nueva imposición política.”

“El árbol del samurai”

2005

Acrílico sobre tela de lino
120 x 120 cm.

bada. Cambia más rápidamente la manera como vemos el arte que el arte mismo”. Sin embargo, afirma, el momento en el que el espectador está enfrente de la obra y la percibe es cuando la pieza cobra sentido, porque ante todo el arte es una forma de comunicación. Para Orozco es “importante generar situaciones que provocan una dinámica completamente distinta. Son pequeños gestos que hacen que todo lo que está a tu alrededor empiece a funcionar distinto. Eso se puede sentir al ver una obra, es como un pequeño shock o esa microiluminación o un acto de conciencia”, que es comparable al satori o momento de revelación a veces violenta que ocurre en el budismo zen. En relación con esta tradición oriental, Orozco habla de generar un vacío, o vaciarse de todo aquello de lo que estamos llenos, para poder tener un momento de iluminación: “Hay una parte corporal y una parte mental del lenguaje que se rompe, reconstruye, se quiebra y genera momentos de iluminación y de conciencia. Cuando tienes una estructura de pensamiento o una estructura de lenguaje y vas por la vida con ella, de lo que deben ser las cosas, la libertad, la escuela, el matrimonio, y de repente se interrumpe, se sufre un shock: ése es el shock que me interesa provocar en el arte”.

Para lograr construir sus propios lenguaje y pensamiento, el artista se vació de todo lo conocido. Los materiales tradicionales como el mármol, la madera, el óleo y la tela tienen tanta carga simbólica que Orozco prefiere

encontrar sus propios materiales, casi siempre relacionados con los despojos de la civilización. De igual forma encuentra en la instalación un medio neutro en el cual experimentar entre los límites de la escultura, el objeto o la fotografía. Durante la Cátedra expuso: “Ninguna disciplina artística está viviendo un cambio tan radical como las artes plásticas en este momento en México”. Ni el cine ni la literatura ni la arquitectura, afirmó, han sufrido “un cambio técnico y político tan radical como las artes plásticas de los últimos años (...) hace tan sólo diez años era impensable que la pintura pasaría a un tercer plano de importancia después de la instalación y la fotografía en este país de pintores y escultores místico cromáticos. ¿Qué pasó en los últimos años que la pintura dejó de ser el principal medio de expresión de nuestro entorno? , ¿de dónde surgió la nueva técnica con mayor capacidad de reflexión y expresión para expresar la nueva realidad que la pintura? Sabemos que una nueva técnica no surge sólo por generación espontánea, sino por la mano de uno”. Orozco expresó, “para moverse como ser, se necesita vaciarse de nacionalidad, de manera de ser, de prejuicios, de estatus, de herramientas, de materiales, de artisticidad y de clase”.

Quizás esto dé luz a la pregunta de por qué un artista que parece surgir de la nada llega a tener una influencia tan grande en los movimientos estéticos de su época. Con sus materiales, sus formas, sus juegos, Orozco crea su lenguaje,

sus propias relaciones y jerarquías, y en su escala, en primer plano aparece lo humano. En esta escala, la imaginación, antes que el museo, el material, el soporte o la forma, ocupa el primero, último y más importante lugar para el arte.

El arte “no es una intención de liberación sino la liberación misma. El objeto artístico final ya está resuelto como un objeto en el que se consiguió libertad y no como una denuncia o petición de libertad”.

Orozco regresa a la pintura. “Las pinturas que estoy trabajando tienen que ver con un cuadro cuadrado en blanco, un punto central donde se inicia [...] A partir de ese centro posible [intento] generar un evento orgánico geométrico, pero con códigos y elementos muy concretos de reglas geométricas que puedan representar o expresar en primer lugar eso mismo que está uno viendo, pero también de algún modo un árbol, o una planta, o una ciudad, o cualquier organismo natural o artificial, no importa, en su manera de crecer y en su manera de conformarse en relación con esa asimetría, punto de fuga, al punto centrífugo, y que finalmente es una estructura geométrica que pueda uno aplicar en mi caso a casi todo mi trabajo.”

Recientemente Orozco obtuvo el premio blueOrange 2006, que otorga la cooperativa de bancos alemana Raiffeisenbanken, y fue convocado para la reapertura del Museo El Eco de la ciudad de México, obra de Mathias Goeritz, que había estado abandonado por más de 50 años.

Orozco recorrió el mundo para volver a México. “Donde empecé voy a acabar. No hay duda de que ahí estoy y ahí estaré”, dijo alguna vez.

Como conclusión en su segundo discurso en México, Orozco dejó esta visión: “Sabemos que el arte en México había desaparecido de la escena internacional por más de 50 años. Sabemos que por lo que reapareció no fue por las palabras en mayúscula como Latinoamérica, México, Nación, Modernismo. Tampoco por una empresa poderosa, sino por empresa individual. Una empresa no en el sentido de empresa privada, pero sí tal vez en el sentido de una empresa íntima que expuso en público su vacío. Desde hace unos años hay una intensa discusión de ese vacío en el arte mexicano. En lo que está sucediendo en objetos concretos, que suceden en el arte mexicano. Esto, esa discusión, esa inquietud, probablemente haya esbozado lineamientos posibles o establecido ciertas diferencias entre lo que se puede hacer hoy en día en México y lo que se hacía antes. Puede ser que otros artistas hayan establecido o confirmado reglas y sistemas de una manera de actuar de un artista interesado en una manera particular de ver el mundo. Pero la realización del individuo es con los demás. La mano de uno con la de los demás contra la mano de obra explotada en su anonimato. Uno es la realización de los demás. Uno es la realización de un país y la realización del mundo entero con su nombre”.

Quizá podamos ver a Gabriel Orozco más de cerca. **m.**

**“Arena sobre la mesa”
 (“Sand on Table”)**

1992

Cibachrome
40.6 x 50.8 cm.

“Lo importante no es lo que la gente ve en el museo sino lo que la gente ve después de mirar los objetos en un museo, es decir, cómo confronta después la realidad. El arte importante regenera la percepción de la realidad, la enriquece y la transforma.”

CLAUDIO MAGRIS

Imaginación para abolir las fronteras

POR JOSÉ ISRAEL CARRANZA

Difícilmente habrá en el planeta una frontera que, al cruzarla, no suscite el sentimiento —así sea fugaz— de estar en el lugar equivocado y en la hora equivocada. En geografía, lo mismo que en la vida, las líneas que delimitan nuestros actos y nuestros pasos representan siempre una alternativa inevitable: obedecerlas o transgredirlas. ¿Cuántas fronteras cruzamos —o dejamos de cruzar— a cada hora de cada día? De la felicidad a la desdicha, del rencor a la concordia, de la sonrisa al horror, de la crueldad a la razón, de la soledad al encuentro... ¿Y dónde estamos mientras vamos pasando sobre ellas? Utopía y desencanto es el título de la colección de ensayos que el italiano Claudio Magris publicó en 1999. La reunión de esas dos palabras marca la importancia fundamental que la noción de frontera tiene para este escritor (la frontera como lo que existe entre dos territorios tan distintos como los que nombran esas dos palabras), pero también demuestra lo ilusoria que puede ser la oposición que sugieren: porque la utopía no ha de realizarse, al momento de nacer está siendo ya desencanto, y porque el desencanto es la confirmación de lo que nunca ha podido ser, lo que en todo caso importa es lo que hay entre ambas: la esperanza.

Autor de uno de los libros capitales de la literatura europea del siglo xx, *El Danubio* (una apasionada navegación por la historia a partir del río del que parecen emanar, como afluentes eternamente inestables, todas las fronteras de la cultura europea), con el conjunto de su obra Magris ha dado forma a uno de los más altos ejemplos de la literatura puesta al servicio de la verdad, así las tramas de sus ficciones a menudo aparenten estar armadas con la sustancia evanescente de los sueños. La imaginación como responsabilidad: su novela más reciente, *A ciegas* (que apenas está por aparecer en castellano, y de la cual el escritor leyó algún adelanto en sus visitas a Guadalajara y a la ciudad de México en diciembre de 2005), recoge el monólogo incontenible y alucinante de un hombre que ha atravesado todos los infiernos del siglo pasado: es quizás un recluso o un fugitivo, o un paciente psiquiátrico, y en su

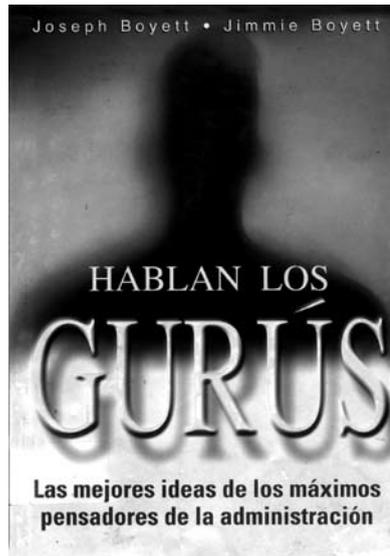
relato se entremezclan lo mismo las desventuras de un rey islandés condenado a trabajos forzados en Tasmania que los ecos más siniestros de los campos de concentración nazis; el canto de los argonautas o los estallidos de las bombas en la Guerra Civil española, o la brutalidad del régimen de Tito con un puñado de italianos que padecieron lo inimaginable por serle leales: un caos incontrolable que, sin embargo, cobra sentido conforme la verdad va abriéndose paso contra el olvido. “Imaginen”, dijo Magris cuando explicó el reto que supuso esta novela para su escritora, “a un compositor que trabaja en una sinfonía para una orquesta que tiene novecientos músicos y un solo instrumento”.

Las narraciones de *Microcosmos*, uno de sus libros más celebrados, constituyen una colección de universos que el escritor encuentra en su entorno más entrañable (su ciudad natal, Trieste, y las aguas del Adriático, con los hombres y las mujeres cuyas vidas están hechas sólo de pasado; las lenguas y las gestas del Tirolo o de Yugoslavia), en una dilatada relación de cuanto el paisaje, el aire salobre, la música, los sabores, las voces y la luz ofrecen a los sentidos, pero también dan forma a una sugestiva cartografía del alma a partir de la atención que exigen los actos aparentemente más irrelevantes de lo cotidiano. “Un desconocido merece la misma investigación que Goethe”, ha dicho el escritor, y tal convicción es uno de los fundamentos de su poética. Pero también está la búsqueda de la belleza y de la perfección como un deber: “La corrección lingüística es la premisa de la claridad moral y de la honestidad (...). Una sola coma en un sitio equivocado puede acarrear desastres, provocar incendios que destruyan los bosques de la Tierra”.

Ganador en 2004 del premio Príncipe de Asturias, prestigiadísimo germanista, profesor e historiador, Magris es también un articulista imbatible en la prensa de su país, atento a la actualidad y participante activo en ella. Y su literatura insiste una y otra vez en la posibilidad de entendernos mejor: “Tal vez el único modo para neutralizar el poder letal de las fronteras es sentirse siempre de la otra parte y ponerse siempre del lado de la otra parte”. **m.**

Algunos libros de Claudio Magris:

- Conjeturas sobre un sable* (1986)
- El Danubio* (1986)
- Otro mar* (1991)
- Microcosmos* (1997)
- Utopía y desencanto* (1999)
- La exposición* (2001)

Administración **Hablan los gurús**

Joseph H. Boyett y Jimmie T. Boyett
Norma, Bogotá, 1999.

Hablan los gurús responde a la necesidad que tienen los directivos y ejecutivos de conocer las ideas y tendencias más importantes del pensamiento sobre dirección empresarial. El libro recopila algunas de las ideas de 79 grandes pensadores de la administración alrededor de temas centrales como liderazgo, gestión del cambio y diseños organizacionales futuros, entre otros, y presenta un análisis claro de estas ideas. Leonor Ahuja, jefa del departamento de Economía, Administración y Finanzas del ITESO, recomienda este libro por su contenido y por sus autores: "uno de ellos es doctor en Filosofía y la otra fue ejecutiva de muy alto nivel en un banco y es reconocida consultora. Esa combinación me parece muy interesante". Esta peculiar pareja ha escrito más de 10 libros en conjunto.

Comunicación **HORIZONTES FRAGMENTADOS. COMUNICACIÓN, CULTURA, POSPOLÍTICA. EL (DES)ORDEN GLOBAL Y SUS FIGURAS**

Rossana Reguillo
ITESO, Guadalajara, 2005.

POR JAIME PRECIADO
Rossana es aguda cronista contemporánea, apasionada analista sobre comunicación política, cultura urbana y juvenil. Leerla es siempre enriquecedor y placentero, pues logra sintetizar ensayo poético (no disocia saber, obra, pasión personal) y rigor académico. *Horizontes Fragmentados* da pistas para entender al otro en la incertidumbre y el miedo que nos acosa. El pensamiento crítico de exclusiones y desigualdades es su brújula que ubica la interculturalidad, especialmente latinoamericana, como barrera contra falacias y miedos opresivos, fragmentados, aparentemente ininteligibles, que nos controlan.

Ingeniería de alimentos **EL HAMBRE EN EL MUNDO Y LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS**

Antón Novás
Los Libros de la Catarata, Madrid, 2005

POR PRISCILA TAMARIZ
Al escuchar hablar de los alimentos transgénicos algunas personas podrían imaginar comida mutante y probablemente profetizar ideas apocalípticas. En este libro, impreso en papel de fibra virgen, Antón Novás no pretende cambiar esa idea sino que plantea que estos productos manipulados son un fenómeno que sitúa la alimentación mundial: "en manos obligadas, por su estrategia empresarial, a la maximización de los beneficios". Considera que ésta es una idea tergiversada a partir de la cual se crea un supuesto plus que además está fuera del alcance de los países en desarrollo. Para Jaime Morales, experto en agricultura orgánica, quien trabaja en el Centro de Investigación y Formación Social del ITESO, "el debate es grave. En México desde hace dos años se han encontrado maíces contaminados por la presencia de transgénicos que amenazan con acabar con las 350 variedades que tenemos". ¿Profecía del fin del mundo? Morales no está muy alejado de la realidad según la tesis de Novás, pues aunque esos alimentos beneficien en nutrición, su feroz avance científico resultará contraproducente. Sólo queda leer a Novás para conocer cuáles son las opciones de sustento en el futuro. ¿Listo para saberlo?

Estar informados, deber ciudadano

En época de campañas electorales y ante la escasa profundización que suelen tener las notas sobre las propuestas de los candidatos en los medios de comunicación, es útil contar con una fuente de información seria y bien documentada sobre este tema central en el diálogo político. *Letras Libres* ha creado y publicado la página www.lupaciudadana.com.mx, un trabajo de compilación, síntesis y análisis tanto de las propuestas como de las declaraciones de los candidatos a la presidencia de la república de los tres partidos más importantes de nuestro país: PRI, PAN y PRD.

Un grupo de especialistas de instituciones de educación superior como el ITAM, el CIDE, la UNAM, el IPN y la UIA, respaldan los análisis realizados a algunas de las propuestas, y los califican numéricamente de acuerdo con su factibilidad.

En la página principal es posible ver los diarios de campaña que muestran las últimas declaraciones de los candidatos; aquí el lector tiene la posibilidad de hacer comentarios, mismos que son publicados en la sección *El público opina*.

Este sitio ofrece, además, un eje temático para la búsqueda de propuestas por temas y si bien esta sistematización facilita el acceso a la información, suele tratarse de textos extensos, en su mayor parte declaraciones o entrevistas.

Existe también la posibilidad de acceso a los documentos completos de propuestas tanto del candidato del PRI como del PRD. No se publican documentos del candidato del PAN, pero esta información puede encontrarse en el sitio electrónico del candidato.

Página: *Lupa Ciudadana*

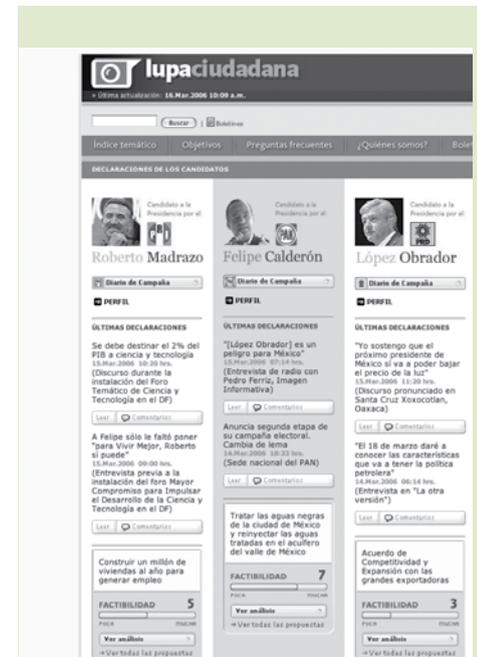
Tema: Seguimiento y análisis de las propuestas de los candidatos presidenciales del PRI, del PAN y del PRD.

Dirección: www.lupaciudadana.com.mx

Idioma: Español.

Contacto: Fernando García Ramírez, coordinador general, fgarcia@correolupaciudadana.com.mx

Diseño y estructura: El diseño de esta página es claro, sobrio, con los elementos gráficos necesarios para su fácil navegación. La organización de la información, acorde con el diseño, es limpia, puntual, fácil de encontrar a través de menús claros y bien definidos.

Página: *Directory of Open Access Journals*

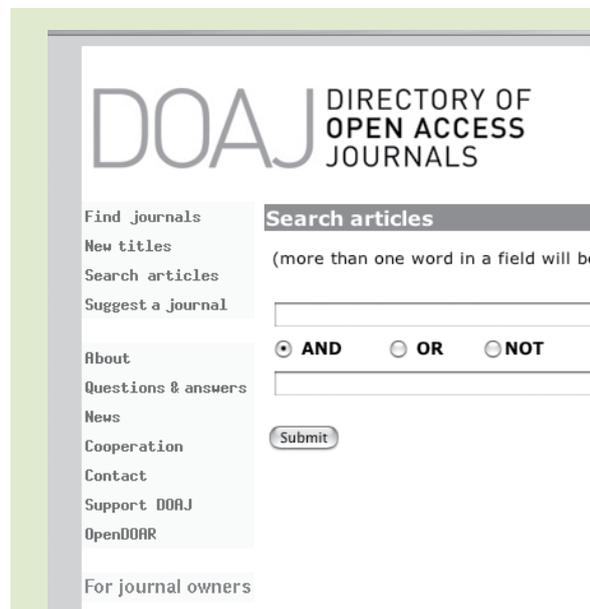
Tema: Fuente de consulta de publicaciones científicas internacionales.

Dirección: www.doaj.org

Idioma: Inglés.

Contacto: Lotte Jørgensen, coordinador, lotte.jorgensen@lub.lu.se

Diseño y estructura: Con frecuencia las páginas que concentran información de otras fuentes suelen no tener un diseño atractivo, y parecen prestar mayor atención al valor del contenido que a la forma de presentarlo. Esta no es la excepción; sin embargo, la organización de la información es clara y por tanto útil.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE LIBRE ACCESO

La página *Directory of Open Access Journals* (www.doaj.org) es una puerta de acceso libre a artículos de más de dos mil publicaciones internacionales de diferentes áreas profesionales. Este sitio es una publicación del sistema de bibliotecas de la Universidad Lund, de Suecia.

Tecnología e ingeniería, ciencias sociales, filosofía, química, arquitectura y matemáticas, son algunas de las áreas incluidas en esta página, que resulta una herramienta útil para la obtención de información especializada. A partir del buscador de artículos pueden hacerse pesquisas por título, autor o palabras clave.

La vinculación profesional es sin duda una de las posibilidades a partir de este directorio, ya que el lector puede ponerse en contacto tanto con los editores de las diferentes publicaciones como con los propios autores con posibilidades de realizar coautorías o investigaciones conjuntas.

Infancia masticable

Donde se relatan los afanes maternos para alimentar a los niños y la espantosa conspiración para que esto no suceda

Los niños sí existen, la infancia no. La infancia es un invento social que intenta agrupar a los niños para convertirlos en sujetos de consumo y en pretexto para que los afanosos padres declaren sus sacrificios mientras se desgarran las vestiduras. La nauseabunda frase que todos hemos oído en las peores circunstancias, "es por tu bien", expresa los egoísmos adultos y la total ignorancia de la niñez y su olvido. Y más cuando se declara frente a un plato de sopa tibia, con ascos flotantes en una salsa fangosa que recuerda fielmente a los mocos. A ningún niño se le antoja.

Sabedores de esta condición, los fabricantes de pseudocomida han tomado por asalto ambos bandos: los miedos de los padres y la resistencia de los críos, y ponen al servicio la peor subalimentación que existe, para producir toneladas de dinero lavado con las lágrimas de las víctimas y las crudas morales de los verdugos. "Si te acabas la sopa, te llevo a las pizzas."

Allá en los años cincuenta, cuando yo era niño, la comida que nos daban era un contento. La única posibilidad de comparación en sabor y calidad eran las tortas ahogadas, las jícamas con chile y limón y los gloriosos tejuinos acompañados de tacos dorados, bañados en salsa de jitomate con orégano. Se comía bien, con variedad y en una tutoría elegante y exigente que mi abuela ejercía sobre mi mundo gastronómico. Aprendí a comer charales, acumaras, esquites, pitayas, tunas, escamoles, gusanos, guisado de conejo, estofado de res, caldo de cola de buey, sopas secas y caldos largos y cortos de las más diversas delicias; frutas y todas las verduras, dulces regionales y de vez en cuando una copita de jerez con yema de huevo. No existían las bolsitas brillantes llenas de aire con tres papas fritas, y si de pizza se trataba, se hacía en casa. Los pasteles y pays, las tortas dulces, los flanes y las gelatinas de colores coronaban la comida, de la que yo salía haciendo bizcos. Mis platos preferidos eran y son las albóndigas en chipotle y la sopa de tortilla con mucho queso seco encima. El menudo y la leche siempre me han parecido insoportables.

Había tiempo para hacer todo esto, pero sobretodo había cariño en su preparación y en su servicio. No existía la televisión; cuando mucho un radio en el que se oían mejor las historia del Charro Negro, el Monje Loco, Kalimán, el programa de jazz de la UNAM y las lacrimosas radionovelas que le gustaban a mi abuela.

Hoy es diferente... Ya llegó el tiempo de las mamás sin tiempo, de los niños sin niñez disfrazados de adultos chiquitos, de las chatarras grasientas y las televisiones idiotas que simulan entretenimiento, de la soledad y el desamor que se transforman en terrorismo de mesa, antes del suplicio que es hacer las abominables tareas escolares. Frente a la sentencia iracunda de "te acabas esa sopa, y si no, vas a ver cuando llegue tu papá", el niño sólo desea una cosa y lo sabe bien: escapar de la infancia manipulada para regresar a la niñez en libertad. El mejor ejemplo de creatividad culinaria que conozco está en el ingenio de una señora que sólo tiene 20 pesos en el monedero y tres niños a los que debe alimentar. La verdadera gastronomía no es para las veleidades vanidosas, es comida bien hecha para todos, incluidos los niños, que sí existen.

DOS RECETAS NUTRITIVAS Y DELICIOSAS

ENSALADA DE ANIMALITOS

A todos los niños les gustan las piñatas. Consiga una y cuélguela en el comedor antes de que lleguen de la escuela. Sobre la mesa disponga verduras crudas y cocidas, quesos blandos (como panela o queso chedar) y algunos ralladores para cortarlas en diversas formas. Invítelos a realizar figuras de animales o flores con las verduras cortadas y los palillos. Prepare una ensalada sin lechuga, con poca mayonesa y agregue pollo deshebrado o un buen jamón picado. Acompañese con agua fresca de frutas, colada, endulzada con miel, una pizca de sal y su mejor sonrisa.

QUESADILLAS DE CUENTO

Invítese a los niños a participar en la preparación de unas quesadillas. Sólo se necesita tiempo, amor, queso, tortillas, una salsa sabrosa pero no enchilosa y paciencia e imaginación para inventar una historia que les contará mientras cocinan una experiencia inolvidable. Acto seguido se sientan. El cuento prosigue entre bocados y sonrisas y se puede garantizar un final feliz. Esta receta no sale bien si hay prisas o ansiedades. Es ideal para la merienda y se puede acompañar de chocolate batido para que haga espumita de colores. Se espera que los niños ya estén bañados y en pijama.

Ésta no es una elegía

A la memoria de Nacho,
con la memoria de Chente

En fechas recientes transitaron por nuestro país una banda legendaria (los Rolling Stones), otra que está en proceso de serlo (U2) y un músico que con justeza y justicia ostenta el título de alternativo (Manu Chao). Éste tuvo un encendido concierto en Guadalajara, pero la ciudad fue vilmente desdeñada por U2 y los Stones. Sin embargo, esto no constituye una novedad. Los más memoriosos rockeros tapatíos recuerdan una setentera presentación de Carlos Santana (cuando éste era rockero) en el auditorio Benito Juárez; las buenas conciencias todavía se escandalizan ante el recuerdo del paroxístico furor de los asistentes. Los “desmanes”, que se atribuyeron a la música del hijo ilustre de Autlán de la Grana, sirvieron de pretexto a las autoridades para enfriar por años todo lo que sonara a rock. El caso es que Guadalajara nunca ha sido una plaza atractiva para los más memorables grupos de rock de ayer y hoy.

Por eso los tapatíos, ávidos de ver a los grupos que oían con fervor en sus tornamesas, encontraron en la sala oscura un espacio privilegiado. Porque hubo una época en la que los discos eran de vinilo y se oían en una tornamesa; un tiempo en que los conciertos se filmaban en 16 o 35 mm y se proyectaban en salas cinematográficas. Los asistentes no brincaban ni se desgredaban (un rockero que se preciaba de serlo no cedía a estos exhibicionistas impulsos), pero sí fumaban (tabaco, entre otras yerbas) y seguían el ritmo con los pies y la cabeza. Numerosos (bueno, no tanto) títulos que tenían a las bandas de sus amores circularon así en los años setenta y ochenta. Tiempo después, como el porno, este género cinematográfico musical se convirtió en material para consumo doméstico: video mediante, en disco o cinta, emigró de la pantalla del cine a la intimidad de la diminuta pantalla casera.

WOODSTOCK (1970)

En agosto de 1969 tuvo lugar un festival musical que con el lema de “amor, paz y música” congregó a una legión de hippies desarrapados: con los pies puestos en el pasto que quedaba en una granja de Bethel, Nueva York, y con la mente volando por efectos de la heroína y la marihuana, fueron testigos de un memorable desfile de músicos: de The Who a Joan Baez pasando por Santana, Jimi Hendrix y Janis Joplin. Michael Wadleigh dirigió el proyecto documental; en el montaje participó Martin Scorsese. Con pantallas divididas y una formidable potencia sonora, la cinta es un fiel émulo hippie. En estas condiciones sí se conciben el amor y la paz.

LET IT BE (1970)

Cuando Los Beatles entraron al estudio para grabar “Let it be”, la disolución era inminente. La distancia entre George, John, Paul y Ringo es evidente en el documental homónimo, dirigido por Michael Lindsay-Hogg. Pero hay una evidencia mayor: juntos sonaban aún a conjunto; juntos aún eran Los Beatles. Tocando aparecía el buen humor, el espacio para una felicidad posttrera. Para muestra, el concierto en la azotea del edificio de Apple Corp., que cierra la película y es un hito de la historia del rock. Academia de Hollywood, oportunista, le otorgó el Oscar a la mejor canción. Ninguno de los cuatro fue a recibir la estatuilla. ¿Sería porque desde hacía un año ya no existían Los Beatles?

CONCERT FOR BANGLADESH (1972)

El 1 de agosto de 1971 George Harrison reunió a algunos de sus amigos en el Madison Square Garden de Nueva York. Ofrecieron un concierto cuyas regalías estaban destinadas a mitigar las miserias de Bangladesh. Ravi Shankar, Bob Dylan, Eric Clapton y Ringo Starr, entre otros, acompañaron al buen George en su empresa. Saul Swimmer fue el responsable del registro audiovisual. Años después, algunos de estos amigos se reunieron de nuevo, ahora para rendir póstumo homenaje al ex beatle, del que queda evidencia en *Concert for George* (2003). Éste circuló por los salas de algunos países. Los mexicanos sólo lo recordamos en DVD.

THE SONG REMAINS THE SAME (1976)

Entre el blues y el metal, con una facha que va de la Barbie con rulos (Robert Plant) a la del sucio rocker (John Bonham), pasando por la del Príncipe valiente (John Paul Jones) y la del pirata Morgan (Jimmy Page), Led Zeppelin voló por las alturas en *La canción es la misma*. Una presentación en el Madison Square Garden neoyorquino sirve de espacio aéreo para la película dirigida por Peter Clifton y Joe Massot, que inicia con un mal chiste gangsteril, sigue con un puñado de precoces esbozos videocliperos y exhibe la ira del manejador de la banda por la venta de productos pirata en el inmueble. Lo cierto es que aquí Led Zeppelin suena como un jet.

THE LAST WALTZ (1978)

The Band ofreció su último concierto el día de acción de gracias de 1976, en San Francisco. Para dar gracias por este último vals, el grupo en el que militaba Robbie Robertson invitó a algunos amigos: entre otros, Eric Clapton, Bob Dylan, Van Morrison, Muddy Waters, Ringo Starr y Neil Young. Este “bandonón” no fue indiferente para otro amigo invitado, que no estuvo detrás de ningún instrumento musical sino de una cámara: Martin Scorsese. Para la filmación del documental, el cineasta contó con la colaboración de Michael Chapman, cinefotógrafo de *Taxi driver* (1976). Además de registrar sus testimonios, Scorsese sigue a La Banda en vivo y en estudio. El resultado es tan memorioso como memorable.

Ésta sí es una elegía

El recuerdo de las películas que tienen a legendarias bandas de rock como atractivo principal, pretexto o fin, está ligado a salas tapatías que hoy tienen sus puertas cerradas por diversas circunstancias. El cine Del Centro, el Del Estudiante, el Variedades, los de Plaza del Ángel, hoy sólo dan cobijo a la humedad y a una plaga de bichos que no tienen idea de los huéspedes de otros tiempos: ahí se dieron cita jóvenes estudiantes que se iban “de tinta” para ver y escuchar la música del grupo de sus pasiones. El Variedades albergó un ciclo de películas de los Beatles, de *La noche de un día difícil* (*A Hard Day's Night*, 1964) a *Let it Be* (1970), pasando por los psicodélicos dibujos animados de *El submarino amarillo* (*Yellow Submarine*, 1968). El Del Centro programó *El último vals* (*The Last Waltz*, 1978). En

las salas de Plaza del Ángel se oyó a Pink Floyd (*The Wall*) y a U2 (*Rattle and Hum*). El cine Del Estudiante vibró con The Who en más de una ocasión.

Hoy el paisaje de Guadalajara ha cambiado de manera irreversible. Algunas de las viejas salas, que constituyen parte de la memoria local, se desmoronan en el olvido. Mientras tanto, en los complejos de las “chorrocintas” salas se congregan masas ávidas, entre otras cosas, de olvidarse de la ciudad. El sonido es impecable en estas minisalas, es innegable: algunas se cimbran con las maravillas del *Dolby*, con la riqueza de músicas irreprochablemente ecualizadas; a los oídos del espectador llegan las ondas de numerosas bocinas. Pero hay un hecho incontrovertible: el rock no está ahí.

THE KIDS ARE ALRIGHT (1979)

“Mis amigos me llaman Keith, tú llámame John”, es la réplica que Keith Moon, portentoso baterista de The Who, da a un entrevistador televisivo; a continuación se despliega toda la fuerza escénica del grupo en “My Generation”. Así inicia *Los chicos están bien*, documental que sigue la trayectoria de esta agrupación británica. Jeff Stein conforma la cinta con material en vivo y entrevistas; pero si el formato es convencional, la película es fiel al irreverente espíritu de The Who. Producto de una sobredosis de pastillas (recetadas para controlar su alcoholismo) Moon murió 20 días después del lanzamiento del álbum del mismo nombre. Milagros del cine: aquí Moon y los otros chicos están bien.

QUADROPHENIA (1979)

Producida por The Who y dirigida por Franc Roddam, la película tiene su origen en “Quadrophenia”, ópera rock que la banda lanzó en 1973. La historia transcurre en Londres en 1965, y sigue a Jimmy, un joven que se gana la vida como mensajero. Pero cuando se reúne con sus amigos es un “mod” entusiasta: conduce su Vespa con temeridad, escucha a The Who con veneración y combate airadamente a los apestosos “rockers”. Sin embargo, la debacle está a la vuelta de la esquina, y el salto al vacío es inevitable cuando descubre que Ace (interpretado por Sting), líder “mod”, no es más que un botones. ¿Qué otra cosa podía esperarse de este camuflado líder pop?

PINK FLOYD. THE WALL (1982)

Los que primero escuchamos “The Wall”, el venerado álbum doble de Pink Floyd, pudimos hacernos una historia haciendo un montaje con las canciones que lo componían. Sin embargo las lagunas no escaseaban. Todas las dudas quedaron despejadas con el estreno de la película homónima, escrita por Roger Waters y dirigida por Alan Parker. Vemos aquí a Pink (interpretado por Bob Geldof, líder de The Boomtown Rats y posterior organizador del Live Aid) llorando la omnipresencia de la madre, la ausencia del padre que murió en la guerra. Con todo y que Parker le pone animación a su ficción, el resultado no es portentoso. Pero el muro se sostiene, confirmando que Waters es un hábil albañil.

RATTLE AND HUM (1988)

La celebridad obtenida por “The Joshua Tree”, el mítico disco de U2, no pasó desapercibida para el cine. El californiano Phil Joanou siguió, en blanco y negro y en color, a la banda irlandesa en su gira de 1987 por Estados Unidos. El resultado lleva por título *Rattle and Hum*, documental que alterna entrevistas y presentaciones en vivo del grupo, y que da fe del respeto (casi veneración) que los músicos irlandeses profesan por “America”. Ésta es una de las últimas películas rockeras exhibidas en pantalla grande, para la que fue concebida. Desde entonces la carrera musical de U2 ha seguido con vértigo, mientras que la carrera cinematográfica de Joanou no ha pasado del traqueteo y el tarareo.

SUPER 8 STORIES (2001)

El cine de Emir Kusturica es inseparable de la música. Su vida también lo es. Guitarrista de mediano vuelos y altos entusiasmos, “Mr. Sarajevo” forma parte de la No Smoking Orchestra, agrupación que goza de genuino prestigio y que visitó la ciudad de México en 2005. Las “historias” que conforman este documental fueron registradas en súper 8 y en video digital, y dan cuenta de la potencia escénica de este conglomerado de músicos, de su conflictiva convivencia, de su libertad. También registra los golpes que intercambian guitarrista y baterista que, para la anécdota, son Emir y su hijo Stribor. Es una digna película de Kusturica, el cineasta: mejor elogio no puede cantarse.

Para oídos pequeños

Reggae Playground

Varios

El disco más reciente de la colección Putumayo Kids es una producción que, a ritmo de *reggae* proveniente de varios países, invita a bailar y a divertirse desde la primera canción. Esta compilación, que ambientaría hasta la fiesta infantil más aburrida, presenta a renombrados artistas jamaquinos, entre ellos Judy Mowatt, quien en algún momento hiciera coros para Bob Marley y que en este disco se encarga de la convocante "Let's Dance". Otras interpretaciones que resaltan son las de Johnny Dread, un cubano que reside en Miami que canta "Rootsman Dread" y la de Jessica, una chica de Mauricio, que hace una mezcla de la tradicional música *sega* con el *reggae*. Putumayo World Music donará una parte de las ganancias de la venta de este disco a la Jamaica Basic Schools Foundation, que ayuda a dar educación a niños jamaquinos de tres a seis años.

ROCK EN CONTACTO

Astronautas, Kids and Rock y Ellie

Rock alternativo infantil. Conocidos en la programación de Canal Once, estas tres agrupaciones son las finalistas del *docu-reality* para niños "Rock en Contacto", que mostró a los niños lo que implica la formación de una banda de rock integrada por gente de su edad. El *track* más conocido es "Libertad", de los Astronautas (ganadores absolutos gracias a las llamadas de los niños), pues ha sido tema recurrente en los cortes del programa infantil *Bizbirije*. Un disco para rockeritos.

FLORICIENTA

Floricienta y su banda

"¡Andá a freírte una oreja!" o "ahogate en un río de mocos", son algunos de los insultos que esta carismática adolescente argentina -de nombre real Florencia Bertotti- inventa en la teleserie *Floricienta*, que ha tenido éxito en México gracias a Disney Channel. El carácter osado de su personaje ha hecho que miles de niños en este país la consideren toda una heroína y la conviertan en la vendedora número uno de discos infantiles. Éste, el segundo disco de *Floricienta*, incluye la pegajosa "Corazones al viento" y la retardora "Cosas que odio de vos".

BARCOS Y MARIPOSAS

Mariana Baggio

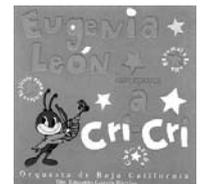
Experta en educación musical, Mariana Baggio reúne 10 años de experiencia en su primer disco compacto. Sin ser ingenuo o soso, este material propone letras claras y llenas de imágenes, con una instrumentación detallada y bien lograda. Para no perderse: la serie de canciones cortas "Blues cortito" 1, 2, 3 y 4, que introducen ritmo, secuencia y estilo a lo largo del disco. También hay que escuchar su versión del conocido poema "Son para niños antillanos" de Nicolás Guillén, con música de Luis M. Pescetti. Ideal para un viaje en carretera.

DISNEY WISHES!

Varios

En Disneyworld, Florida, después del desfile y los fuegos artificiales, este disco suena en las bocinas del parque de diversiones... y el efecto hace suspirar a muchos, niños y adultos. Imagine a Barbra Streisand entonar "Some Day my Prince Will Come" (de la película *Blancanieves y los Siete Enanos*), a Sting encargarse de la canción insignia de *Toy Story* y a Tony Bennett interpretar "The Bare Necessities" (conocida en español como "Busca lo más vital") de *El Libro de la Selva*. Imprescindible para fanáticos de los clásicos musicales de Disney.

EUGENIA LEÓN CANTA A CRI-CRI

Eugenia León

Cri-Cri es, para muchos, parte del patrimonio musical mexicano y también banda sonora de la película de nuestra infancia o del proceso de crianza de un hijo (o sobrino). En esta producción imagínese la fusión: la Orquesta de Baja California - dirigida por Eduardo García Barrios - acompaña a una Eugenia León que suelta la voz y le imprime su estilo a los personajes de las canciones de Francisco Gabilondo Soler. "Che... Araña", "El comal y la olla", "Negrito Bailarín", "Fiesta de los zapatos" y otros catorce *tracks* más.

El duradero aullido de Los Lobos

La trayectoria musical de Los Lobos ha fluctuado entre el rock de corte clásico, una amorosa veneración por la música tradicional mexicana y la experimentación menos previsible. Sus inicios, de manera por demás interesante, se remiten a finales de la década de los setenta, cuando en Los Ángeles, California, se vive una intensa explosión de bandas *punk*, como X y The Germs, con quienes el también llamado “quinteto del Este de L.A.” comparte escenarios. A partir de esta experiencia conciben su obra con diversidad y lo mismo electrifican “La bamba” que recurren a la genuina instrumentación del huapango veracruzano. Y, si bien su éxito obedece en cierta medida a la cinta sobre la vida del pionero del rock chicano, Ritchie Valens, es la consistencia de su obra lo que explica su longevidad y el lugar intransferible que han logrado en la música contemporánea. César Rosas, Louie Pérez, David Hidalgo, Conrad Lozano, cuatro músicos con sangre azteca, y el estadounidense Steve Berlin, han demostrado su talento y su vena creativa tanto dentro como fuera de Los Lobos.

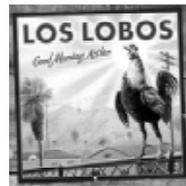

EL CANCIONERO MÁS Y MÁS

Los Lobos

Rhino Records, 2000

La prueba inequívoca de la calidad sostenida del trabajo musical del quinteto a lo largo de los años. Una recopilación de los mejores momentos de su carrera, que comprende temas de 1977 a 2000. Canciones que van de su intensa versión de la norteña “Anselma”, donde Hidalgo, multiinstrumentista como pocos, prueba sus dotes en el acordeón, hasta la bilingüe “Cumbia raza” que entraña su esencia pura y polivalente. Incluye siete canciones de *Kiko*, su álbum de 1992, para muchos su obra más lograda. Asimismo contiene una detallada biografía del conjunto.

GOOD MORNING AZTLÁN

Los Lobos

Mammoth Records, 2002

Han intentado fusionar las distintas vertientes que explotan musicalmente y es ahí, en ese bilingüismo que se traslada a lo musical, donde logran lo mejor de su trabajo, en canciones como “Malaque” y “Luz de mi vida”, contenidas en este álbum, mismas que continúan la línea de anteriores como “Más y más” del álbum *The Colossal Head* de 1996, al trabajar música de perfil tradicional con neta actitud rockera y justa ambición de vanguardia. También hay sitio para el *soul* y nostalgia por la canción estadounidense que se conoce como *standard*.

THE RIDE

Los Lobos

Hollywood Records, 2004

Este reciente álbum de Los Lobos se concibió como un homenaje a los muchos amigos, colegas y colaboradores que han tenido a su lado a través de los años. Así, la gran mayoría de sus catorce temas se grabó con invitados de lujo en el estudio, de Costello y Waits a Rubén Blades y Café Tacuba. El resultado, por ende, es brutal. Un disco colorido y diverso que confirma una vez más la plasticidad de estos músicos y lo invaluable de su militancia tanto en el ámbito del rock anglosajón como en el de la música latina.

LATIN PLAYBOYS

Latin Playboys

Slash/Warner, 1994

David Hidalgo, el más robusto de Los Lobos, es uno de los músicos de sesión más solicitados de Los Ángeles; lo mismo ha colaborado con Tom Waits que con Elvis Costello o con Jaguares. A mitad de los años noventa, él, junto al vocero oficial del grupo, el delgado Louie Pérez, formaron con los productores Mitchell Froom y Tchad Blake el proyecto experimental Latin Playboys, en el cual dan rienda suelta a sus más descabelladas ideas. Tal aventura les ha redituado dos discos hasta la fecha: su debut y Dose, de 1999.

LOS LOBOS LIVE AT THE FILLMORE

Los Lobos

Hollywood Records, 2005

En formato CD o DVD, esta presentación de Los Lobos en el afamado recinto de la ciudad de San Francisco, uno de los foros legendarios del género, transparenta la potencia, la pasión y la convicción con que dan vida a sus conciertos. El programa concentra su atención en temas de sus discos más recientes pero también caben algunas de antaño: de “Good Morning Aztlán” a “Kiko and The Lavender Moon”. Destaca su versión de “What’s Going On” de Marvin Gaye, al final del recital. En general, la prueba fehaciente de su duradero aullido.

Ahora, les voy a
mostrar una técnica
de enseñanza para
alumnos con "cabeza dura"...

