

ANDREW GARFIELD

LA AVENTURA
ESPIRITUAL
DE SILENCIO

CIENCIA

NORA VOLKOW:
LA ADICCIÓN NO ES
UNA FALLA MORAL

ARTE

COLABORAR PARA
ENTENDER EL MUNDO

SEGURO DE AUTO

**SEGURO
DE VIDA**

**SEGURO
DE CASA**

**GASTOS
MÉDICOS**

**TARJETA DE
CRÉDITO INBURSA**

MODULO INBURSA

ITESO
Universidad Iberoamericana
de Guadalajara

**EDIFICIO B
PLANTA BAJA ITESO**

**inbursa@iteso.mx
autosinbursa@iteso.mx**

TEL. 36693434
Ext. 4137-3095-4117

ITESO

Universidad Jesuita
de Guadalajara

**EDUCACIÓN
JESUITA
MÉXICO**

Descubre algo emocionante

ITESO, libres para transformar

CARRERAS ITESO

Conoce la nueva carrera

DISEÑO DE INDUMENTARIA Y MODA

Crea diseño de modas con propuestas basadas en las necesidades sociales y culturales.

Genera diseños creativos con personalidad basados en las necesidades sociales del entorno. Conoce los procesos de producción, comercialización y comunicación de la industria de la moda, sus impactos ambientales, sociales y económicos para favorecer el crecimiento local sostenible.

AUSJAL

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara

Oficina de Admisión

Tels. 3669 3535 / 01 800 714 9092

admission@iteso.mx

carreras.iteso.mx

 /ITESOCarreras

 @ITESO

 /ITESOUniversidad

iteso.mx

educacionjesuita.mx

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para todos los programas educativos según Acuerdo Secretarial SEP, núm. 15018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976.

¡Estudia y sumérgete en una nueva cultura!

Idiomas / Au Pair / Summer Camps / Año Académico / Certificados / Diplomas / Licenciaturas / Maestrias / Doctorados

Orientación en la elección del programa de estudios.

Evaluación de costos y opciones de financiamiento.

Procesos de admisión.

Consejos sobre el estilo de vida de cada país y guía antes de partir.

Asesoría en trámite de visas.

ISIC Card, el documento que te identifica como estudiante internacional.

Certificación de documento sin costo.

Asesoría sobre devolución de impuestos al regresar del viaje de estudios si se trabajó legalmente en el país extranjero.

Trámite de seguro médico.

Tu proyecto educativo en manos expertas

Contáctanos

LAE Guadalajara

Plaza Universidad, local F5 y F6.
Av. Pablo Neruda #4341 Col. Jardines
Universidad, Zapopán, Jalisco.

(33) 3629 3097

33 6059 9005

33 2123 7444

jalisco@lae-edu.com

LAE Querétaro

442 383 40 98

442 383 40 98

queretaro@lae-edu.com

citibanamex

Tenemos la Tarjeta de Crédito
perfecta para Ti

Solicítala aquí

Alejandro Martínez
Nextel (55) 4331 1204

Consulta los costos y las comisiones de nuestros productos en www.citibanamex.com

LITTERAE

En latín significa *letra o carta*. Es un espacio abierto para publicar las opiniones de nuestros lectores

6 Sobre Magis 455

NUNTIA

Cosas anunciadas. Describe la sección de noticias cortas sobre innovaciones tecnológicas, metodológicas y científicas de las distintas profesiones

8 La biblioteca que nació de la basura

9 Nuevos hogares para cuidar la casa común

COLLOQUIUM

Entrevista a un personaje de reconocimiento social por su trayectoria profesional, científica o intelectual

10 Andrew Garfield Transformar el sufrimiento en belleza

Por Brendan Busse, SJ

15 Entrevista con Martin Scorsese El cine como peregrinación

Por James Martin, SJ

17 Entrevista con James Martin, SJ Acompañar y guiar

Por Brian Strassburger, SJ, y Dan Dixon, SJ

FORUM

Foro en el que nuestros colaboradores presentan sus columnas

20 Arte / Sandra Suubi y Helen Nabukenya: ¿Para qué nos sobran cosas?

Por Dolores Garnica

ERGO SUM

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

22 La cruzada de Nora Volkow por las víctimas de la dopamina

Por A. Liñán

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

30 Arte hecho con la gente

Por Denisa Tomkova

FORUM

42 Poesía / Ozumba Ernesto Lumbreras

Por Jorge Esquinca

SPECTARE

Significa *observar, contemplar*. Sección dedicada a la fotografía que invita a la reflexión

44 La vida después de la zancadilla

Texto y fotos Sergio Pérez

52 #RespetoEsLoNormal: Día Internacional de la Mujer

CAMPUS

Noticias y actividades sobre la universidad ITESO

58 Prepa Ibero: formar hombres y mujeres para los demás

60 Xipe totek cumplió un cuarto de siglo

Por Adriana López-Acosta

61 “Muchos luchan por hacer mejor su trabajo”

Por Enrique González

SENSUS

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

62 Infancia

63 Espiritualidad / La niñez que nos sana

Por Luis Orlando Pérez Jiménez, SJ

64 Cine / Películas sobre la infancia ¿para niños?

Por Hugo Hernández

64 Psicología Social / La nueva figura social: el *kidult*

Por Maya G. Ninova

66 Literatura/ Libros para [¿cuáles?] niños

Por Luis Téllez-Tejeda

67 Música / Música e infancia

Por Sergio Padilla

68 Gastronomía / Dejad que los niños se acerquen a la comida

Por Kaliopé Demerutis

68 Vida cotidiana / La edad ¿de la inocencia?

Por José Israel Carranza

LUDUS

Es el espacio lúdico de nuestra revista y presenta el cartón del monero

70 Hospitalidad y Turismo

Por Yazz

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

Estimado lector:

Es probable que, al aceptar el papel del padre Rodrigues en la más reciente película de Martin Scorsese, *Silencio*, el actor Andrew Garfield no imaginara la naturaleza de la aventura que estaba por comenzar. Es cierto que ya el hecho de trabajar en una superproducción dirigida por el creador de *Toro Salvaje* y *Casino* tendría que representar un desafío mayúsculo. A sus 34 años, el actor nacido en California y educado en el Reino Unido había ganado fama, sobre todo, por su interpretación de Peter Parker en *El sorprendente Hombre Araña* y su secuela, *La amenaza de Electro*. Pero esta nueva cinta abordaría una historia que no se parece a ninguna otra de las que Garfield ha protagonizado, y que han hecho de su presencia una de las más fácilmente reconocibles por el gran público que disfruta con el cine.

Silencio está basada en una novela de Shūsaku Endō que cuenta el épico viaje de dos jóvenes jesuitas portugueses a Japón, en el siglo XVII, a fin de encontrar ahí a su mentor, cuyo paradero se desconoce y de quien se rumora que ha incurrido en apostasía. Es una empresa no solamente peligrosa para su vida, sino también para su fe. Y, a fin de prepararse debidamente para interpretar con toda fidelidad al padre Rodrigues, Garfield hizo una inmersión profunda en la espiritualidad jesuita, que comenzó con la realización de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola y que terminó transformando su forma de ver el mundo y de verse a sí mismo. En este número de MAGIS te presentamos el relato de esa aventura, a través de las voces del propio Garfield, de Scorsese y de James Martin, SJ, quien dirigió al primero en los Ejercicios y asesoró al segundo en la realización de la película.

La sección *Indivisa* está dedicada, en esta ocasión, a explorar una de las posibilidades más estimulantes del arte contemporáneo: aquella en la que la colaboración de los creadores y del público —al margen, algunas veces, de los circuitos de los museos y las galerías— busca promover nuevas comprensiones del mundo en que vivimos. Orientadas por el interés social y la necesidad de replantearse críticamente el presente, estas formas de arte impelen a una reflexión necesaria que queremos compartir contigo.

Por otro lado, presentamos un perfil de Nora Volkow, científica mexicana que, al frente del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas en Estados Unidos, impulsa un enfoque revolucionario de las adicciones: no son, ha concluido luego de un intenso trabajo de investigación, una falla moral o de la voluntad, sino auténticas enfermedades del cerebro. El enfoque de Volkow es tan estimulante como su propia trayectoria, que la ha llevado a ser una de las mujeres más connotadas en su campo a nivel internacional.

Y, a propósito de mujeres, en MAGIS tenemos la convicción de que el mundo en que vivimos no podrá aspirar a la justicia mientras prevalezcan condiciones que las discriminen, las opriman o las violenten. Por ello, en la sección *Spectare* compartimos la campaña que el ITESO realizó con motivo del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, para promover una cultura de los derechos humanos especialmente construida sobre los deseos que todas tienen de vivir una vida libre de acoso, sufrimiento, miedo y violencia.

Que disfrutes de esta edición.

Humberto Orozco Barba
Director de MAGIS

Sobre Levantar una ciudad para reconstruir la humanidad

El padre Opeka es un ejemplo de lo que los humanos podríamos hacer para ayudarnos unos a otros si tuviéramos conciencia de que la unión hace la fuerza y de que se pueden cambiar muchas situaciones de pobreza en todo el mundo. El problema

es encontrar líderes comprometidos como él. Dios lo bendiga y lo proteja.

Yazmín Guerra

Es una maravilla la obra del padre Opeka. Ruego que sea reconocida con el premio Nobel por esta obra que realiza en pos de los niños más pobres. Por algo lo llaman "el albañil de Dios" o "Madre Teresa con pantalones".

Nylda Guareschi

Sobre El ADN de Los Supercívicos

Sería padrísimo que pudieran venir a realizar una cápsula en Puerto Vallarta. Aquí hay mucho gandalla en las vialidades y en las playas. Un sincero reconocimiento por su labor de concientización para el cambio de mentalidad en los ciudadanos.

Juan Carlos Zamorano Sierra

Sobre Trump y el ataque multifrontal a las instituciones

Es un panorama muy complejo. Esperemos que la insensatez propia de este sistema termine por destruirlo y, además, sirva como llamada de atención contra el conformismo e indiferencia ante tantas injusticias que se toleran hoy en día.

Álvaro E. Becerra

Estamos en un mundo muy loco, en el que hay seres humanos que se olvidan del amor al prójimo y se reprime el valor del respeto, ignorando que todo el mundo puede expresarse lo que piensa y siente cuando busca entenderse con el otro sin destruir a una sociedad, reconociendo el momento histórico que le toca vivir y contribuyendo, con su quehacer como ciudadano, al bien común.

Hilda González

Ya sabemos lo que está pasando, pero, ¿qué podemos hacer desde aquí a favor de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos?

Claudia Verónica

En el marco del Día de la Comunidad Solidaria 2017, representantes de Cherán y Tancitaro, en Michoacán, visitaron el ITESO para compartir sus experiencias de gobierno comunitario. Aquí compartimos algo de lo que se dijo y recordamos un fotorreportaje sobre Cherán que publicamos hace unos años: bit.ly/cheran-tancitaro

magis.iteso.mx/redaccion

[facebook.com/revistamagis](https://www.facebook.com/revistamagis)

[@magisrevista](https://twitter.com/magisrevista)

[goo.gl/Fyjs](https://www.linkedin.com/company/goo-gl/fyjs)

grupodiretec

¿QUIÉNES SOMOS?

Empresa líder en servicios integrales de marketing universitario, con más de 23 años de experiencia y con operaciones globales en México, USA y España.

500+ Universities Worldwide

[/grupodiretec](https://www.facebook.com/grupodiretec)
info@diretec.com
T. (81) 8266 3050
www.diretec.com

MEDIOS IMPRESOS

ARTE CREATIVO

BTL

MARKETING DIGITAL

MARKETING

SAMPLING

PROMOS

CASA PRODUCTORA

¡Queremos escucharte!

La página del lector es un espacio para ti. Participa con tus opiniones, críticas o sugerencias y envíalas a la dirección de correo electrónico magis@iteso.mx.

Las cartas deben tener una extensión máxima de una cuartilla (2,200 caracteres o 400 palabras) y es necesario que incluyan nombre completo, la dirección y el teléfono de su autor. Por razones editoriales o de espacio, MAGIS se reserva el derecho de resumir o editar las cartas y de decidir si las publica en su edición impresa o en el sitio de internet magis.iteso.mx.

No se publicarán cartas anónimas ni aquellas que ofendan a alguna persona.

Consejo editorial

:Luis José Guerrero
:Carlos Enrique Orozco
:Guillermo Rosas
:Diana Sagástegui
:Raquel Zúñiga

Colaboradores

:Brendan Busse, SJ
:Kalioppe Demerutis
:Dan Dixon, SJ
:Jorge Esquinca
:Dolores Garnica
:Enrique González
:Hugo Hernández Valdivia
:Adriana López-Acosta
:A. Liñán
:James Martin, SJ
:Maya G. Ninova
:Roberto Ornelas
:Sergio Pérez
:Luis Orlando Pérez Jiménez, SJ
:Sergio Padilla
:Luis Ponciano
:Brian Strassburger, SJ
:Luis Téllez-Tejeda
:Denisa Tomkova
:Yazz

457 magis@iteso.mx magis.iteso.mx

Publicación bimestral
ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Año LII, número 457,
Abril – Mayo 2017

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 ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585, CP. 45604 Tlaquepaque,
Jalisco, México
Teléfono +52 (33) 3669 3486

Rector: Dr. José Morales Orozco, SJ
Director de Relaciones Externas: Ing. Pedro Ramírez Rivera

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: Marketing Kits Solutions.

MAGIS

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

AUSJAL

SISTEMA
UNIVERSITARIO
JESUITA

UNIVERSIDAD DE
EXCELENCIA
ACADÉMICA
SEPI/PSA/2004/003

Portada: AP/Amy Sussman

ITESO
Universidad Jesuita
de Guadalajara

Dirección

:Humberto Orozco
directormagis@iteso.mx

Edición

:José Israel Carranza
editormagis@iteso.mx

Coedición

:Édgar Velasco
:Sofía Rodríguez

Edición web

:Édgar Velasco
evbarajas@iteso.mx

Dirección de arte

:Montse Caridad

Edición de fotografía

:Lalis Jiménez

Producción

:Lizeth Arámbula

Corrección

:Lurdes Asiain

Administración

:Gabriela Sánchez

Publicidad

Gabriela García
Teléfonos:
(01 33) 3669 3434
ext. 3169
Cel: 04433 3137 4785
garballo@iteso.mx

Distribución

Teléfono:
(01 33) 3669 3434
extensión 3486

**Suscripción
anual
\$210.00**

Si eres egresado del ITESO y quieres continuar recibiendo gratuitamente la revista MAGIS, llena este formulario con tus datos, escanéalo y envíalo a magis@iteso.mx o ingresa a la página magis.iteso.mx y completa el formulario de suscripción.

Si no eres egresado del ITESO y quieres suscribirte a la revista MAGIS, realiza tu depósito a la cuenta BBVA Bancomer CIE 80012 Referencia CIE 110767162 a nombre de ITESO, AC. Envía la ficha de depósito y esta forma con tus datos al correo magis@iteso.mx

Nombre	Nombre(s) _____			Apellido paterno _____		Apellido materno _____	
Calle	_____						
Número exterior	_____		Número interior	_____		Colonia	_____
Código Postal	_____		Ciudad	_____		País	_____
Teléfonos	_____		☐ Casa ☐ Oficina	Correo electrónico al que deseas que te enviemos información del ITESO			
Carrera	_____			Número de expediente _____			
Nombres de otros egresados que vivan en este domicilio _____							

La biblioteca que nació de la basura

REDACCIÓN

José Alberto Gutiérrez Sandoval trabajaba recogiendo la basura en Bogotá, Colombia. Y los fines de semana era bibliotecario. Pero no de cualquier biblioteca: La Fuerza de las Palabras, espacio que habitó en su domicilio particular, es una biblioteca en donde todos los libros que la integran han sido rescatados de la basura. Acostumbrado a encontrarse libros en la basura de las colonias ricas de aquella ciudad colombiana, un día decidió rescatar los volúmenes para hacer algo provechoso con ellos en su barrio. La idea, no está de más decirlo, ha sido un éxito.

“El primer libro que me encontré fue *Ana Karenina*, de León Tolstói. Y ese librito fue el que prendió la llama y esta ola que nunca ha parado”, ha dicho Gutiérrez Sandoval en una entrevista, en la que también narra cómo, de común acuerdo con su familia, decidió habilitar un piso de su casa como biblioteca para niños. Una biblioteca que terminó convirtiéndose en una biblioteca comunitaria. Y no es poca cosa, ya que su barrio, La Nueva Gloria, está ubicado al sur de Bogotá, en un ambiente en el que es difícil el acceso a los libros. La dinámica fue la siguiente: José Alberto recupera los libros; Luz Mery Gutiérrez, su esposa, se encarga de reparar las portadas gastadas y recuperar las hojas sueltas; su hija mayor categoriza los libros, su hijo mediano daba talleres y la hija menor participaba en ellos. Así, a lo largo de quince años reunieron cerca de diez mil títulos disponibles para que los consultara quien quisiera.

A lo largo de su historia, La Fuerza de las Palabras —que ahora es una fundación— ha tenido altibajos. Al principio contaba con muchos voluntarios y luego disminuyeron. Sin embargo, esto no resta aliento a José Alberto Gutiérrez, que ahora es reconocido por su labor. Apenas en diciembre pasado volvió a visitar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara —ya había estado en 2010— para participar en el Encuentro de Promotores de Lectura, donde dictó la conferencia “El señor de los libros: cómo construir un sueño”. Además, también se dedica a impulsar proyectos similares al suyo y envía a otras comunidades colombianas libros recuperados de la basura. Porque, aun con su proyecto cristalizado, todavía tiene un ideal: “Ése es mi sueño: llegar a crear una fábrica de bibliotecas para poder llegar a todo Colombia. En cada barrio debería existir una biblioteca. Comencemos a promocionar entre todos la lectura y el conocimiento, que tanta falta nos ha hecho en este país”. **m.**

FOTOS: JAUIROBARNAL.COM

Para ver:
Documental *La fuerza de las palabras*.
bit.ly/fuerza-palabras

Nuevos hogares para cuidar la casa común

REDACCIÓN

Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, 54 por ciento de la población mundial reside en áreas urbanas. De seguir las cosas como hasta ahora, para 2050 la cifra llegará a 66 por ciento. A los múltiples retos que conlleva este crecimiento —que las viviendas sean dignas y tengan todos los servicios necesarios, entre otros—, hay que sumar los impactos ambientales que éste implica. Atendiendo a este punto, ya existen diferentes innovaciones que buscan abaratar los costos de producción de viviendas y, sobre todo, disminuir las afectaciones al medio ambiente. Presentamos un par de iniciativas que, desde Japón y Australia, buscan cambiar la manera en que se han venido haciendo las cosas.

Dióxido de carbono, el nuevo aliado

Uno de los agentes más nocivos para el medio ambiente es el dióxido de carbono (CO_2). Sin embargo, el enemigo está comenzando a convertirse en aliado: en Japón han diseñado un ladrillo para cuya fabricación se requiere arena con alto contenido de silicio, a la que se le inyectan dióxido de carbono y resina epoxi. El resultado es un ladrillo 250 veces más resistente que el hormigón y que, gracias a lo sencillo de su elaboración, puede usarse para construir viviendas de emergencia.

Estos nuevos ladrillos, que tienen una vida útil de aproximadamente 50 años, representan una oportunidad para construir viviendas de manera diferente, considerando que su fabricación es mucho menos contaminante que la de los ladrillos convencionales. Por otro lado, al usar CO_2 para su elaboración, se contribuye a reducir los índices del que es considerado uno de los peores enemigos del medio ambiente.

ArchiBlox: el lado positivo del carbono

Hace unos meses, la empresa australiana ArchiBlox dio a conocer un modelo de casa prefabricada de carbono positivo, es decir, que permite un ahorro anual de 101 por ciento en las emisiones de carbono. ¿Cómo logra este ahorro? Por medio de la reducción energética durante su construcción y manteniendo una producción positiva de energía durante su uso.

Entre sus características, la casa ArchiBlox incluye muros de cultivo, que reducen la incidencia solar, y techos verdes, para un mejor aislamiento térmico. El uso complementario de paredes térmicas permite conservar el calor o el frío de la vivienda, lo que genera ahorros en la calefacción. También cuenta con un sistema de climatización geotérmica a base de tubos que introducen aire externo a la casa, que después es expulsado por las ventanas opuestas, creando así una ventilación natural cruzada. Todos los materiales utilizados en la casa están libres de emisiones contaminantes y son de origen sustentable, con lo que se crea un ambiente más saludable para toda la comunidad.

Andrew Garfield

Transformar el sufrimiento en belleza

Para encarnar a un sacerdote jesuita en la más reciente película de Martin Scorsese, *Silencio*, el actor debió pasar por un intenso proceso de formación que incluyó la realización de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Movidó por el sentido de responsabilidad artística al buscar desempeñar su papel con la mayor fidelidad, Garfield habla en esta entrevista de los descubrimientos inesperados que vivió en ese proceso

POR BRENDAN BUSSE, SJ

La realidad herida

Era un día lluvioso en Los Ángeles cuando fui a comer con Garfield para que me contara sobre su experiencia con los Ejercicios. Nos vimos en un restaurante bullicioso en Los Feliz, un viejo barrio localizado justo debajo del Observatorio Griffith, en East Hollywood. Ambos estábamos hambrientos. Garfield parecía fatigado.

Había estado trabajando por semanas en la promoción de dos películas, filmando una tercera y preparando su regreso a Londres para una producción escénica. Llevaba consigo una pequeña colección de cuadernos y un teléfono. Sólo le faltaban una *laptop* y una taza de café para que se le confundiera con un alumno de posgrado. Era el 31 de diciembre de 2016, y Garfield estaba comiendo con un jesuita curioso al que no conocía. No era exactamente la vida glamurosa de Hollywood que uno se imagina. Era más como una cita religiosa a ciegas e incómoda. Yo entendía su cansancio.

Después de conocernos brevemente, empezamos a hablar de cómo encontró su vocación en la actuación y de qué tipo de experiencia espiritual aportaba a los *Ejercicios*. “Las películas eran mi iglesia en realidad”, mencionó. “De niño me interesaban las películas y los libros; nada destacable en realidad, simplemente era el lugar donde me sentía reconfortado, donde podía ser yo mismo... donde me sentía más seguro”.

Tal vez, como dijo, un amor por las historias en la niñez no sea tan destacable, pero luego añadió algo que me pareció muy ignaciano: “Los libros y las películas me transportaban hacia mí mismo, al enorme paisaje interior de mí mismo”.

San Ignacio de Loyola fue transportado de forma similar cuando empezó a escribir los *Ejercicios Espirituales*. Después de un fracaso rotundo, herido al tratar de jugar al héroe durante una batalla imposible de ganar, sin nada parecido a un *newsfeed* sin fin con el cual entretenerse durante su larga y dolorosa convalecencia, Ignacio empezó a leer. Pronto se dio cuenta de que el consuelo que buscaba, la sanación

La gente hace los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola por diversas razones. Prepararse para protagonizar una película de Martin Scorsese no es una que se oiga a menudo, pero probablemente no sea la peor razón para realizarlos. Con frecuencia, hombres y mujeres hacen retiros para encontrar algo de claridad acerca de quiénes son o quiénes son llamados a ser. Supongo que fue el caso de Andrew Garfield cuando le pidió a James Martin, SJ, editor de la revista *America*, que lo dirigiera en los *Ejercicios* como parte de su preparación para interpretar el papel principal de la nueva película de Martin Scorsese, *Silencio*.

Brendan Busse, SJ

Es jesuita y actualmente realiza estudios de Teología en Madrid, España.

FOTOS: PARAMOUNT PICTURES

que necesitaba, no se encontraban en fantasías de ficción caballeresca, sino en las vidas de los santos. Además, fue descubriendo que se le revelaba una vida más profunda y satisfactoria, no solamente en los ejemplos edificantes de los santos, sino también en las complejidades de las pasiones que él experimentaba. La realidad herida de su vida interior se convirtió en un lugar de imaginación concedida por la gracia. La conversión de Ignacio comenzó cuando se volvió sensible a la complejidad de su ser interior.

En mi conversación con Garfield, me quedó muy claro que el actor comparte esta sensibilidad ignaciana. También fue evidente que su “enorme paisaje interior” está, como el de muchos de nosotros, lleno de heridas y vulnerabilidad. Conoce bien el anhelo del amor, que muchas veces es un anhelo tortuoso.

“Me he visto atraído por las historias que intentan transformar el sufrimiento en belleza”, dijo. “Siento que tengo el don, y a la vez la maldición, de una intimidad con el dolor... con el dolor de vivir...”. Se detuvo como si estuviera juntando fuerzas para decir lo que realmente quería decir, y fue entonces cuando se reveló la fuente del desgaste que yo ya había notado en él: “el dolor de vivir en un tiempo y un lugar donde una vida de alegría y amor es jodidamente imposible”.

La dulce agonía de crear

Andrew Garfield fue, a falta de una mejor palabra, exitoso en los Ejercicios. “Hay tantas cosas de los Ejercicios que me cambiaron y me transformaron, que me mostraron quién era... y dónde creo que Dios quiere que esté”, me dijo. Difícilmente se podría esperar un resultado más positivo de unos Ejercicios. Y su éxito no debería sorprendernos.

Su entrenamiento como actor lo preparó bien para las dinámicas de la oración ignaciana, en la que uno se imagina en una serie de escenas bíblicas con el objetivo de obtener “conocimiento interior” de Dios y articular ese conocimiento en una vida de acción compasiva y servicio generoso. Lo que más le sorprendió, incluso ahora, fue el hecho de enamorarse.

Cuando le pregunté acerca de elementos sobresalientes de los Ejercicios, fijó sus ojos vagamente en un punto cercano, y se fue alejando hacia un lugar de la memoria. Luego, como si la pregunta lo hubiera transportado de nuevo a la experiencia misma, sonrió ampliamente y dijo: “Lo que me pareció muy fácil fue enamorarme de esta persona, enamorarme de Jesucristo. Eso fue lo más sorprendente”.

Se quedó callado después de decirlo, claramente conmovido por la emoción. Llevó su mano al pecho, justo debajo del esternón, entre la barriga y el cora-

zón, y lo que dijo después vino acompañado de risas: “¡Dios mío! Eso fue lo más impresionante: enamorarme, y lo fácil que es enamorarse de Jesús”.

De repente pude apreciar la autenticidad con la que Andrew vive la alegría del amor y el dolor de la frustración, el dolor que provoca la ausencia de amor. “Me sentí tan mal [por Jesús] y enojado por él cuando finalmente lo conocí, porque todo el mundo le da una reputación tan negativa. Hay tanta gente que le da una fama tan mala. Y ha sido utilizado para tantas cosas oscuras”.

Cuando digo que Garfield tuvo éxito en los Ejercicios, es precisamente esta profesión de amor la que lo prueba: se enamora de Jesús. Sufre con y por el amado. Y este sufrimiento compasivo se traduce en una vocación que pretende ayudar a más gente a enamorarse y escapar de la ausencia del amor. “Eso es para mí la dulce agonía de crear”, continuó, “la hermosa agonía de nunca poder expresar plenamente la posibilidad del amor y la posibilidad de amar como él nos enseña, y de vivir como él quiere que vivamos. Lo que me impulsa a trabajar es este anhelo de expresar precisamente eso”.

Contra el temor al fracaso

La experiencia de enamorarse de Jesús fue lo más sorprendente, tal vez, porque Garfield, como mu-

chas otras personas, llegó a los Ejercicios buscando otra cosa. Lo que lo llevó a los Ejercicios no fue un deseo explícito de conocer a Cristo, sino la sensación dolorosa y persistente de su propia “insuficiencia”.

Como Ignacio en su tiempo, Garfield era un joven que buscaba su lugar en el mundo. Y, como muchos de nosotros, debajo de ese deseo cargaba con un miedo profundo, el miedo a no ser suficientemente bueno. “Lo que más quería sanar, lo que le presenté a Jesús, lo que me llevó a los Ejercicios, fue ese sentimiento de insuficiencia”, dijo. “El sentimiento de siempre anhelar la expresión perfecta de esto que todos llevamos dentro. La herida de la insuficiencia. La herida de sentir que lo que tengo que ofrecer nunca es suficiente”.

No es difícil fracasar; lo hacemos todo el tiempo. El problema es que la gente nos vea. Es el hecho de que nos reconozcan como un fracaso es lo que nos duele realmente. Cuando lo único que queremos es ser apreciados, lo que anhelamos es ser vistos; si tememos no ser dignos de esa atención, entonces ser vistos es lo que más nos aterra. Esta tensión es algo que Andrew Garfield entiende muy bien.

El momento que recuerda como la experiencia más profunda de la presencia de Dios en su vida sucedió justo antes de su primer trabajo, después de

El cine como peregrinación

POR JAMES MARTIN, SJ

Al principio de esta entrevista, realizada en la oficina de Scorsese en Nueva York el 8 de noviembre pasado, el director habló de su niñez católica; de cómo fue educado por las Hermanas de la Caridad en el Lower East Side de Nueva York, de su breve estadía en un seminario menor, de su amor por la Iglesia —que, según él, lo sacaba del “mundo cotidiano”— y de su fascinación a temprana edad por los misioneros de Maryknoll. “Me encantaba lo que decían”, dijo: “el valor, las pruebas que pasaban y la ayuda que brindaban”.

¿Cuándo te topaste con el libro *Silencio*?

Acabé por estudiar en Cardinal Hayes [una preparatoria en Nueva York] a los dos o tres años [de haber dejado el seminario menor.] y eso me dio una estructura y un enfoque. También por ese tiempo, en 1959 o 1960, la posibilidad de hacer películas se volvió muy real. La industria había cambiado por completo. Podías hacer películas independientes en la Costa Este, y eso no sucedía antes. Entonces terminé estudiando en el Washington Square College, y mi pasión se canalizó en las películas. *Calles peligrosas* tiene un contenido fuertemente religioso, y, hasta cierto punto, las premisas de *Taxi Driver*, y ciertamente de *Toro Salvaje*, tienen contenido religioso, aunque no me daba cuenta en ese entonces.

En ese tiempo me había involucrado con el libro de [Nikos] Kazantzakis, *La última tentación de Cristo*. Yo quería hacer esa película. Para 1988, cuando finalmente se filmó, y estábamos a punto de estrenarla, hubo una ola de revuelo y polémica, y tuvimos que mostrar la película, como estaba en ese momento, a diferentes grupos religiosos para que supieran de lo que se trataba, para que la gente no polemizara sin siquiera haberla visto. Una de las personas era el Arzobispo Episcopal de

Nueva York, Paul Moore, quien asistió después de la proyección a una pequeña reunión que organizamos. Dijo que la película era “cristológicamente correcta”.

Me dijo: “Te voy a enviar un libro”, y describió algunos de los episodios [de *Silencio*], así como la confrontación, las “elecciones”, los conceptos de apostasía y fe. Recibí el libro unos días después, y en 1989, un año después, lo leí.

Cuando hice *Buenos muchachos*, le había prometido al gran director japonés Akira Kurosawa que actuaría en su película *Sueños*. Me pidió que hiciera el papel de Van Gogh.

Entonces tenía quince días de retraso con *Buenos muchachos*, y la gente del estudio estaba furiosa. Nos apuramos para terminar, y Kurosawa me estaba esperando en Japón. Tenía ochenta y dos años, ya había terminado la mayor parte del rodaje y sólo le faltaba grabar mi escena. Dos días después de filmar esa película volamos a Tokio y después a Hokkaido, y mientras estaba allá leí el libro. De hecho, terminé el libro en el tren bala de Tokio a Kioto.

Entonces leíste *Silencio* en Japón. ¿Era en 1989?

1989. Agosto, septiembre. Fue cuando pensé: “Esta historia podría convertirse en una película maravillosa en algún momento”. Al principio no pensaba así. No sabía de pronto, al leer el libro, cómo realizarla, cómo hacerla real, ni cómo montarla, porque no conocía el alma de la historia. En otras palabras, no era capaz realmente de interpretarla. Y creo que tardé todos estos años... porque traté de escribir un buen guion alrededor de 1990. Jay Cox y yo, en 1991, logramos conseguir [los derechos] e íbamos a hacer la película inmediatamente; pero cuando llegamos a la mitad del guion, yo ya no sabía lo que estaba haciendo. Simplemente no lo sabía.

Después me distraje haciendo otras películas: *La edad de la in-*

cencia. Le debía una película a Universal. Tenía que hacer *Casino*, y terminé haciendo *Kundun*, que fue una forma de trabajar en este problema. Durante todo ese periodo, siempre regresaba al libro. Es importante entender que de 1989 a 1990 a 2014, o 2015, cuando finalmente rodamos la película, había muchos conflictos legales, y toda la situación parecía un nudo gordiano de complicaciones, un verdadero desastre legal, entonces me parecía todavía menos factible realizar la película. Algunas de las personas involucradas terminaron en la cárcel —no por estar involucradas en *Silencio*, sino por otras prácticas de negocio—.

Este libro significa tanto para ti espiritualmente, y tuviste la oportunidad de trabajar en él y ahora ves los resultados. ¿Cómo es ese proceso para ti?

A final de cuentas se convierte en una peregrinación. Es una peregrinación. Seguimos en el camino y nunca terminará. Pensé que terminaría por un tiempo, pero una vez que estaba ahí, me di cuenta de que no. Incluso en el cuarto de edición... es un producto inconcluso. Y así permanecerá para siempre.

Es fácil hacer una peregrinación como yo la quiero hacer [risas], pero no fue fácil hacer esta peregrinación. No fue fácil hacer la película, y hubo muchos sacrificios. Algunas cosas ya ni siquiera se pueden arreglar, algunas de las cosas que ocurrieron en el aspecto personal. Si es una película buena o mala, ya lo decidirá otra gente, pero a mí la espiritualidad me ayudó hasta cierto punto, y es algo con lo que me gustaría que mis hijos se sintieran cómodos en el futuro. **m.**

REPRODUCIDO CON PERMISO DE AMERICA MEDIA (AMERICAMEDIA.ORG)
TRADUCCIÓN DEL INGLÉS DE BILL QUINN Y PABLO QUINN

James Martin, SJ
Es jesuita y editor general de la revista *América*, así como autor de los libros *Jesus: A Pilgrimage*, *The Jesuit Guide* y *Seven Last Words*.

::Esta entrevista, editada aquí por razones de espacio, fue publicada originalmente en *America*. The Jesuit Review: bit.ly/Scorsese_America

::Lee la versión íntegra de esta entrevista en magis.iteso.mx

graduarse de la escuela de actuación. Iba a hacer el papel de Ofelia en la obra de Shakespeare *Hamlet*, en el Globe Theatre de Londres. “Faltaban como dos horas para la función, y de pronto sentí que me iba a morir”, recordó. “Realmente sentí que si me paraba en ese escenario me iba a incendiar de adentro hacia afuera. Nunca había sentido tanto terror: un terror mortal, una sensación de insuficiencia y duda. Terror de ser visto. Terror de revelar y ofrecer mi corazón. De exponerme y decir: ‘Mírenme’”.

Para calmar sus nervios salió a caminar a lo largo de la orilla sur del río Támesis. Era un día nublado, y sus pensamientos se convirtieron en deseos de escapar: “Empecé a pensar en aventarme al río. No tengo nada que dar, nada que ofrecer, soy un fraude”. Ahora lo entiende como un momento de oración: “Estoy pidiendo algo. Estoy pidiendo ayuda”.

Entonces escuchó a un cantante callejero que interpretaba, de manera imperfecta, una canción que reconoció: “Vincent”, de Don MacLean. La imperfección de esa interpretación es lo que más recuerda. “Si ese tipo se hubiera quedado en casa y hubiera dicho: ‘No tengo nada que ofrecer, mi voz no es tan buena, no estoy listo para presentarme en público, no soy suficiente’, si le hubiera hecho caso a esas voces, yo no habría recibido lo que necesitaba”, dijo. “Su disposición a estar vulnerable realmente cambió

mi vida. Creo que por primera vez entendí cómo el arte crea sentido, cómo cambia la vida de las personas. Cambió mi vida”.

Ese momento compartido de imperfección artística lo salvó: “Y literalmente las nubes se disiparon, salió el sol y nos cubrió a los dos mientras yo lloraba incontrolablemente. Y sentí como si Dios me agarrara del cuello de la camisa y me dijera: ‘Has estado pensando que si te subes a ese escenario morirás. Pero, de hecho, si no te subes, morirás’”.

“Los Ejercicios me pusieron de rodillas”

Tal vez el ejercicio más crítico para Garfield fue el que trataba acerca de la revelación de algo sagrado: la vulnerabilidad de Dios. Al meditar sobre la Natividad, se imaginó a sí mismo, como lo recomienda Ignacio, como una partera durante el nacimiento de Cristo. “Me sentí en casa. Sentí que era donde debía estar. Al servicio de esta mujer durante este acto tan significativo”. Empezó a ver cómo el antídoto para la humillación podría ser simplemente la humildad. “Dios, ojalá pudiera sentirme así todo el tiempo, ofreciendo mi humilde servicio”. añadió. “Si puedo convertir el contar historias en un servicio, si puedo ser útil, y ser lo más humilde posible durante el proceso...”. De nuevo se pierde en el recuerdo. No lo culpo. No es cosa pequeña.

Entrevista con James Martin, SJ

Acompañar y guiar

POR BRIAN STRASSBURGER, SJ, Y DAN DIXON, SJ

James Martin, SJ, editor general de America Media y autor de diversos libros [entre ellos Jesús, una peregrinación y La guía jesuita a (casi) todo], conversa acerca del proceso de asesorar a Scorsese y a los actores en la creación de Silencio.

Nos interesa saber sobre tu papel en la creación de la película. ¿Te involucraste de alguna forma con el guion?

Hace dos años me contactó la oficina de Martin Scorsese para que les ayudara en dos áreas: la redacción del guion y la preparación de los actores. Además, terminé poniéndolos en contacto con otros jesuitas que podrían ayudarles. [...] El guion ya era maravilloso, pero pensé que necesitaba un toque "más jesuita", a falta de una mejor frase. Por ejemplo, había pocas referencias a los *Ejercicios Espirituales*, que definitivamente hubieran ocupado una parte importante de los corazones y mentes de los protagonistas, los padres Rodrigues y Garupe. Hubiera sido el lente por el cual miraban su mundo. También había algo de confusión con respecto al padre Rodrigues hacia el inicio de la narración, por qué estaría sufriendo tanto —cuando lo habría pedido voluntariamente en los *Ejercicios*—. También sugerí un poco más de claridad con respecto a las motivaciones de los dos jesuitas jóvenes para ir a Japón en busca del padre Ferreira, su mentor —les habría preocupado su alma—; además, que hubiera más escenas que mostraran la alegría de su ministerio. Uno de mis argumentos fue que, si la película simplemente mostraba escenas del sufrimiento y la persecución de los jesuitas, su vocación no tendría mucho sentido para el espectador.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Martin (Marty) Scorsese?

A decir verdad, es un encanto. No habían pasado cinco minutos y ya me sentía cómodo con él. Según re-

cuerdo, nuestra primera reunión fue en su casa, en Midtown Manhattan, junto con su coguionista, y tuvimos una charla larga acerca del guion, que yo ya había leído. Marty es increíblemente elocuente, culto y devoto. Podrías situarlo en cualquier comunidad jesuita y estaría más que capacitado para unirse a la conversación. También está muy abierto a sugerencias y cambios, incluso al final del proceso de edición, cuando uno creería que todo estaría más "definido".

Hablando de grandes películas que muestran la vida jesuita, la película *La misión*, de 1986, con Robert De Niro, es prácticamente un "requisito" para los entusiastas de la vida jesuita. ¿Crees que esta película se puede comparar con *La misión*?

Obviamente tengo una opinión sesgada, pero creo que *Silencio* es mejor. Me encanta *La misión*, pero creo que no logra mostrar a los jesuitas tan fielmente desde una perspectiva interna. Creo que no conocemos a los personajes de Robert De Niro y Jeremy Irons tanto como al personaje de Andrew Garfield en *Silencio*. Se muestra una dimensión mucho más profunda de su relación con Jesús. Y sí creo que *Silencio* se convertirá en otro "requisito". De hecho, cuando vi la película por primera vez con algunos colegas de Estados Unidos, uno de ellos se me acercó y me dijo: "Esta película se proyectará en las escuelas jesuitas desde ahora hasta el fin de los tiempos".

Mencionaste la experiencia de dirigir a Garfield (que no es cristiano) en los *Ejercicios*. Él ha declarado públicamente que ha desarrollado una relación personal con Jesús a raíz de esa experiencia. ¿Puedes hablarnos más acerca de cómo se interesó en hacer los *Ejercicios*?

Sin traicionar la confidencialidad, puedo decir esto: Andrew estaba interesado en aprender todo lo que pudiera acerca de los jesuitas. En-

tonces, después de algunas conversaciones me preguntó, naturalmente, sobre los *Ejercicios Espirituales*. Cualquiera que lea acerca de los jesuitas llegará a sentir curiosidad por los *Ejercicios*. Pero dudé, porque Andrew no tenía mucha experiencia con lo que se llama la oración formal. Es como pedirle a alguien que corra un maratón cuando sólo sabe hacer carreras de velocidad.

Entonces, en lugar de eso, le pedí que empezara a hacer el examen diario. Lo hizo, con resultados que me sorprendían. Me seguía preguntando sobre los *Ejercicios*, y yo me rehusaba a entrar en el tema, pero después pensé que le podría dar al menos algunas meditaciones introductorias de la Primera Semana. Así lo hice, y de pronto ya estábamos haciendo los *Ejercicios*. Y me desconcertó. Tuve que orar y hablar con mi propio director espiritual, pero me parecía evidente —a pesar de mis dudas— que Dios estaba decidido a acercarlo a los *Ejercicios*. Fue algo asombroso, a decir verdad. [...] Por increíble que parezca, Andrew completó los *Ejercicios* el día de su partida a Taiwán. Sentí que sería una buena idea marcar el fin del proceso, y quería que sintiera el apoyo de la Compañía; entonces consulté a John Cecero, SJ, mi Provincial, si yo podría de alguna forma enviarlo a la "misión" de interpretar el papel. No sabía ni siquiera si se valía hacer eso, francamente, pero creí que significaría mucho para Andrew, así que ¿por qué no preguntar? John aceptó, de manera que le dije a Andrew que el Provincial le estaba asignando esa misión (y era cierto) y le di una pequeña cruz que me había dado mi director de novicios para mi Experiencia Larga. Fue muy emotivo para ambos. **m.**

REPRODUCIDO CON PERMISO DE AMERICA MEDIA (AMERICAMEDIA.ORG)

TRADUCCIÓN DEL INGLÉS DE BILL QUINN Y PABLO QUINN

Brian Strassburger, SJ
Actualmente vive y transpira en Managua, Nicaragua, donde trabaja en un instituto de acción social. Después de graduarse en la Universidad de San Luis, sirvió con los Voluntarios Agustinos. Como jesuita, hizo estudios en Desarrollo Internacional en la Universidad de Fordham.

Dan Dixon, SJ
Actualmente estudia Liderazgo en Escuelas Privadas en el Colegio de Maestros de Nueva York. Antes de ingresar a la Compañía de Jesús fue profesor de Educación Social y Religión en Good-year, Arizona, a través de la Alianza para la Educación Católica de Notre Dame.

::Esta entrevista, editada aquí por razones de espacio, fue publicada originalmente en *The Jesuit Post*: bit.ly/Jesuit_Silence

::Lee la versión íntegra de esta entrevista en *magis.iteso.mx*

Los actores desde siempre han sido vistos como parteros. El actor, como todas las personas que tienen una dimensión sacerdotal, se posiciona frente a la verdad y participa en su relación por medio de palabras y gesticulaciones, al actuar nuestras historias sagradas de redención y amor. Al contemplar el nacimiento de Cristo, Garfield se dio cuenta de algo que otros actores y místicos parteros han sabido por mucho tiempo: que es por medio de nuestra personificación del amor, por medio del servicio humilde, que nos convertimos en el amor que anhelamos.

La experiencia de los Ejercicios es sagrada porque es un lugar donde descubrimos la verdad del amor, donde la personificación del amor se revela en Cristo. Sentirnos partícipes en traer al mundo aquel amor que anhelamos es un momento místico para cualquiera. No es fácil. En todos los sentidos de la palabra, es un ejercicio y más. Pero es, sin duda, el mayor regalo.

No obstante, ser parteros del amor para que entre al mundo no nos exime del dolor del parto. No es la posibilidad del amor lo que remedia su imposibilidad, sino que es la personificación del amor lo que nos salva, a final de cuentas. Es, en todos los sentidos, una obra en proceso.

“Los Ejercicios me pusieron de rodillas”, dijo Garfield, “y, sin embargo, aquí estoy sentado conti-

go, lidiando con la misma mierda. El hecho de hacer la película resultó secundario, comparado con el hecho de realizar los Ejercicios. El estreno de la película es la tercera prioridad para mí... y la profundidad de la experiencia es lo que sigue, la experiencia fue suficiente. Y, después, hacer la película me pareció una experiencia muy, muy profunda, más profunda que cualquier otra experiencia artística de mi vida, pero no tan profunda como la experiencia de los Ejercicios, aunque muy profunda de todos modos. Ahora la película se va a estrenar, y yo estoy de regreso en la ciudad de la superficialidad. Estoy tratando de reconciliarme con eso”.

Permanecer enamorado no es cosa fácil, así como tampoco lo es permanecer en el momento de la gracia en un retiro o en un momento conmovedor de la oración. El mundo regresa a nosotros y nosotros a él. Pero cuando le pregunté si aún confía en su enamoramiento, sonrió otra vez, hizo contacto visual conmigo y me aseguró: “Dios mío... esto, esto fue suficiente. Si no hubiera hecho la película, habría estado bien de todos modos. Pero la única experiencia que no me gustaría sacrificar, si tuviera que escoger, sería la de hacer los Ejercicios. Me trae tanto consuelo. Es una lección de humildad, porque me demuestra que puedes dedicar un año de tu vida a una transformación espiritual, deseando sinceramente y traducien-

do ese deseo en acción, para crear una relación con Cristo y con Dios, y puedes perder cuarenta libras de peso, sacrificar tu arte, orar todos los días, vivir célibe por seis meses, hacer todos estos sacrificios en servicio a Dios, en servicio a lo que piensas que Dios quiere para tu vida, e incluso después de todo ese corazón y esa alma, después de un ofrecimiento tan humilde... esa humildad... después de todo eso, habrá gente que intente apedrearte y despreciarte. Es una gracia maravillosa recibir eso, caer en la cuenta de eso. Es un consuelo enorme saber que, no importa cuánto trabaje, habrá alguien a quien no le caiga bien. Habrá por lo menos una persona que diga que no valgo nada. ¡Es maravilloso!”.

Si Garfield parecía cansado cuando nos saludamos, era todo lo contrario ahora. Cuando contaba las gracias que recibió se veía visiblemente alegre, y se desternillaba de risa. Aun cuando reconoce que algunos pensarán que “no vale nada”, lucía radiante y libre.

“Ésta es mi oración sincera”, dijo. “Oro por ser más libre para ofrecerme vulnerablemente... y para que estas otras voces, ya sean internas o externas, pierdan un poco su poder de imponerse a esa llama, a la posibilidad de ofrecer nuestro corazón más puro, vulnerable, quebrado y abierto... al servicio de Dios, al servicio de un bien más grande, al servicio

del amor, de lo divino. Siento que eso es lo que me está demostrando Dios. Y duele cuando me siento incomprendido o invisible... pero deseo que duela menos para poder seguir ofreciéndome de un modo vulnerable”.

En su esencia, los *Ejercicios Espirituales* tratan de la personificación del amor, no de la posibilidad de él. La posibilidad —o la imposibilidad— del amor nos paraliza. Pero la personificación del amor, el amor vulnerable, dañado y golpeado que vi en el corazón de Andrew Garfield, la personificación del amor que experimentó como el partero de María, el amor que guarda en su “vida oculta”, el amor que vive en sus deseos de ser visto profundamente y apreciado plenamente, el enamoramiento con el que sigue batallando en su relación con Dios y con otros. Esa personificación del amor es la que nos redime a todos al final. Si la imposibilidad del amor nos deja con anhelo, en la personificación del amor encontraremos nuestra satisfacción. En la personificación del amor encontraremos nuestra plenitud. **m.**

**REPRODUCIDO CON PERMISO DE
AMERICA MEDIA (AMERICAMEDIA.ORG)**

**TRADUCCIÓN DEL INGLÉS DE BILL QUINN
Y PABLO QUINN**

::Esta entrevista, editada aquí por razones de espacio, fue publicada originalmente en *America. The Jesuit Review*: bit.ly/Garfield_America

::Lee la versión íntegra de esta entrevista en magis.iteso.mx

Sandra Suubi y Helen Nabukenya

¿Para qué nos sobran cosas?

POR DOLORES GARNICA

Orgánica, inorgánica, peligrosa, sanitaria, electrónica, domiciliaria, hospitalaria, urbana, comercial, líquida, escolar, espacial, radioactiva, plástica, reciclable. Basura para tirar, guardar o reusar. Treinta millones de toneladas de basura al año sólo en México y un triste décimo lugar entre los países que más tiran cosas; a partir de esta cifra, desechar basura en la calle o tirarla en un bote da lo mismo.

Parece que no nos ha funcionado preguntarnos qué hacer con la basura. ¿Y si nos preguntáramos lo mismo que las artistas Sandra Suubi y Helen Nabukenya, aunque Uganda —su país de origen— suene tan lejos y diferente de México? ¿Para qué nació esa botella de plástico que vaciamos en un segundo pero que permanece años y años sin desintegrarse? ¿Realmente nació para guardar una bebida? ¿Y si nació para el arte, y tomar algo de ella era sólo un pretexto? ¿Y si la ropa de moda que compramos y que la siguiente temporada tiramos nunca hubiera sido ropa, sino parte de una pintura?

Para ellas, “la basura es arte”. Su espíritu artístico no busca reciclar, sino encontrar ese material exacto para formar monumentales piezas de plástico o sencillísimas almohadas de retazos. Sandra Suubi expresa: “La basura nos muestra qué es valioso y qué no lo es; qué es utilizable o útil”, y es que decir que las dos artistas recogen basura para crear arte suena fútil ante sus obras. Más bien, digamos que ellas saben encontrar en la basura ese magnífico arte escondido; que saben cómo dar un uso trascendental a esa botella que pensábamos que estaba hecha para una acción tan banal como tomar algo.

Las dos artistas contemporáneas han formado con otros artistas africanos un proyecto llamado Afrika Arts Kollektive, junto con Romex, Xenson y Ruganzu Bruno. Saltaron a la fama debido a una

exposición colectiva en Uganda que ha creado tendencia desde el continente negro: la basura vista como materia prima artística, no sólo para reciclar —eso es fácil—, sino también para descontextualizar, criticar, informar, subvertir, denunciar, reflexionar y tantos verbos como los tipos de basura, como las infinitas acciones del arte en nosotros.

Sandra Suubi es también cantautora y le gustan las botellas de plástico: suele reunir las para crear enormes instalaciones con forma de, por ejemplo, un par de audífonos, a fin de preguntarse cómo escuchamos en *Ebiloto 1* (Sueños 1), 2014. Con forma de un gran casco de motociclista que la artista hace desfilar por las calles de Kampala, para ilustrar un rasgo de la identidad africana urbana, al tomar un elemento de los *boda-boda* (taxis en motocicleta) en *King of the Road* (Rey del camino), 2014. O para transformar la naturaleza, al crear enormes pájaros de botellas de colores, en un acto que agrega vida a lo plástico, en su pieza más conocida, *The Power of Possibility* (El poder de la posibilidad), 2014.

A Helen Nabukenya le gustan las telas. Con formación en arte y moda, la artista conoce la importancia de los textiles en la cultura africana, y a partir de ellos, de su mezcla y su transformación, pregunta e interpela a la propia cultura sobre lo político, lo social y lo femenino; explora no sólo los desechos o los telares, sino también esa línea delgadísima entre el arte y el oficio. Ella transforma trapos en un *collage*, un pedazo de blusa desechada en parte de una pintura, o, como en su pieza *Key* (Llave), 2015, unas antiquísimas telas en almohadas para que sus mujeres fabricantes descansen.

Quizás habrá que preguntarse creativamente: ¿para qué nacieron esa botella de plástico o ese pedazo de tela que no usamos y al que llamamos ropa? Y descubrir en estos objetos no sólo lo reciclable, sino también sus posibilidades artísticas. **m.**

Para conocer más:

::Sitio web de Sandra Suubi: sandrassuubi.com

::Afrika Arts Kollektive en Facebook: facebook.com/afrikaarts.kollektive

::Perfil de Helen Nabukenya: bit.ly/Nabukenya

::Entrevista a Nabukenya: bit.ly/Nabukenya_entr

::“Garbage Collectors”: arte, reciclaje y cambio social en Uganda: bit.ly/Garbage_Uganda

LUMIERES D'AFRIQUES

KEY (LLAVE), de Helen Nabukenya, 2015.

SANDRASUUBI.COM

KING OF THE ROAD (EL REY DEL CAMINO), instalación presentada durante un mes en el Festival de Arte Contemporáneo de Kampala.

La cruzada de Nora Volkow por las víctimas de la dopamina

Las adicciones no son un problema de voluntad, sino una enfermedad crónica que debe tratarse como cualquier otra.

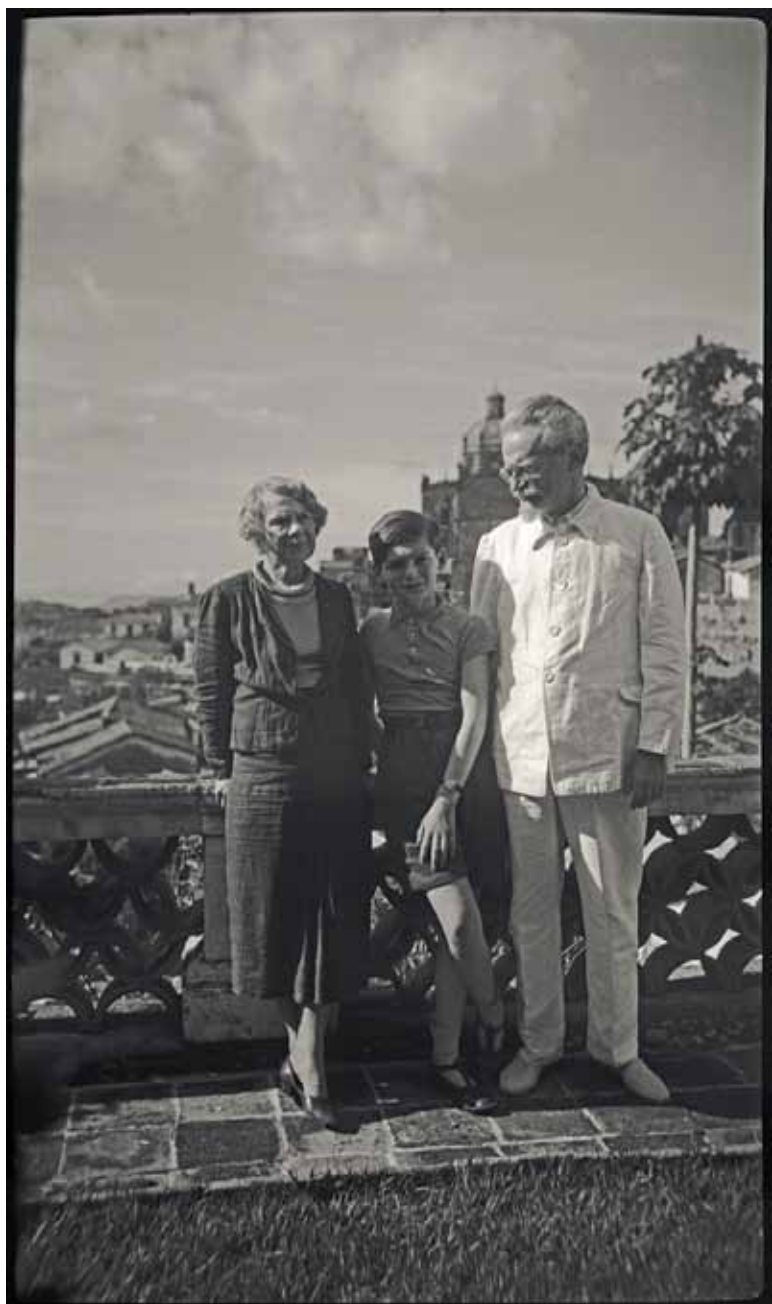
Con esta perspectiva, esta científica mexicana está revolucionando la comprensión de un problema de salud que afecta a millones de personas

POR A. LIÑÁN

Mientras la Segunda Guerra Mundial cobraba fuerza en Europa, León Trotsky fue asesinado en 1940 en la Ciudad de México, como consecuencia de la obsesión de Stalin por liquidar a cada exmiembro importante del partido bolchevique. A Trotsky le sobrevivieron su segunda esposa, Natalia, y su nieto Esteban.

Los padres de Esteban habían muerto al ser perseguidos por el terror del gobierno estalinista. Y pocas semanas luego de que Esteban Volkow y su madre llegaran a México para vivir en el exilio con su abuelo, sucedió el trágico acontecimiento. A pesar de la amarga bienvenida, Esteban se quedó a vivir en la misma residencia de Trotsky en Coyoacán, quizá para conservar ese lazo que aún le quedaba con su familia. Se hizo químico y casó con Palmira Fernández, una diseñadora de modas que había huido de la Guerra Civil española. Su descendencia (sus cuatro hijas: Verónica, Natalia, Patricia y Nora) sería de importante influencia en el mundo de la medicina, la química y las artes.¹

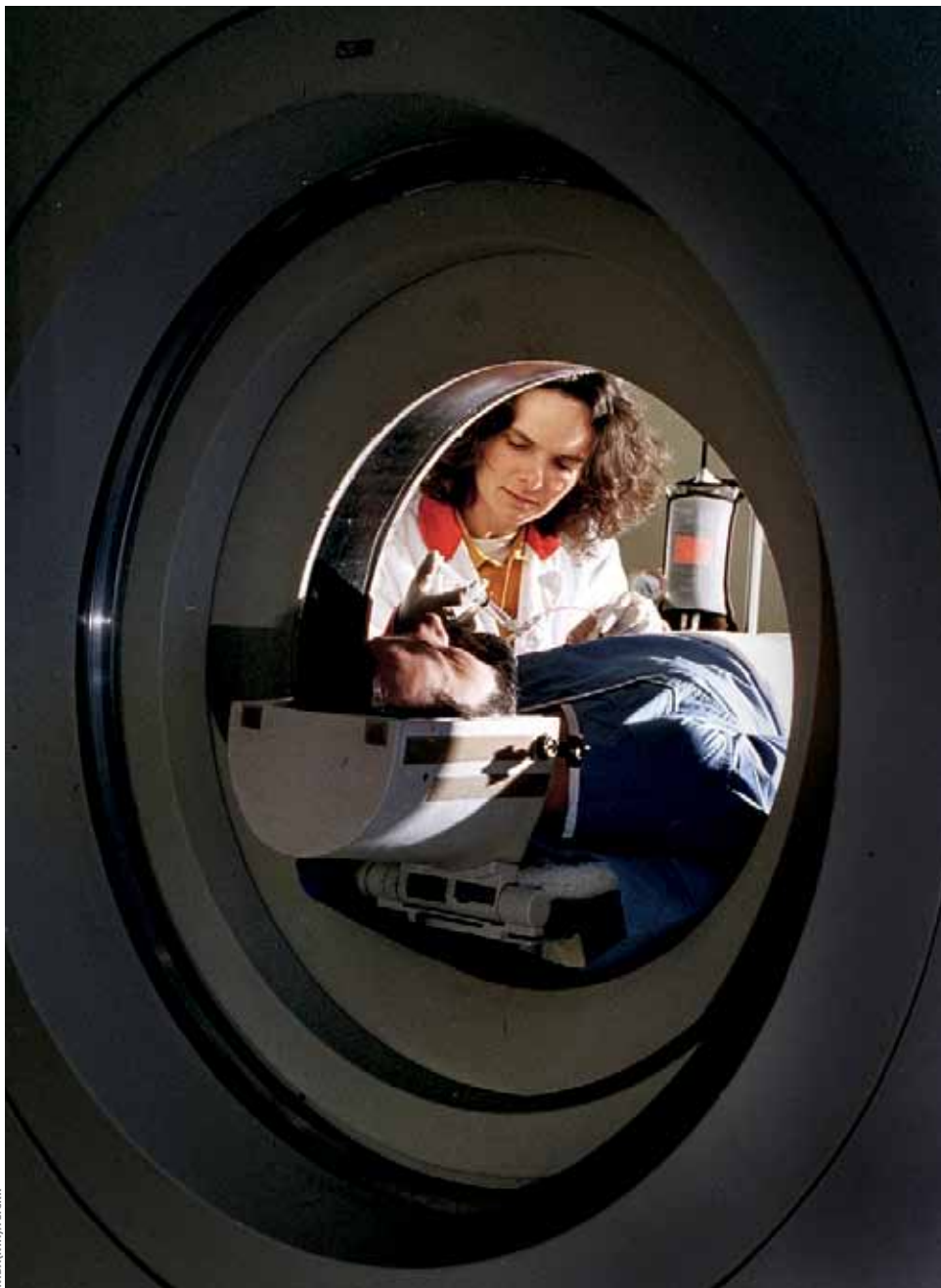
¹ La historia familiar fue compilada a partir de dos artículos acerca de la historia de Nora y de su padre: "Nora Volkow: Two Paths to the Future", de Bill Snyder, en *Lens: A New Way of Looking at Science*, Medical Center of Vanderbilt, febrero de 2006 (bit.ly/Volkow_Snyder), y "My Grandfather the Revolutionary", en *The Guardian*, 13 de febrero de 2013 (bit.ly/Volkow_Guardian).

LEÓN TROTSKY, NATALIA SEDOVA, su esposa, y Esteban Volkow, su nieto, en el Valle de México.

PALMIRA FERNÁNDEZ Y ESTEBAN VOLKOW posan con sus hijas. De izquierda a derecha: Verónica, Natalia, Patricia y Nora.

NIDA(NIH)/FELCKR

La prominente científica

Nora Volkow es hoy la neurocientífica más prominente del mundo en el estudio de las drogas de abuso y su relación con el cerebro. Creció en la casa de su famoso bisabuelo en la Ciudad de México. Sin embargo, cuando era pequeña, su padre poco hablaba acerca de él, de manera que conoció mucho de la historia de Trotsky por personas que tocaban a la puerta de la casa y solicitaban conocer el lugar. Para ella era un privilegio ofrecer el *tour* a las visitas que lo pedían, conversar y escucharlas. Un día, por ejemplo, un grupo de sudamericanos llegó a la casa y Nora pasó largo tiempo charlando con ellos acerca de un libro que estaba leyendo, *Cien años de soledad*; tiempo después se enteró de que su interlocutor había sido Gabriel García Márquez, con quien había pasado toda la tarde conversando.

A. Liñán

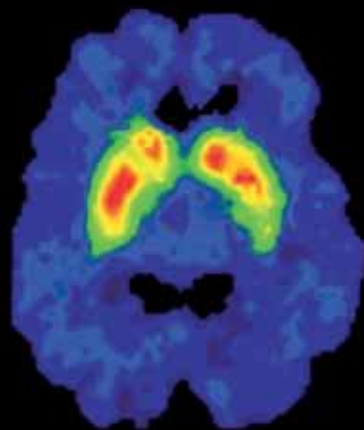
Es ingeniera en biotecnología y actualmente trabaja en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. En su blog *Afuera de la caja* escribe sobre el impacto de la ciencia en la vida cotidiana.

Volkow decidió especializarse en neurociencia mientras estudiaba medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En cierta ocasión, toda su curiosidad fue atrapada por un artículo de la revista *Scientific American*, que exponía un reciente hito en tecnología de imagen nuclear: se hacía posible tomar fotografías de los circuitos del cerebro mientras funcionaban en tiempo real, por medio de escáneres PET (siglas en inglés de tomografía por emisión de positrones). En ese entonces, la idea de ver al cerebro funcionar parecía cercana a la ciencia ficción, pero para la determinación de Nora no había límites, así que inició su camino para investigar las intrincadas operaciones neurales y su relación con la vida cotidiana. El siguiente paso, luego de terminar medicina, fue especializarse en psiquiatría. Ávida de aprovechar al máximo la experiencia que representaría su estancia, eligió cursar sus estudios en la Universidad de Nueva York, pues la institución tenía el primer escáner PET a disposición de la investigación. Además, justo ahí Volkow tendría la oportunidad de colaborar con los científicos pioneros de la técnica, en el laboratorio del Departamento de Energía Nuclear en Brookhaven, Long Island.

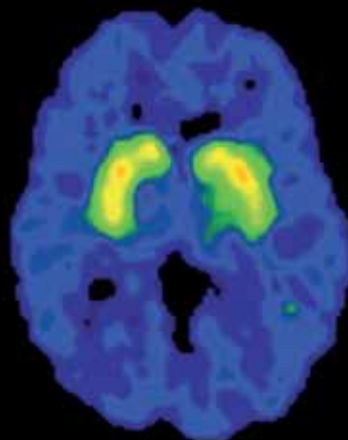
La tomografía por emisión de positrones utiliza mínimas cantidades de marcadores radiactivos de rápida degradación, llamados radiosondas. Cinco años antes, el equipo de Brookhaven, al que se integraba la investigadora mexicana, había producido el marcador para la glucosa. Este carbohidrato es el principal nutriente del cerebro y, ligado a la sonda, es fácil revelar su ubicación con el escáner. Las fotografías muestran las regiones activas que metabolizan el alimento. Con este principio iniciaron los experimentos.

Durante su periodo de residencia en Brookhaven, Volkow estudió, con la ayuda del escáner PET, a pacientes con esquizofrenia. Los sujetos tenían ya una historia de haber consumido drogas antipsicóticas para controlar su enfermedad, y sus observaciones desvelaron un tema fascinante. El córtex frontal del cerebro de los pacientes que habían consumi-

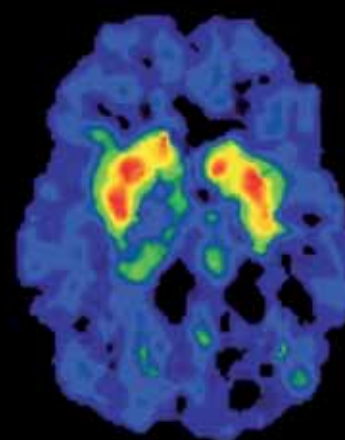
ADDICTION NEED NOT BE A LIFE SENTENCE

Normal control

METH abuser
1 month abstinence

METH abuser
14 month abstinence

NIDA(NIH)/FELICKER

do el medicamento por largos periodos de tiempo mostraba baja actividad. Esta zona es crucial para el comportamiento humano, pues la baja sinapsis aquí resulta en baja capacidad de razonamiento, dado que en este lugar se albergan funciones cognitivas, como el autocontrol, el lenguaje, la creación de juicios, entre otras. Aunque en ese momento los científicos no fueron capaces de determinar si este problema era debido a la medicina o a la enfermedad, las observaciones de Volkow abrieron la puerta para continuar estudiando la región corticofrontal con ayuda del PET.

Luego de completar su especialidad, la investigadora se mudó a la Universidad de Texas en Houston, a fin de desarrollar sus investigaciones en un centro inaugurado por el cardiólogo K. Lance Gould en esa institución. En Texas, su enfoque de investigación tuvo que cambiar, pues la universidad no contaba con pacientes esquizofrénicos, aunque sí adictos a la cocaína. Eran los años ochenta del siglo XX, justo cuando tenía lugar el *boom* de la cocaína y el *crack* en Estados Unidos. En ese tiempo todavía corría la creencia común de que la *coca* era una droga inofensiva; Volkow fue la primera que estudió los efectos de esta sustancia en el cerebro por tomografías. Inició con un equipo de trabajo al que se unieron dos físicos y un médico experto en el tratamiento de adicciones. El resultado fue contundente: todos los adictos mostraban pequeñas áreas dañadas donde el flujo de sangre se obstruía. La conclusión fue que en el cerebro de estos adictos hay pequeños infartos a causa del consumo de esta droga.² Aunque se sabía que la cocaína puede llegar a obstruir vasos sanguíneos, los resultados que indicaban la producción de infartos fueron tomados con escepticismo. No fue la primera vez ni la última que los estudios de Volkow derrumbaban antiguas y comunes creencias y,

si bien sus observaciones están soportadas por ciencia, a menudo han generado rechazo.

Volkow continuó con los estudios relacionados con adicción en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, donde comenzó una época prolífica en descubrimientos. Su nuevo equipo, conformado principalmente por Alfred Wolf y Joanne Fowler, inició una serie de investigaciones que cimbraron el camino del estudio de las adicciones a través de tomografías. Como resultado de una de sus investigaciones que rompieron paradigmas, lograron etiquetar los receptores de la dopamina, las enzimas que metabolizan este neurotransmisor. Wolf murió en 1998, pero la colaboración de Volkow con Fowler continúa hasta la fecha.³

Todo es dopamina

Antes se pensaba que la adicción era una enfermedad del sistema límbico del cerebro, es decir, la parte primitiva. Sin embargo, con las observaciones del equipo de Stony Brook se confirmaba que la adicción tenía que ver mucho más con el córtex frontal, la zona que está arriba de los ojos y a la que se deben los altos niveles de razonamiento del ser humano, como el del autocontrol. Durante los siguientes años, Volkow fue documentando una constante: existen niveles bajos de receptores de dopamina en el córtex frontal de cerebros de pacientes adictos al alcohol, la heroína y las metanfetaminas. En 2001 descubrió que las personas obesas también presentaban la mis-

UNA DE LAS IDEAS que defiende Volkow es que la adicción no tiene por qué ser una sentencia de por vida. En la imagen de la izquierda se puede ver el cerebro de una persona sin la adicción; al centro, el de un adicto a las metanfetaminas con un mes de abstinencia; a la derecha, el de una persona con catorce meses de abstinencia.

2 Nora Volkow *et al.*, "Synapse Decreased Dopamine D2 Receptor Availability is Associated with Reduced Frontal Metabolism in Cocaine Abusers", 1993: bit.ly/Volkow_dopamina

3 Nora Volkow *et al.*, "PET Evaluation of the Dopamine System of the Human Brain", en *The Journal of Nuclear Medicine*, vol. 37, núm. 7, 1996: bit.ly/Volkow_PET

NIDA(NIH)/FELICER

NORA VOLKOW, directora del National Institute on Drug Abuse (NIDA), durante una conferencia sobre el tratamiento del abuso de drogas entre la población carcelaria, dictada en 2006 en la estación de policía de Chicago.

ma característica: bajos niveles en los receptores D2 de dopamina en el córtex frontal.⁴ La obesidad, así, se entiende como consecuencia de la adicción a ciertos alimentos. Pero el debate que generó mucho ruido tuvo lugar cuando la ciencia demostró cómo los adictos realmente tienen un problema bioquímico que les impide controlar sus impulsos: la adicción es una enfermedad crónica del libre albedrío.

El descubrimiento de que la adicción es una condición médica y no una falla moral chocaba con una creencia popular que estigmatiza aún hoy en día a los adictos y los cataloga como personas moralmente débiles. Volkow vino a sacudir esta percepción. Se convirtió en la principal referencia para buscar mejores tratamientos para las adicciones desde un punto de vista integral.⁵ Hoy día, Nora Volkow dirige el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés), el centro de investigación más importante en el mundo que estudia las adicciones y su tratamiento. Maneja un presupuesto por arriba de los mil millones de dólares, lo que refleja la

importancia del asunto en el mundo actual. Volkow ha sido su directora general a lo largo de los últimos 14 años, convirtiéndose así, más que nunca, en una inspiración para las mujeres científicas.

En todas las entrevistas que da, Nora Volkow deja en claro algo: la adicción está relacionada con la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que tiene amplias funciones, dependiendo de la zona en la que se encuentre: regula el movimiento, la emoción, la motivación y el placer. Pero también, y sobre todo —lo que tiene particular interés para el estudio de las adicciones—, desempeña el rol más importante en la regulación del proceso de recompensa en el cerebro al identificar el placer como premio. Los circuitos neurales están naturalmente programados para responder a la recompensa. Primero, un poco de dopamina nos motiva a que ejecutemos una acción y, al hacerlo, nos premia con más placer, reforzando así el aprendizaje. Éste es el sistema de recompensa-reforzamiento natural con el que operamos para hacer casi todo. Por supuesto, el proceso es una obra de arte que se ha perfeccionado luego de millones de años de evolución y nos mantiene vivos como especie: después de todo, si no fuera agradable comer o tener sexo, no lo haríamos.

Si olemos unas *carnitas* en la calle, el olor del asador probablemente nos hará salivar como a los perros de Pavlov y detonará un *rush* de dopamina (al

4 Nora Volkow *et al.*, "Brain Dopamine and Obesity", 2001: http://bit.ly/Volkow_obesity

5 Véase el perfil trazado por Abigail Zuger, "A General in the Drug War", en *The New York Times*, 13 de junio de 2011: bit.ly/Volkow_NYT

que estamos condicionados por ser mexicanos). Esto nos alentará a comer las carnitas con urgencia. Al saborearlas obtendremos gozo, es decir, un poco más del químico, y se reforzará el hecho de que hicimos bien al comerlas. Al cabo de unos cuantos bocados, la señal de placer disminuirá progresivamente hasta convertirse en una sensación de saciedad o empaño, y entonces nos detendremos.

La gran mayoría de las drogas de abuso, de forma directa o indirecta afecta el sistema de recompensa *ahogando* al cerebro con dopamina, pues originan una producción del neurotransmisor diez veces mayor que la que genera un orgasmo. Y por si este *naufregio* dopamínico fuera poco, la velocidad de la señal de reforzamiento es casi inmediata, pues la vía de administración de las drogas hace que dicha señal llegue al cerebro en cuestión de pocos minutos. Ninguna recompensa natural se compara con esta experiencia. La euforia generada y la saturación de nuestros circuitos refuerzan descaradamente la acción, enseñándonos a repetirlo con persistencia. En consecuencia, el uso frecuente de la droga genera cambios en las conexiones neurales: recordemos que lidiamos con un órgano neuroplástico que responde adaptándose a los excesos de dopamina. Y se acopla de dos formas: produce menos del químico o reduce el nivel de receptores que se ligan al neuro-

transmisor. La consecuencia es implacable: el efecto de la dopamina va disminuyendo de manera progresiva y se va reduciendo de forma radical la habilidad de sentir cualquier tipo de placer.

Todas las drogas de abuso se involucran con el sistema de refuerzo; sin embargo, no todas actúan exactamente de la misma manera. Las más adictivas, de acuerdo con los estudios de Volkow, son las metanfetaminas, pues generan la más alta señal de liberación de la dopamina. La cocaína incrementa los niveles del químico al impedir que éste se recicle y provoca la saturación en el espacio de la sinapsis entre las neuronas. Los opiáceos, como la heroína, y algunos analgésicos, como la marca Vicodin, además de quitar el dolor, causan un despliegue de euforia.

Pendiendo de un hilo

Se sabe que no todas las personas que consumen drogas son adictas. En el reporte anual que da el NIDA, Volkow describe que existen básicamente dos tipos de condiciones que incrementan la vulnerabilidad para serlo: riesgos ambientales y sociales.⁶ Los primeros hablan principalmente de factores genéti-

6 "Drugs, Brains, and Behavior: The Science of Addiction", NIDA, 2014: bit.ly/Volkow_NIDA

correctamente, seremos capaces de mediar los periodos de gratificación instantánea y sustituirlos por recompensas eventuales. Si se consumen drogas en momentos en que la arquitectura del cerebro está incompleta, esto trunca el desarrollo y se convierte en un factor de riesgo más adelante. Para estos jóvenes, las posibilidades de ser adictos cuando sean adultos aumentan.

Otro factor que incrementa el riesgo de volverse dependiente de las drogas tiene que ver con el método de administración. Fumar o inyectarse la droga en una vena hace más rápida la liberación de dopamina al cerebro. Recordemos que, para el sistema de recompensa, la velocidad con la que se recibe la señal de placer es crucial para reforzar la acción. Entre más rápidamente llega la sensación positiva, mayor será el potencial adictivo.

Y, finalmente, está el riesgo social, que es un asunto complejo, dado que hay varios factores que convergen, como la situación familiar, un ambiente social de riesgo, entre otros. Sin embargo, el factor que para Volkow es crítico es el de la amplia disponibilidad de las drogas. Y esta afirmación incluye tanto las drogas de abuso de prescripción médica que son utilizadas en exceso, como las drogas ilegales relativamente fáciles de conseguir, además de la comida con altos contenidos de azúcar a precios mucho más baratos que la saludable.

cos. Algunos de nosotros podríamos, por ejemplo, tener genes que nos hagan propensos a ser mucho más sensibles ante situaciones de tensión, lo que pudiera colocarnos en posiciones de mayor riesgo a la hora experimentar ansiedad, pues la situación de carencia en nuestro cerebro se intensificaría y nos volvería más vulnerables. Otro factor ambiental se relaciona con sufrir daño físico en los circuitos del sistema de refuerzo. Aquí, Volkow ha iniciado una cruzada para difundir el tema. Ella argumenta que el mayor daño que podemos infligir al cerebro es el que representa consumir cualquier tipo de droga durante la adolescencia, que es un periodo de intenso crecimiento, particularmente de la región prefrontal cortical, donde están los circuitos neurales ligados al control de las emociones. Si esta zona madura

La crisis de las drogas de prescripción

El abuso de drogas no sólo se refiere a las sustancias ilegales. Hay medicamentos, accesibles por prescripción médica, que tienen el potencial de ser adictivos. En esta gama existen tres principales categorías: los opioides (por ejemplo, Vicodin u Oxycontin), los estimulantes (Adderall, Concerta o Ritalin) y los depresores del sistema nervioso central (Valium o Xanax).⁷ Hoy en día, sobre todo, hay una crisis por el abuso de opioides recetados. El NIDA estima que entre 26 y 36 millones de personas en el mun-

⁷ *Idem.*

WWW.GEML.COM

do abusan de este tipo de narcóticos. La situación es claramente controversial, porque el historial de abuso inicia por lo general con la prescripción que hace un médico. Estas sustancias son potencialmente adictivas y su riesgo no disminuye sólo porque sean legales. Si son utilizadas de forma incorrecta y arbitraria, las consecuencias son igualmente graves que las que acarrearán las drogas ilegales. En el caso de los opioides, el problema se extiende a un tema más crítico, pues recientemente se ha demostrado que su abuso es una entrada directa a sustancias más peligrosas. Cuando a un adicto a un opiáceo le es difícil conseguir la receta médica, intercambia el uso de éste por un narcótico ilegal, irónicamente, más accesible y barato: la heroína. El número de muertes por sobredosis de opioides en Estados Unidos va en aumento y es ya considerado una crisis de salud.⁸

En la misma situación de las medicinas por prescripción están las anfetaminas. De acuerdo con el NIDA, además del alcohol y el tabaco, se trata de la segunda droga más utilizada por los jóvenes, después de la marihuana,⁹ y en muchas ocasiones acceden a ella por la vía legal —es el medicamento originalmente prescrito para tratar desórdenes del déficit de atención—. Las anfetaminas, con su alto potencial adictivo, son especialmente elusivas.

El trabajo de Nora Volkow en la neurociencia se ha convertido en un bastión en la guerra contra la drogadicción. En cierto sentido, es un trabajo con que la científica mexicana abona a la historia familiar de la defensa de la verdad. Tiene como prioridad hacer conciencia, tanto entre doctores como en la sociedad civil y los gobiernos, acerca de la necesidad de instrumentar herramientas más agresivas para elevar

la prevención del uso de drogas, en especial en adolescentes. Por otro lado, con el NIDA sigue participando en el desarrollo de tratamientos médicos que ayuden a los adictos a recuperar su salud: sueño, paz y voluntad. Sin embargo, al momento, la prevención continúa siendo el mejor recurso que tenemos a la mano.

Cuando Nora tenía cerca de cinco años, falleció su abuelo materno. Siempre se dijo que había sufrido un ataque al corazón. Muchos años después, cuando su madre estaba cerca de morir, le confesó que había sido alcohólico y, por no poder evitarlo, se había quitado la vida. El abuelo de Nora había sido adicto, y, a pesar de que ella había dedicado su vida a cambiar el paradigma y a explicar que la adicción es una enfermedad crónica, en su familia el estigma y la vergüenza se seguían viviendo: el concepto que tanto defendía Nora seguía siendo una teoría. “Esta experiencia me hace reflexionar fuertemente”, declaró Nora en una reciente ceremonia en Toronto: “una vez que la gente entienda la subyacente patología de la adicción, los pacientes no deberán atravesar los obstáculos de prejuicios y vergüenza que enfrentan hoy en día, sino sencillamente ser atendidos como se merecen, porque sufren una enfermedad que deberá ser tratada como cualquier otra”. **m.**

NORA VOLKOW
con su madre en
1980.

8 “Prescription Opioids and Heroin”, NIDA, 2015: bit.ly/Volkow_NIDA_II

9 “Principles of Adolescent Substance Use Disorder Treatment: A Research-Based Guide”, NIDA, 2014: bit.ly/Volkow_NIDA_III

Arte hecho con la gente

La vida social es el espacio en el que están cobrando forma algunas de las manifestaciones artísticas más relevantes de este tiempo. En todo el mundo, el trabajo de los creadores tiene cada vez más que ver con la participación del público. Se trata de una perspectiva que resignifica tanto al arte como a la vida

POR DENISA TOMKOVA

En 1992 el artista tailandés Rirkrit Tiravanija cocinó y sirvió gratis arroz con curri a todos los asistentes de la Galería 303 de Nueva York; la intervención artística *Untitled (Free/Still)* (Sin título [libre/estático]) tenía la intención de crear una experiencia en la que el encuentro y la interacción de los comensales se convirtieran en sí mismos en la obra de arte. En 1994, el colectivo austriaco de artistas WochenKlausur realizó el proyecto *Shelter for Drug-Addicted Women* (Albergue para mujeres drogadictas), que consistió en una docena de paseos en barco en el Lago Zúrich, a lo largo de ocho semanas, en los que los que políticos, periodistas, sexoservidoras y activistas de la ciudad de Zúrich eran invitados para conversar; a partir de las conversaciones, se logró la renta de una casa como albergue para las mujeres, financiado por donativos privados y por el sector público, que se hizo cargo de dos terceras partes de los gastos. Y, en 1999, el artista español Santiago Sierra, radicado en la Ciudad de México, realizó una de sus obras más famosas: *250 cm Line Tattooed on 6 Paid People* (Línea de 250 cm tatuada sobre 6 personas remuneradas), en la que tatuó una línea en las espaldas de seis jóvenes cubanos desempleados, quienes ganaron a cambio 30 dólares cada uno. Estos son tres ejemplos icónicos de las artes participativas o el arte socialmente comprometido que se asocian con el fenómeno del arte relacional.

Los conceptos de arte participativo, arte socialmente comprometido, prácticas sociales o arte colaborativo han adquirido gran popularidad en los

últimos años, y su proliferación alrededor del mundo no sólo nos habla de la importancia de la participación en el arte, sino que también debe verse como parte de un fenómeno más amplio y, por ende, relacionado con el creciente interés en la participación pública, los nuevos movimientos sociales y el activismo a escala global.

Aproximadamente una década después de estos hitos en el arte, las prácticas del arte colaborativo y socialmente comprometido no sólo se han convertido en elementos centrales de la producción del arte y las discusiones que giran a su alrededor, sino que han desempeñado un papel en la determinación y el reflejo de configuraciones globales. Como tales, estas prácticas fueron el tema principal de la conferencia Art and Politics Reloaded. The Right to the City (Arte y política recargados. El derecho a la ciudad), realizada en junio de 2016 en Lisboa, donde participaron artistas, activistas, teóricos del arte, historiadores del arte y antropólogos internacionales, entre ellos Grant Kester, de la Universidad de California en San Diego, y Gregory Sholette, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, quienes ofrecieron conferencias magistrales. Uno de los objetivos principales de la conferencia era examinar, desde una perspectiva multicultural, la dimensión “global” de las prácticas artísticas colaborativas, con miras a confrontar el discurso dominante occidental (Europa Occidental y Estados Unidos) y generar una discusión acerca de las prácticas colaborativas como respuestas a los procesos de dominio y emancipación alrededor del mundo.

Denisa Tomkova

Es doctorante en el Departamento de Cine y Cultura Visual de la Universidad de Aberdeen (Reino Unido). Sus líneas de investigación incluyen temas como el arte contemporáneo, la participación, la comunidad, la biopolítica, la identidad nacional, y el poscomunismo

IMÁGENES DEL FESTIVAL Internacional de Artes Comunitarias (ICAF, por sus siglas en inglés), realizado en 2014 en Rotterdam, Holanda.

Arte para entender el mundo

Carlos Garrido Castellano, organizador de una de las mesas de discusión, explica la necesidad de “pensar en las prácticas artísticas socialmente comprometidas y colaborativas desde un marco alternativo, así como de intentar abrir el debate, abordar casos de estudio menos visibles y desafiar la centralidad de artistas y procesos canónicos”.¹ Esto constituye el reto, también en la discusión y en las narrativas construidas a partir de las prácticas del arte. Por ejemplo, por tradición, las prácticas vanguardistas estadounidenses y europeas se han visto como las predecesoras de las prácticas artísticas socialmente comprometidas, y han sido referencia casi obligatoria en todas las discusiones e historias. Sin embargo, el arte socialmente comprometido es un fenómeno global, y hay que analizarlo como tal. Garrido plantea dos motivos para ello: en primer lugar, porque estas prácticas artísticas nos ayudan a entender, no solamente el mundo del arte, sino el mundo en general; y, en segundo lugar, porque están dando forma a algunos de los momentos más interesantes de las historias del arte de muchos territorios y porque socavan las limitaciones y exclusividades que por tradición se asociaban a las prácticas dentro y fuera de las instituciones del arte.²

Al hablar del mundo actual del arte y la cultura, Sholette utiliza la metáfora *materia oscura*, una masa invisible prevista por la teoría del *Big Bang* que, a pesar de su invisibilidad y su constitución desconocida, abarca hasta 96 por ciento del universo. “Incluye las prácticas improvisadas, *amateurs*, informales, no oficiales, autónomas, activistas, no institucionales y auto organizadas: todo trabajo que se hace y circula a la sombra del mundo del arte formal. De una parte se podría decir que emula la materia oscura cultural por rechazar las demandas de visibilidad del arte establecido, y otra gran parte no tiene más remedio que quedar invisible”.³ Sin embargo, en años recientes, la “materia oscura ha comenzado a brillar”, porque muchos artistas “conscientemente eligen trabajar en los márgenes del arte convencional motivados por el deseo de hacer crítica social, económica y política”.⁴

Por un lado, ha habido más iniciativas artísticas y de activismo alrededor del mundo, provenientes de la llamada “materia oscura” que opera en los márgenes

del mundo artístico convencional. Pero al mismo tiempo ha habido una respuesta a estas tendencias por parte del mundo del arte convencional. Sholette muestra que “los principales museos están destinando parte de sus presupuestos a la producción de proyectos efímeros y participativos que tienen el beneficio adicional, en un ambiente de estrechez financiera, de costar relativamente poco, de no requerir ni almacenamiento ni mantenimiento y de generar un interés en el público que al parecer ya no generan las exhibiciones estáticas”.⁵ Las instituciones organizan bienales de arte socialmente comprometido y comunitario, como la 7ª Bienal de Berlín, curada por el artista polaco Arthur Zmijewski, o la Bienal de Liverpool en 2015, que abordó la cuestión del arte participativo con el tema “¿Artes comunitarias? Aprendiendo del legado de las iniciativas sociales de los artistas”.

Existen varias organizaciones y comunidades internacionales que abordan temas y proyectos de arte comunitario, como Creative Time Summit (Cumbre de Tiempo Creativo), un congreso anual organizado en Nueva York y dedicado a la comisión de proyectos de arte público que se relacionen con la justicia social. Los organizadores declaran: “Nos comprometemos a presentar arte importante para nuestros tiempos y a involucrar a públicos amplios que trasciendan barreras geográficas, raciales y socioeconómicas”.⁶ Otro ejemplo es The International Community Arts Festival (El Festival Internacional de las Artes Comunitarias, ICAF), creado en 2001 cuando, en los Países Bajos, los conceptos *diversidad cultural* y *participación en las artes* empezaban a aparecer en las políticas públicas y los debates culturales del país.

Está también Make Art with Purpose (MAP) (Hagan Arte con Propósito), una comunidad internacional que se involucra con las prácticas del arte socialmente comprometido a través de un centro virtual de recursos para proyectos creativos que pretenden transformar al mundo. Janeil Engelstad, fundadora de la organización, explica su misión: “Promovemos modelos de producción de arte que se basan en la concientización e incluyen ideas para el cambio ambiental y social positivo”.⁷ E incluso el prestigioso Premio Turner de Gran Bretaña fue otorgado en 2015 a Assemble, un colectivo londinense que trabaja transversalmente en los campos del arte, el diseño y la arquitectura para crear proyectos en conjunto con las comunidades que los usan y habitan.

La vida social como medio de expresión

El arte socialmente comprometido no es sólo un fenómeno reciente; ha existido desde hace décadas, pero sus genealogías son complejas e intrincadas. La historiadora y crítica Claire Bishop argumenta que tres inquietudes han motivado la participación en el arte desde la década de 1960: la activación de la audiencia, la redefinición del concepto de autoría de una obra y el interés

1 Carlos Garrido Castellano en conversación por correo electrónico, julio 2016.

2 *Ibid.*

3 Gregory Sholette, *Marxism and Culture: Dark Matter: Art and Politics in the Age of Enterprise Culture*, Pluto Press, Londres, 2010.

4 *Ibid.*

5 Gregory Sholette, “Delirium and Resistance after the Social Turn”, en *FIELD Journal for Socially-Engaged Art Criticism*, primavera de 2015, field-journal.com/issue-1/sholette

6 creativetime.org/about

7 makeartwithpurpose.net/about.php?id=1

WWW.SANTIAGO-SIERRA.COM

EN 1999 EL ARTISTA Santiago Sierra tatuó una línea de 250 centímetros en la espalda de seis personas, que recibieron un pago por ello.

STUDIOBLUE

FREE/STILL, DE RIRKRIT Tiravanija, en la galería 303 de Nueva York (1992). El artista convirtió el espacio en un salón donde se cocinaba y servía arroz y curri a los visitantes.

por la comunidad. Estas inquietudes vienen siendo los vínculos históricos del arte socialmente comprometido de la actualidad. Desde otra perspectiva, Sholette ve los inicios del arte comunitario en los años setenta, cuando el Consejo Británico de las Artes en el Reino Unido comenzó a canalizar apoyo hacia artistas que se desempeñaban en espacios públicos. No obstante, la diferencia es que hoy en día la tendencia apunta hacia la coreografía de experiencias sociales. Sholette y Blake Stimpson, en su obra *Collectivism After Modernism* (Colectivismo después del modernismo), afirman: “Este [nuevo colectivismo] no significa ni retratar las formas sociales ni luchar en el ámbito de la representación, sino involucrarse con la vida social como producción, involucrarse con la vida social misma como medio de expresión. Este *nuevo colectivismo* implica el poder espectral del pasado del colectivismo en la medida que se desarrolla completamente dentro del poder hegemónico del capitalismo global”.⁸ Lo que se entiende hoy por “colectivismo” son las acciones o iniciativas sociales colectivas en forma de manifestaciones públicas en la calle o en el mundo digital (el colectivismo de la Nueva Economía) como una comunidad imaginada situada en la internet. El Nuevo Colectivismo, como lo entienden ellos, reintroduce el viejo estandarte vanguardista “El Arte en la Vida”, por tanto, el aspecto de las prácticas artísticas colaborativas es parte esencial de la interpretación actual del colectivismo.

En el contexto de Europa Central-Oriental, las obras de arte que hacían comentarios políticos y sociales tomando la vida misma como medio de expresión empezaron a surgir alrededor de 2004, cuando estos países entraron a la Unión Europea. Aparecieron nuevos temas, tales como la integración de la UE, la migración, la apertura de fronteras, la identidad nacional, la gentrificación, la ecología, el capital privado y el desempleo. Los artistas empezaron a crear arte socialmente comprometido, al igual que los artistas en todo del mundo, porque las cuestiones actuales son globales y universales.

Un ejemplo patente de este tipo de proyectos es *Vendedor de Lágrimas* (Skup Łez, 2014), realizado por

dos artistas polacos, Łukasz Surowiec y Alicja Rogalska, en la ciudad de Lublin, Polonia. El escenario para el proyecto era una sección de la ciudad con altos índices de desempleo y de exclusión socioeconómica, repleta de tiendas de empeño y prestamistas abusivos, en un espacio especialmente diseñado que permitía a la gente producir y vender sus lágrimas en aproximadamente 25 euros por cada tres mililitros. El proyecto duró solamente cuatro días en vez de los ocho planeados, porque se agotaron los fondos. El caso puede compararse con la obra de Sierra, *Línea de 250 cm tatuada sobre 6 personas remuneradas*, ya que Surowiec y Rogalska también se enfocaron en la explotación económica como tema central. Como explica el antropólogo Roger Sansi a propósito del trabajo de Sierra, “su trabajo pone de manifiesto el mecanismo de autoría artística en el arte participativo como una forma de explotación... el intercambio de bienes también constituye una ‘relación social’”.⁹ El potencial del proyecto no está en la transformación de la sociedad o de la economía en Polonia. Los artistas afirman que la población de Lublin “no tiene trabajo y necesita vender sus pertenencias en tiendas de empeño para cubrir sus necesidades. ¿Por qué las pertenencias vendidas no pueden ser lágrimas? Vender lágrimas es un gesto simbólico. Pagamos por algo que no tiene precio, que es íntimo y privado. Los desempleados tienen muchas razones para llorar, y se les puede pagar por estas lágrimas si deciden colaborar con el proyecto de arte”.¹⁰ Uno de los participantes dijo: “Vivimos en una sociedad de comercialización total. El proyecto demuestra que uno puede sacar provecho hasta de las lágrimas. Pero llorar es una labor realmente difícil. Ha sido lo más difícil que he hecho hasta ahora”.¹¹ El proyecto fue blanco de fuertes críticas por beneficiarse de la pobreza de otros, y porque los organizadores no estaban ayudando realmente a la gente. Los artistas respondieron: “Lo que hacemos es ético. Volteamos el mecanismo de comercializar y deshumanizar a una persona. Estamos comprando, simbólicamente, la tristeza causada por una situación social particular y, por tanto, constituye una forma de crítica social”.¹²

A pesar de todas las discusiones acerca de la democracia directa y la participación ciudadana, son cosas que paradójicamente están ausentes en nuestra vida cotidiana. De ahí la importancia del diálogo, también propuesto por Kester en su obra *Dialogical Aesthetics* (Estética Dialógica) como parte fundamental del cambio social y del éxito de las prácticas artísticas socialmente comprometidas.¹³ Los proyectos artísticos socialmente comprometidos generan un discurso indudablemente importante y tienen potencial para plantear preguntas acerca de cuestiones sociales y para suscitar una voluntad de cambio. En cuanto a lograr alguna forma de cambio social, los proyectos nos obligan a involucrarnos con otros y generar un diálogo.

8 Blake Stimpson y Gregory Sholette, “Introduction”, en *Collectivism after Modernism. The Art of Social Imagination after 1945*, University of Minnesota Press, Minnesota, 2006, p. 13.

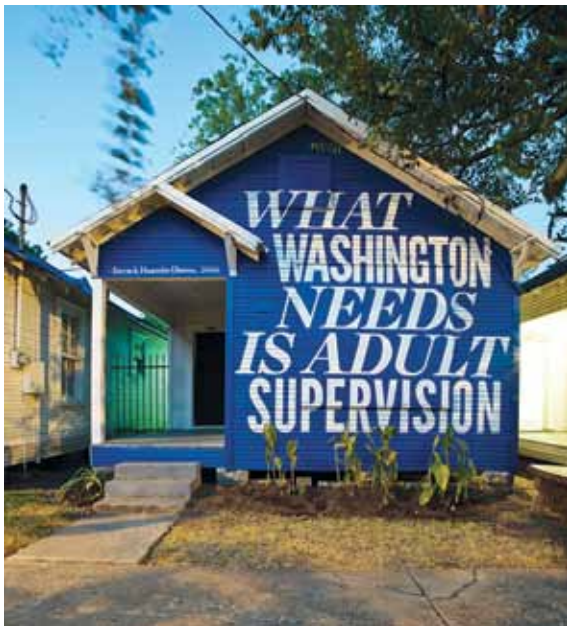
9 Roger Sansi, *Art, Anthropology and the Gift*, Bloomsbury Academic, Londres, Nueva York, 2013.

10 Łukasz Surowiec y Alicja Rogalska en Joanna Bielecka-Prus, Łukasz Surowiec y Alicja Rogalska, *Skup Łez, Rewiry*, Catalogue of Socially-Engaged Art Centre Rewiry, Lublin, 2013-2014, p. 128.

11 *Ibid.*, p. 130.

12 *Ibid.*, pp. 130-131.

13 Grant Kester, *Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art*, University of California Press, Estados Unidos, 2004; Grant Kester, *The One and the Many: Contemporary Collaborative Art in a Global Context*, Duke University Press, Estados Unidos, 2011.

RICK LOWE ES autor del proyecto *Row Houses* (Vivienda Subsidiada), que comenzó en 1993 en el distrito Northern Third Ward, de Houston, Texas. Lowe ha creado casas para madres solteras y sus hijos, así como espacios residenciales para artistas que deseen crear nuevos proyectos junto con la comunidad local, centros de salud y jardines comunitarios en una de las comunidades afroamericanas más antiguas de la ciudad.

El arte socialmente comprometido en México y Latinoamérica

POR SOFÍA RODRÍGUEZ

En México, la genealogía de las artes sociales y participativas que actualmente ocupan museos, galerías y el espacio público puede rastrearse hasta los movimientos de grupos y colectivos de arte crítico, comunitario y de resistencia de los años sesenta y setenta del siglo XX, e inclusive más allá, hasta los movimientos de las vanguardias modernas y sus manifiestos fundacionales. La idea de la acción colectiva como parte fundamental del proceso de las propuestas artísticas, afín a los movimientos ideológicos, sociales y políticos de inicios del siglo pasado, quedó plasmada de distintas maneras: desde el manifiesto *Actual No. 1* del movimiento Estridentista en 1921, que proponía un arte “actualista” que respondiera a los estímulos de la experiencia urbana y borrara los límites entre el arte y la vida, o el *Manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos Pintores y Escultores* de 1923, del influyente y conocido movimiento Muralista, firmado por David Alfaro Siqueiros, que privilegia al arte público dirigido a la sociedad por encima del individualismo, hasta el espíritu que impulsó al Grupo de Pintores ¡30 30!, bajo la premisa de que el colectivismo era parte integral de la producción artística y que el arte “podía ser un agente de transformación social, y más específicamente, nivelar diferencias de clase”.¹⁴

En Uruguay, las propuestas artísticas de finales de los sesenta y los setenta se materializaron en proyectos de resistencia a las dictaduras militares en los que la línea entre arte y activismo parecía desdibujarse. En el primer caso, el Movimiento de Liberación

Nacional-Tupamaros, un grupo armado de guerrilla, hizo confluir el arte con el activismo: con un enfoque pedagógico y una ambición transformadora, sus integrantes hicieron uso subversivo de los mensajes mediáticos y de recursos teatrales en acciones militares, robos de bancos y de alimentos y secuestros para financiar la guerrilla o para el sustento de las comunidades.¹⁵ Con un sofisticado uso de los medios y la propaganda, establecieron parámetros iniciales para la estética del activismo y para los usos políticos del arte con fines sociales y revolucionarios.¹⁶ En Argentina, por otra parte, en la dirección opuesta, desde la escena artística grupos y colectivos politizaron su trabajo transitando hacia el activismo y la denuncia: el grupo Artistas de Vanguardia organizó en Rosario y Buenos Aires la exposición *Tucumán Arde* en 1968, un manifiesto artístico e intelectual que llamaba a la creación de un arte total y social y denunciaba la represión, la censura y la complicidad de artistas e instituciones públicas que colaboraron con la dictadura.¹⁷ La exposición de arte conceptual a través de textos, panfletos, instalación, fotografía y carteles fue clausurada en Buenos Aires, e incluso algunos artistas fueron perseguidos por el régimen.¹⁸ Sin embargo, su influencia reverberó en propuestas estéticas en las siguientes décadas, en las que movimientos y asociaciones hicieron uso de los recursos puestos en práctica por los “tupamaros” y los “tucumanos”. Entre esas propuestas se cuentan las acciones de las asociaciones de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo en su impulso a la obra *El Siluetazo* (1983), de los artistas Julio Flores, Guillermo Kexel y Rodolfo Agueberry, que dibujaron en plazas y espacios públicos las siluetas de 30 mil personas desaparecidas durante la dictadura.¹⁹

Arte, acción y resistencia en México

En nuestro país, los puntos de inflexión que han inclinado la vocación artística hacia la resistencia crítica y a la estética de la acción colectiva han sido las crisis y movimientos sociales. Uno de ellos fue

Sofía Rodríguez
Profesora de Historia de las Artes Audiovisuales y coordinadora de Diferenciación para la Comunicación en el ITESO. Es maestra en Arte Moderno y Contemporáneo: Historia, Curaduría y Crítica por la Universidad de Edimburgo.

14 Tatiana Flores, *Mexico's Revolutionary Avant-Gardes. From Estridentismo to ¡30-30!*, Yale University Press, New Haven-Londres, 2013, pp. 21, 266, 277–278.

15 *Ibid.*, pp. 44–58.

16 *Ibid.*, p. 2.

17 The Avant-Garde Artists Group, “Tucumán Arde”, en *Art and Social Change: A Critical Reader*, Tate-Afterall, Londres, 2007, p. 162.

18 Luis Camnitzer, *Conceptualism in Latin American Art*, p. 68.

19 *Ibid.*, p. 74.

SZTUKAPIBLICZNA.PL

IMÁGENES DE la pieza *Vendedor de lágrimas* (2014), de Łukasz Surowiec y Alicja Rogalska. Lublin, Polonia.

el movimiento estudiantil de 1968. El asesinato de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco propició un cambio en la dinámica artística, antes enfocada en el trabajo plástico, hacia prácticas colectivas, lo que respondía al contexto represivo e intolerante y a su vez reafirmaba al arte como una expresión de disenso respecto al Estado y a los cánones artísticos que prevalecían en el gusto estético y el mercado.²⁰ A través de asociaciones y colectivos artísticos denominados posteriormente como “Los Grupos”, jóvenes artistas —entre los cuales había participantes del movimiento del 68— abrazaron las manifestaciones críticas y conceptuales del arte, el minimalismo, la instalación, el *performance* y el arte comunitario, con un espíritu de transformación que retaba al control hegemónico del sistema.²¹ Algunos grupos, como Tepito Arte Aquí, crearon vínculos vecinales con el barrio y con colectivos chicanos; otros, como Mira, El Colectivo, Germinal y No Grupo, se enfocaron en la colectivización del trabajo creativo, separándose de la idea del artista como un individuo; Mira, Taller de Arte e Ideología (TAI), Taller de Arte y Comunicación (Taco) de la Perra Brava y Germinal enmarcaron su actividades en los movimientos sociales y sindicales y llevaron su activismo y proyectos formativos a las calles y a comunidades rurales, mientras que otros, como Proceso Pentágono, Tetraedro y Suma se embarcaron en procesos de experimentación estética, con un fuerte componente de crítica política, siendo uno de sus momentos clave su participación en la Bienal de París de 1977.²²

Un segundo momento de inflexión fue el surgimiento, en 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas, que denunciaba los efectos del neoliberalismo en las poblaciones

más pobres del país, así como la exclusión de las comunidades indígenas del proyecto de nación. De modo similar a lo que habían hecho los tupamaros, el Subcomandante Marcos desplegó recursos teatrales y literarios en la creación de su “personaje” y de la narrativa del movimiento. De manera sorpresiva, el movimiento revolucionario se convirtió en una guerrilla de información digital con la que artistas y activistas de distintas partes del mundo se conectaron y difundieron por múltiples redes, como Ricardo Domínguez y el *Electronic Disturbance Theater* (1997).²³

La consolidación de la globalización del país y el Tratado de Libre Comercio de 1994 fueron acompañados por el auge del arte contemporáneo en México, y parecía haber una ruptura en el linaje de arte socialmente comprometido. Las actividades de los grupos se desvanecieron en los años ochenta, a la par de un resurgimiento pictórico que exploraba, entre otras cosas, símbolos de la identidad nacional (un momento denominado por algunos historiadores como “Neomexicanismo”). El nuevo giro hacia el arte contemporáneo en sus expresiones conceptuales, de instalación, *performance* y otras prácticas que habían tenido lugar en las décadas anteriores, parecía no tener como principal preocupación las dimensiones social y política. Una aparente banalidad y ligereza en la producción artística también fue acompañada, en menor escala, por un enfoque en el impacto económico y social de la globalización en el país, en sintonía con “el giro social” que sucedía en Europa y Estados Unidos.²⁴ Minerva Cuevas desconstruyó corporaciones en su proyecto *Mejor Vida Org* (1998-); Vicente Razo recuperó el escarnio y la burla popular sobre el despreciado expresidente en su *Museo Salinas* (1996); Francys Alÿs y Santiago Sierra se enfocaron en la precarización del trabajo, y Teresa Margolles y el grupo SEMEFO comenzaron su investigación con la violencia y la muerte.²⁵

El tercer punto de inflexión del patrón de respuesta artística a las crisis sociales tuvo lugar en 2006. Más de diez años después del movimiento zapatista, el movimiento social y artístico en el sur de México (en Oaxaca) reflejó la influencia revolucionaria y activista del movimiento zapatista. Ese año hubo una ruptura social y cultural que inició con la huelga de profesores y continuó con un levantamiento que tomó por completo la ciudad.²⁶ La comunidad artística desplegó diversas estrategias para atender el conflicto, en un intento de abrir espacios de diálogo y articular soluciones en un contexto en el que la violencia y la represión habían salido de control. Se fundaron colectivos que unieron fuerzas con activistas sociales y comunidades, y artistas e intelectuales apoyaron a las comunidades y activaron programas sociales de intervención. Un proyecto clave y de gran influencia en la respuesta artística al conflicto fue La Curtiduría, fundada por el artista

-
- 20 Olivier Debroise, “Genealogía de una Exhibición”, en *La era de la discrepancia: arte y cultura visual en México, 1968-1997*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2006, p. 26.
 - 21 James Oles, *Art and Architecture in Mexico*, Thames & Hudson, Londres, 2013, pp. 366-367; Camnitzer, *Conceptualism in Latin American Art*, p. 2.
 - 22 Álvaro Vázquez Mantecón, “Los Grupos, una reconsideración”, en *La era de la discrepancia: arte y cultura visual en México, 1968-1997*, pp. 194-195.
 - 23 Benjamin Shepard y Stephen Duncome, “Mayan Technologies and the Theory of Electronic Civil Disobedience”, en *Art and Social Change: A Critical Reader*, Tate Afterall, Londres, 2007, pp. 325-331.
 - 24 Cuauhtémoc Medina, “Mutual Abuse”, en *Mexico City: An Exhibition About the Exchange Rates of Bodies and Values*, PS1 Contemporary Art Center, Nueva York, 2002, pp. 42-45; cfr. Claire Bishop, *Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship*, Verso, Londres, 2012.
 - 25 Rubén Gallo, *New Tendencies in Mexican Art. The 1990s*, Palgrave-Macmillan, Nueva York, 2004, pp. 10-17.
 - 26 Editorial, “Cronología del Conflicto en Oaxaca”, en *El Universal*, 30 de octubre de 2006, eluniversal.com.mx/notas/384529.html

EN EL MARCO DE UNA VISITA de George W. Bush a Mar del Plata, Argentina, en 2005, el grupo Etcétera (ganador del Premio Internacional de Arte Participativo en Bolonia, Italia, en 2013) fundó La Internacional Errorista, movimiento que reivindica el error como base de todas sus prácticas.

GRUPO ETCETERA, WORDPRESS

Demián Flores y la curadora Olga Margarita Dávila, enfocados en la defensa de los derechos humanos, la creación de oposición política y en proyectos vinculados con prácticas comunitarias con videoartistas, activistas ecológicos y organizaciones culturales de distintas partes del mundo.²⁷

Ese mismo año comenzó la llamada “guerra contra el narco”, desatada por el presidente Felipe Calderón y cuyas consecuencias se calculan en más de 106 mil personas asesinadas y más de 29 mil desaparecidas.²⁸ Los efectos de la sangrienta guerra, y la devastación de las vidas y del territorio, han dado pie a múltiples obras y proyectos, como *¿De qué otra cosa podríamos hablar?*, producido por Teresa Margolles para el pabellón de México en la Bienal de Venecia en 2009, donde colgó al interior y al exterior del palacio mantas con la sangre de víctimas del conflicto recogidas de las calles de Culiacán; durante los días que duró la exposición, familiares de las víctimas, en un rito silencioso, se encargaban de rehumedecer los lienzos que guardaban la sangre y de trapear con esa agua ensangrentada las salas de exhibición del palacete, las cuales recibían a sus visitantes con un olor y un ambiente de muerte.²⁹ O como *Nivel de Confianza*, de 2015, de Rafael Lozano Hemmer, que se centra en los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014, para relacionar los rasgos de personas del público con el rostro de uno de los estudiantes, otorgando un porcentaje o “nivel de confianza” en el parecido y haciendo así eco a la incansable búsqueda de los jóvenes por parte de sus familiares y la sociedad mexicana.³⁰ O, más recientemente, los proyectos

de las mujeres tejedoras indígenas en Guerrero del colectivo La Flor de Xochistlahuaca y del colectivo Malacate Taller Experimental de Chiapas, que introducen mensajes de denuncia de casos como los de Ayotzinapa, Tlatlaya o Acteal en sus obras textiles de bordados y tejidos.³¹

Esta prolífica producción artística vinculada con la disidencia permaneció durante mucho tiempo al margen de las instituciones, fuera de las narrativas formales y oficiales de la crítica de arte de nuestro país y del resto del mundo. Cuauhtémoc Medina define a este periodo como “la era de la discrepancia”, en la que el Estado legitimó y consolidó cierto tipo de arte y las manifestaciones contemporáneas —entre ellas las artes participativas— no eran vistas ideológicamente como parte esencial de la cultura.³² Fue hasta 2007 que este curador, en conjunto con Olivier Debroyse, realizó un profundo trabajo de recuperación histórica y difusión en una exposición denominada *La era de la discrepancia, arte y cultura visual en México 1968-1997*.³³ No obstante, se encontraron también con la indiferencia de los circuitos formales de museos e instituciones artísticas de occidente: por ejemplo, el mismo Medina narra cómo el Tate Modern, del cual fue curador para Latinoamérica, rechazó con desinterés la exposición.

Por el contrario, recientemente no sólo museos nacionales como el Museo Amparo y el Ex Teresa Arte Actual han dedicado espacios y conferencias para difundir y examinar este viraje en la producción artística, sino que, en la reconfiguración de las dinámicas globales y sus dimensiones de poder, la reflexión y la propuesta socialmente comprometida de Latinoamérica ha pasado a formar parte de las conversaciones y los espacios de las instituciones mundiales en el mundo del arte: los trabajos de artistas latinoamericanos como Ala Plástica, Mujeres Creando³⁴ o Tania Bruguera participan en exposiciones en distintos museos y galerías del mundo, así como Pedro Reyes, en la Lison Gallery en Londres, o Torolab, en el MOMA de Nueva York, o los colectivos La Flor de Xochistlahuaca, de Guerrero, y Malacate Taller Experimental, de Chiapas, en Encuentro arte, cultura y exilio: caminos de la memoria en París. Y desde las periferias simbólicas de la “materia oscura” que describe Gregory Sholette, los proyectos latinoamericanos constituyen sus propias narrativas del arte socialmente comprometido, que, por un lado representan las fuerzas de la discrepancia que permiten crear modelos de oposición a los modelos de interpretación de la realidad que definen a Europa y a Estados Unidos como el centro, y al resto del mundo como la periferia, como manifiesta Cuauhtémoc Medina.³⁵ Y, por otra parte, examinan, deconstruyen y participan en la reconstrucción de la realidad, con la conciencia de que el arte refleja y reconfigura también las formas de ser y actuar en el mundo. **m.**

27 Olga Margarita Dávila, entrevista por la autora, conferencia vía Skype, 23 de noviembre de 2013.

28 Amnistía Internacional, “Reporte México 2016/2017”, consultado el 27 de marzo de 2017, amnesty.org/es/countries/americas/mexico/report-mexico; Janet Cacerén, “La guerra contra el narco cumple 10 años en México y las cifras de violencia no dan tregua”, en *Univision*, consultado el 27 de marzo de 2017, univision.com/noticias/asesinatos/la-guerra-contra-el-narco-cumple-10-anos-en-mexico-y-las-cifras-de-violencia-no-dan-tregua

29 Cfr. Cuauhtémoc Medina, *¿De qué otra cosa podríamos hablar?*, RM, México, 2009.

30 lozano-hemmer.com

31 Pedro Rendón, “Tejen indígenas para denunciar violencia y sanar heridas”, en *Universidad Iberoamericana, 2da Semana de Género, Arte y Diversidad*, 21 de marzo de 2017, ibero.mx/prensa/indigenas-mexicanas-denuncian-la-violencia-con-tejidos

32 Cuauhtémoc Medina y Ana Longoni, “La era de la discrepancia: aristas de un hito polémico. Conversación de Ana Longoni con Cuauhtémoc Medina”, en *Desacuerdos* 5, 2009, p. 219.

33 Cfr. Olivier Debroyse y Cuauhtémoc Medina, *La era de la Discrepancia*...

34 bit.ly/mujeres_creando

35 Cfr. Blake Stimson y Gregory Sholette, eds., *Collectivism after Modernism: The Art of Social Imagination after 1945*, NED-New edition, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2007; Olivier Debroyse y Cuauhtémoc Medina, *La era de la discrepancia*...

Facial recognition engine: Fisher, Eigen, LBPN Detected similarity score: 334.692 points
With the face of disappeared Ayotzinapa student: Alexander Mora Venancio
Level of confidence: 16 % Result:

LOZANO-HENNER.COM

EN 2015, EL ARTISTA Rafael Lozano-Henner creó *Nivel de confianza*, con retratos de los jóvenes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Ozumba

ERNESTO LUMBRERAS

Subimos la montaña donde duermen, a pleno sol, los muertos. Como río turbio o mercado de domingo, el otoño cantaba su luz en nuestros ojos. Llevados por San Miguel Arcángel, la tarde caía y nos iluminaba por dentro. Entre aquellas tumbas, tu pie marcaba su rastro en un camino de arena que para el regreso ya no era un camino de arena. Yo tenía mi mano en tu mano. Tú tenías pensamientos de callar y muchos nombres de flores. Subimos la montaña buscando una aparición que ya no estaba: ¿un niño tocando un tambor?, ¿un perro negro orinando una piedra negra?, ¿un templo sostenido por abejas? Cuando la realidad nos habla así, en el lenguaje de la poesía, me resulta embarazoso contrariarla, creerle la mitad, tirarla de loca. Yo tenía mi mano en tu mano. Tú tenías un corazón que deseaba dormir en la hierba. La realidad nos hablaba de esa forma, en ese camposanto mojado de polen, en esa iglesia que ya no estaría cuando abriéramos los ojos. Entonces, yo te hablé, abusando de la literatura, de la *Antología de Spoon River* de Edgar Lee Masters donde los difuntos de ese poblado del medio oeste norteamericano “todos, todos están durmiendo en la colina”. Yo te miré hondo porque el dolor de la verdad es también lo bello de tu rostro. Luego callamos, callamos un silencio al que pudimos rotularle un verso que dijera: el amor es la luz que los muertos ven. Pero realmente no estábamos para escribir sino para presenciar, corpóreamente, el espíritu de la poesía.

Ozumba es un pequeño poblado en las faldas del Popocatepetl. A partir de ahí, Ernesto Lumbieras (Ahualulco de Mercado, Jalisco, 1966) emprende un ascenso durante el cual lo *real absoluto* —esa noción de la poesía de acuerdo con Novalis— se manifiesta de manera inconfundible, aunque sin perder su misterio. El poeta y su acompañante van de la mano y, a la vez que son testigos del manantial de apariciones que los circundan, se descubren inmersos en la proximidad de tres elementos capitales: el amor, la muerte, la belleza. Desde sus primeros libros —*Clamor de agua* (1990), *Espuela para demorar el viaje* (1993)—, la poesía de Ernesto ha venido apostando por la escenificación de un estado de gracia donde la confianza en las palabras, en la fuerza que de ellas emana, se convierte en surtidor de pequeños milagros verbales. Como si ese “espíritu de la poesía” —nombrado en este poema—

estuviera siempre dispuesto a “encarnar”, respondiendo al llamado de quien, con la apertura indispensable, lo invoca. Así en sus libros más recientes: *Lo que dijeron las estrellas en el ojo de un sapo* (2012) y *Donde calla el sol* (2016). Este último, un bello homenaje a su pueblo natal, puede descargarse en línea desde el sitio manosantaeditores.tumblr.com. La avidez vital de Ernesto Lumbieras lo ha llevado también hacia los territorios del ensayo, la traducción de poesía y la crítica de arte. Son notables sus ensayos *Oro líquido en cuenco de obsidiana*, sobre Malcolm Lowry, y *La mano siniestra de José Clemente Orozco*, ambos publicados en 2015 y por los que ha recibido —amén de ser ganador del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes— importantes reconocimientos literarios.

JORGE ESQUINCA

ABARTRABA.WORDPRESS.COM/BORZELLI

La vida después de la zancadilla

TEXTO Y FOTOS SERGIO PÉREZ

Los recuerdos del mundo del fútbol que llevaron al refugiado sirio Osama Abdul Mohsen a España están regados por el departamento que comparte con dos de sus hijos, incluidos un balón firmado por los jugadores estrella del Real Madrid y un banderín del equipo local, Getafe.

Pero también están por doquier los recordatorios de la naturaleza improvisada de su nueva vida, siete meses después de que una academia deportiva española, al saber que entrenaba a un equipo de primera división en Siria, le ofreciera a Mohsen un hogar y ayuda para encontrar un trabajo.

El apartamento donde lo alojaron esas personas de buena voluntad está decorado con pertenencias de otros, como una enciclopedia en español, lengua con la que Mohsen todavía batalla para dominar. Y falta la mitad de su familia.

La historia de Mohsen se volvió viral luego de que fuera filmado cuando una camarógrafa le metió una zancadilla mientras huía de la policía, cerca de la frontera húngara con Serbia en septiembre de 2015. Llevaba en brazos a Zaid, su hijo menor, entonces de siete años, y los dos cayeron al suelo.

Las imágenes del incidente llamaron la atención de una escuela de fútbol en Getafe, en las afueras de Madrid, que le encontró trabajo como oficial de enlace. Zaid, ahora un año mayor, así como Mohammed, de 17 años, y que estaba en Alemania en ese momento, viven ahora en el barrio con su padre.

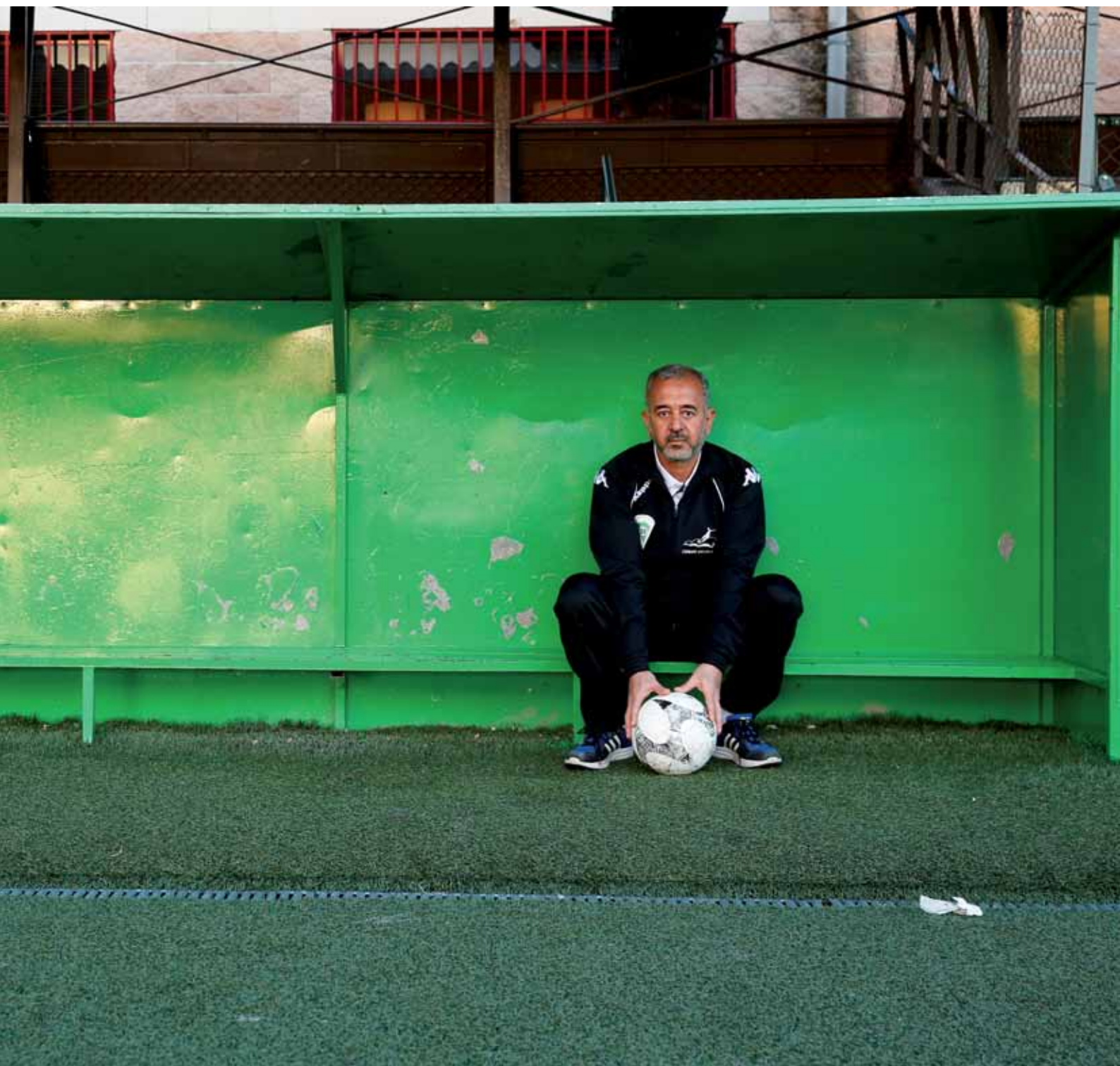
La esposa de Mohsen y otros dos niños permanecen en Mersin, al sur de Turquía. Hace cuatro años, la familia abandonó la ciudad siria de Deir el-Zor, destrozada por la guerra.

“Veo mi futuro aquí”, dice Mohsen. Sus ojos se iluminan al hablar, en inglés precario, acerca del equipo local *junior* al que a veces ayuda a entrenar, el Villaverde-Boetticher.

Sergio Pérez

Nació en Madrid, España, donde vive actualmente. Trabaja para la agencia Reuters.

REUTERS/MARKO DJURICA

Mohsen está orgulloso de la forma en que sus hijos se han adaptado a la escuela y han aprendido un español lo bastante bueno como para ayudarle a traducir lo que dice.

No obstante, la tensión y la preocupación son evidentes. Mohsen se ha convertido en una especie de estrella mediática, al encarnar una de las pocas historias *positivas* que ha dejado tras de sí la crisis migratoria en Europa. Cientos de miles de refugiados continúan tratando de huir. Dice que concede hasta tres entrevistas al día. Pero la atención aún no le ha servido para reunir a su familia, aunque afirma que ha hecho todos los trámites para solicitar sus visas. “Necesito relajarme más, estoy muy cansado”, admite.

El gobierno español anunció, a finales de 2016, que aceptaría a más de 17 mil refugiados como parte de los esfuerzos de la Unión Europea para reasentar a los solicitantes de asilo. Hasta ahora, esto ha ocurrido con sólo 18 de las 200 personas provenientes de Italia y Grecia que se comprometieron a recibir, de acuerdo con los últimos datos de la Comisión Europea, aunque se espera que lleguen más.

España también recibirá a 100 refugiados sirios procedentes de Turquía, luego de que la Unión Europea acordara bloquear el flujo de inmigrantes que entran de forma ilegal a través de Grecia a fin procesarlos directamente con Ankara.

No está claro cómo afectará ese acuerdo de la Unión Europea la situación de Mohsen.

El amor de esta familia por el fútbol le ha dado un poco de consuelo mientras espera noticias. Mohammed también juega en un equipo local, mientras que Zaid consiguió entrar al estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid para estrechar la mano de la superestrella Cristiano Ronaldo.

Mohsen, mientras tanto, está agradecido de que sus vínculos con el fútbol lo ayudaran a encontrar trabajo en un país donde el desempleo supera 20 por ciento. Espera que su experiencia como entrenador en España beneficie también a Siria.

“Tal vez en el futuro pueda usar esta información en mi país”, sonríe. **m.**

#RespetoEsLoNormal: Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. No es una celebración del género femenino: es un recordatorio de la deuda histórica y cultural que se tiene con ellas en materia de derechos humanos, además de promover el trabajo que realizan algunas mujeres para exigir igualdad, respeto y las mismas oportunidades que los hombres.

La ONU insta a los países a comprometerse para poner fin a la brecha en la igualdad de género con leyes, políticas, planes de acción e inversiones. En el caso de México, el compromiso es no sólo mejorar la coordinación de medidas en pro de la igualdad de género, sino también ampliar las iniciativas en el tema de salud reproductiva.

El ITESO se suma a esta conmemoración con una campaña visual en el campus y sus redes sociales. La intención es visibilizar y abrirse a las conversaciones necesarias de respeto e igualdad en su comunidad universitaria, en la ciudad, en el país y en el mundo entero.

Agradecemos a las mujeres que colaboraron con su rostro para la realización de esta campaña, y también a aquellas cuyos rostros no aparecen, pero que brindaron sus testimonios para construir esta reflexión. Cada imagen está acompañada por una frase que representa los deseos de miles de mujeres por vivir una vida libre de violencia. **m.**

::Todo el material de esta campaña puede consultarse en cruce.iteso.mx/respetoeslonormal

DESARROLLO CREATIVO:

SOFÍA RODRIGUEZ, LALIS JIMÉNEZ

PRODUCCIÓN: MADELEINE SERRANO

FOTOGRAFÍAS: LALIS JIMÉNEZ

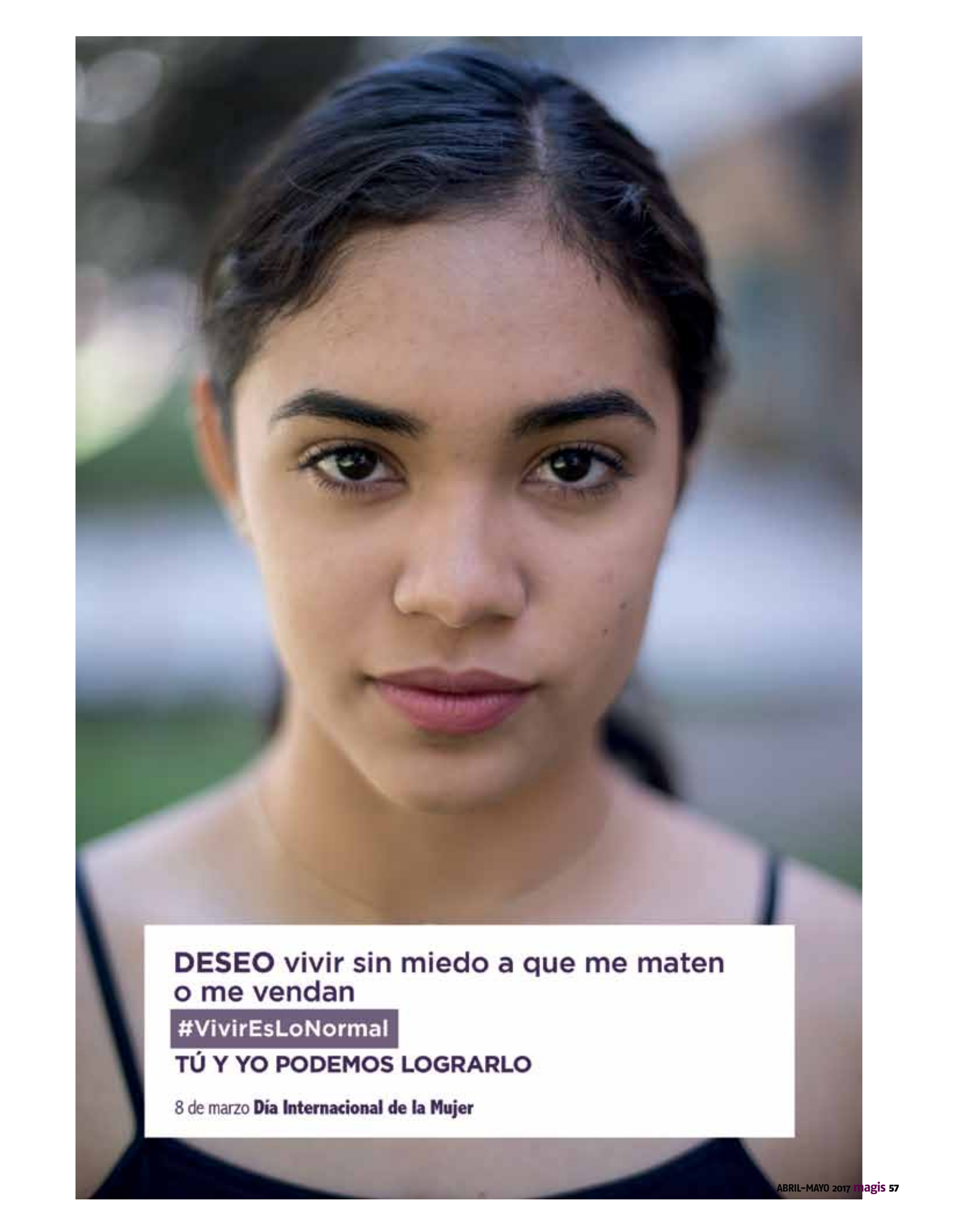
DESEO que *mujer* signifique fuerte,
capaz y decidida

#IgualdadEsLoNormal

TÚ Y YO PODEMOS LOGRARLO

8 de marzo **Día Internacional de la Mujer**

A close-up portrait of a young woman with dark hair and eyes, looking directly at the camera with a calm expression. The background is blurred, suggesting an outdoor setting.

DESEO vivir sin miedo a que me maten
o me vendan

#VivirEsLoNormal

TÚ Y YO PODEMOS LOGRARLO

8 de marzo **Día Internacional de la Mujer**

DESEO tener una relación sin celos ni posesividad

#LibertadEsLoNormal

TÚ Y YO PODEMOS LOGRARLO

8 de marzo **Día Internacional de la Mujer**

DESEO ser libre de vivir mi sexualidad

#RespetoEsLoNormal

TÚ Y YO PODEMOS LOGRARLO

8 de marzo **Día Internacional de la Mujer**

DESEO que los profesores valoren mi inteligencia como la de los compañeros

#IgualdadEsLoNormal

TÚ Y YO PODEMOS LOGRARLO

8 de marzo **Día Internacional de la Mujer**

DESEO trabajar y ascender profesionalmente siendo mujer y mamá

#EquidadEsLoNormal

TÚ Y YO PODEMOS LOGRARLO

8 de marzo **Día Internacional de la Mujer**

DESEO que los adultos respeten
mi cuerpo

#ProtecciónEsLoNormal

TÚ Y YO PODEMOS LOGRARLO

8 de marzo **Día Internacional de la Mujer**

Prepa Ibero: formar hombres y mujeres para los demás

Formar con calidad humana, excelencia académica e inspiración cristiano-ignaciana es el objetivo de esta nueva institución educativa confiada a la Compañía de Jesús

REDACCIÓN

Formar hombres y mujeres para los demás. Ésa es la misión de la Prepa Ibero, un nuevo proyecto educativo basado en el modelo de la Compañía de Jesús. Así se expresó José Morales Orozco, SJ, Rector del ITESO, en el marco de las actividades que, con motivo de la inauguración de esta preparatoria, tuvieron lugar a principios de año en el Estado de México.

El rector de la Universidad Iberoamericana (Uia) Ciudad de México, David Fernández Dávalos, SJ, dijo que la inauguración era una ocasión de fiesta y de gratitud. Así pues, aprovechó para “expresar nuestro agradecimiento, como jesuitas, como Universidad Iberoamericana y como Prepa Ibero, a quienes hicieron posible que este proyecto viera la luz”, para que la Compañía de Jesús volviera a formar en un bachillerato a jóvenes adolescentes, hombres y mujeres, que recibirán una educación “de gran calidad humana, de excelencia académica y de inspiración cristiano-ignaciana”.

Fernández Dávalos manifestó su gratitud a José Morales Orozco, SJ; a Valentín Díez Morodo, presidente de Universidad Iberoamericana Asociación Civil (UIAC); a Fernando Chico Pardo, expresidente del Fondo de Investigación y Cultura Superior (Ficsac), patronato económico y de desarrollo de la Uia Ciudad de México, y a Francisco Serrano, responsable de la propuesta arquitectónica, por ser los cuatro “creadores del proyecto” de la Prepa Ibero.

A quienes contribuyeron económicamente y a los involucrados en la construcción del proyecto les dijo: “Queremos continuar edificando un proyecto educativo que contribuya a construir un México más incluyente, igualitario y justo. De manera que los albañiles y sus familias, al igual que todos los sectores populares de la sociedad, puedan gozar con pleno derecho de las construcciones que, como ésta, son el fruto de sus manos”.

El privilegio de servir a México

Las actividades de la inauguración del bachillerato iniciaron con una celebración eucarística, presidida

por Franco Coppola, nuncio apostólico de México; el padre David Fernández, SJ, y el padre Juan Luis Orozco, SJ, exrector del ITESO y actual delegado de Educación de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.

En la homilía, monseñor Coppola expresó a los jóvenes de la Prepa Ibero que es un privilegio estudiar y prepararse en este lugar, por lo que los conminó a aprovechar toda la infraestructura del inmueble, y “recibir todo lo que reciben, que les es dado para poder servir a los demás”. También les dijo que si se están preparando para generar riqueza y compartirla con sus hermanos, están construyendo sobre roca. Y añadió: “Que el privilegio que tienen pueda servir para construir un México mejor de lo que es hoy”.

Concluida la misa, los padres Coppola y Fernández bendijeron una placa y una piedra del área próxima a la construcción, en conmemoración de la inauguración de la prepa. Finalmente, el conjunto coral Grupo Semillas interpretó el *Himno de San Ignacio*, fundador de la Compañía de Jesús, institución a la que están confiadas la Prepa Ibero, la Uia y el ITESO, entre otras instituciones educativas.

Los sueños sí se cumplen

“Los sueños sí se cumplen”, dijo el maestro Fernando Chico Pardo, expresidente de Ficsac, al mirar alrededor del impresionante entorno del plantel Salazar de Prepa Ibero y ver reunidas a autoridades estatales, de educación y universitarias; a los consejeros de Ficsac, a maestros, familias y alumnos. El empresario invitó a los congregados a nunca dejar de soñar y a seguir trabajando con perseverancia para que los sueños se hagan realidad.

Agradecido por la educación que le brindaron los jesuitas en el Instituto Patria y en la Uia Ciudad de México, Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de Aeropuertos del Sureste (Asur), reconoció que era un gran sueño para él ser parte del proyecto de construcción de Prepa Ibero, para que se “pudiera ofrecer a los alumnos la misma educación de excelencia que yo recibí”. Recordó cómo, en 2009, por iniciativa y liderazgo de José Morales Orozco, SJ, entonces rector de la Uia Ciudad de Mé-

PREPA IBERO

xico, se sumó al proyecto de la prepa cuando era presidente de Ficsac, y lo hizo en compañía de Valentín Díez Morodo, presidente de UIAC, y de Francisco Serrano, quien creó un proyecto respetuoso de los bosques que rodean al recinto.

El modelo educativo de la preparatoria fue creado por un equipo interdisciplinario de la Uia, teniendo las metas claras de una oferta académica de vanguardia y de orientación y valores humanistas. Busca “que los jóvenes egresados sean críticos, reflexivos, abiertos, conscientes, y que además actúen a favor de los demás; que sean responsables de su entorno social y del medio ambiente, y que ejerzan un papel de liderazgo en México y en el resto del mundo”.

Fernando Chico dijo a los nuevos alumnos de Prepa Ibero: “Estoy seguro de que en un futuro cercano, y durante muchos años por venir, estaremos hablando de sus logros y de la forma en que ustedes estarán transformando a nuestro país. Sean factores de cambio para lograr un mundo más justo e incluyente. Mantengan la certeza, como la tenemos todos los que participamos en este proyecto, de que ustedes harán que la Prepa Ibero se conozca a través de sus obras y sus palabras”.

Toda la información acerca de este nuevo proyecto educativo de la Compañía de Jesús puede consultarse en el sitio prepaibero.mx. **m.**

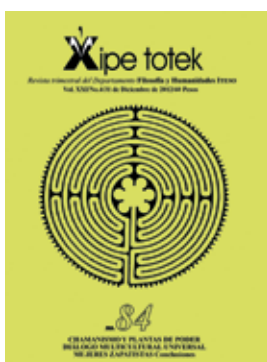
PREPA IBERO

* Con información de la Uia Ciudad de México y de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús

Xipe totok cumplió un cuarto de siglo

A lo largo de cien ediciones, la revista trimestral editada por el Departamento de Filosofía y Humanidades ha publicado reflexiones filosóficas en torno a diversos temas

POR ADRIANA LÓPEZ-ACOSTA

El primer número de *Xipe totok* salió en enero de 1992, luego de que su fundador, Jorge Manzano, SJ, insistiera en la relevancia del proyecto ante los directivos del entonces Instituto Libre de Filosofía y Ciencias (ILFC), hoy Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO (DFyH). “Cuando Jorge hizo esta propuesta, la mayoría se mostró escéptica. Yo, entre ellos. Pero hicimos un acto de confianza y hoy lo agradecemos”, contó Luis García Orso, SJ, quien entonces era rector del ILFC, durante la charla “Inicios, recorrido, porvenir”, con la que se festejaron, en febrero pasado, los 25 años de la revista.

El primer tema abordado fue el Diabolo. La revista costaba mil pesos de ese entonces. Con el paso del tiempo se trataron en sus páginas temas como el placer, el sida, Chiapas, los derechos humanos y el EZLN, temas todos que no escapaban del hambre de Manzano por compartir al público en general, de manera clara y directa, los temas que el ILFC discutía en sus conferencias, charlas, ponencias y publicaciones. “*Xipe totok* ha tenido como objetivo difundir esa mirada amplia de diálogo, de interculturalidad, de horizontes distintos entre los que la filosofía se entrecruzaba con la sociología, la psicología, la biología, la literatura o el cine”, afirmó Luis García Orso.

Durante la celebración, los académicos Marta Petersen, Héctor Garza, SJ, Arturo Reynoso, SJ (integrantes del consejo editorial de la revista), y Luis García Orso, SJ, charlaron sobre la historia, los retos y los alcances de la publicación. Garza dejó en claro que “no se trata de una revista académica, lo cual no equivale a pretender una revista sin rigor y sin pensamiento”, y agregó que la publicación intenta estimular la interioridad humana, que es “donde se gesta nuestra mirada hacia el mundo”.

A su vez, Petersen habló del reto de que en estos tiempos de inmediatez se pueda continuar ofreciendo lecturas extensas de reflexión filosófica. “Manzano era excepcionalmente terco, pero creo que los que heredamos esta revista, sin testamento, seguimos siendo igual de necios. ¿Por qué escribir hoy, en una sociedad que se condensa en 140 caracteres de Twitter y rara vez lee algo más que el título?”, se preguntó la académica. A manera de respuesta, puso sobre la mesa las reflexiones de la filósofa española María Zambrano, quien afirmaba que “escribir es encontrar el secreto y comunicarlo”, citó.

En la actividad se presentó el nuevo diseño de la revista, liderado por Andrea Fellner, académica del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO, así como su nueva plataforma en la web, donde se podrán consultar los textos de toda la colección: xipetotok.iteso.mx. **m.**

ROBERTO GORNIELAS

“Muchos luchan por hacer mejor su trabajo”

POR ENRIQUE GONZÁLEZ

La creatividad es lo primero que tomó en cuenta el Premio Nacional de Trabajo 2016, otorgado en diciembre del año pasado por el gobierno federal y que distinguió a trece propuestas que hicieron algo para mejorar el desempeño de toda clase de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Uno de los pines de plata que acompañan al premio brilla en la solapa de Calixto Reyes, egresado de la extinta carrera de Ingeniería en Informática Administrativa del ITESO (1996), quien junto con ocho compañeros de la planta en Guadalajara de IBM supo explotar el enorme potencial de una especie de Facebook interno de la compañía, una intranet llamada IBM Connections.

“Nos dedicamos a educar a la gente en cómo quitar las barreras jerárquicas usando una herramienta de comunicación colaborativa; se quitaron intermediarios y se rompieron barreras jerárquicas”, explica Reyes. “Ahora puedo escribir directamente en el muro del director o el vicepresidente sin necesidad de pasar por mi gerente o el gerente de segunda línea. Así atraigo la atención de gente de arriba hacia lo que estoy haciendo acá abajo”.

Los primeros pasos del proyecto se dieron en 2012 y poco a poco la bola de nieve creció. Los ejecutivos la adoptaron y, junto con el resto del personal, la empezaron a utilizar para comunicarse, abrir foros de discusión, grupos de trabajo y compartir documentos e ideas, siguiendo los protocolos de seguridad y comportamiento de la empresa (las

Conductas Comerciales de Negocio), por lo que el trabajo empezó a fluir de manera más horizontal y transparente, narra Calixto. “Se acabaron los correos: ahora todo lo pongo en la comunidad, dejo un archivo para que se revise, se hacen los comentarios necesarios y punto”.

Y si el proyecto tiene algún proceso o producto patentables, el premio le otorga puntos extra, tal como ocurrió. Entre las siete historias de éxito que le presentaron al auditor del premio está la del Departamento de Comunicaciones, que hizo más eficientes los procesos de comunicación interna al sustituir los constantes envíos de comunicados por una *newsletter* quincenal. Así, además de ganadores en la categoría “Sector servicios”, Calixto y sus compañeros de la planta de El Salto se transformaron en “embajadores” de esta herramienta en México. Y es que hay ejecutivos interesados en replicar la plataforma en algunas de las plantas que tiene IBM en 170 países.

Conocer las historias de los otros ganadores del Premio Nacional de Trabajo permitió a Calixto darse cuenta de que “hay otras personas en el país que están luchando arduamente para hacer mejor cada día su trabajo”, asegura, y no duda en animar a las empresas y organizaciones mexicanas (incluyó al ITESO) a que participen en el premio, no sólo por lo fácil que es inscribirse, sino por la posibilidad de conocer todas esas ideas de mejora que se instrumentan a escala nacional. **m.**

Infancia

Recorrer el trayecto entre sus límites —el nacimiento, la adolescencia— no necesariamente significa haber *tenido* una infancia. Hace falta el amor que propicie que ese trayecto esté despedido de miedo y de dolor, para empezar. Y, si hubo suerte y alguna vez podemos contemplarla en el recuerdo y sonreír, la infancia bien podrá haber sido un paraíso. Por eso, más que construir el futuro para quienes van llegando, lo que nos toca es ayudarles a que tengan el mejor pasado.

Algunos teóricos, apoyándose en la Historia del Arte, han señalado que hasta hace relativamente poco los niños y las niñas eran invisibles: en la pintura, por ejemplo, se les representaba como adultos en miniatura. ¿Cuándo nos percatamos de su existencia? ¿Y cuándo, además de notar que las proporciones de sus cuerpos son distintas, descubrimos que se trata de *personas*? De acuerdo con la UNICEF, cada año mueren alrededor de 10 millones de menores de cinco años de edad, y 200 millones más “no desarrollan todo su potencial simplemente porque ellos o sus cuidadores carecen de las condiciones básicas necesarias para sobrevivir y prosperar”. Probablemente aún no los hemos visto.

ESPIRITUALIDAD / LUIS ORLANDO PÉREZ JIMÉNEZ, SJ

La niñez que nos sana

En esta ocasión les invito a ver, oír y mirar, el nacimiento del campesino de Nazaret que nos propone Ignacio de Loyola en el número 110 de sus *Ejercicios Espirituales*. La experiencia de esta contemplación puede ser medicina para el corazón. Aproximémonos a un modo de ser de la justicia que consiste en la siguiente certeza que se experimenta si se pone en práctica: recibir al otro es recibirse a sí mismo.

VER. La primera sugerencia es, al estilo de un pintor, dibujar la siguiente escena en nuestro interior. Delinear con rasgos y colores propios cada una de las personas ahí presentes: una mujer a punto de dar a luz; un varón que, con delicadeza, se cerciora de que todo esté listo para recibir al niño que está por nacer. Todo esto ocurre en un lugar llamado *el portal de Belén*, un sitio austero y contrastante frente a la grandeza de una vida humana.

OÍR. Ahora es momento de imaginar los diálogos entre las personas presentes en la escena. ¿Qué se dicen?

MIRAR. Intenta poner al descubierto lo invisible. Hay una realidad más profunda que está brotando de la oscuridad: una luz va a nacer. Su primer efecto es que la mujer ahora puede llamarse a sí misma mamá. El primer acto del varón en la escena que lo convierte en papá es hacerse cargo del niño. Este hecho le dará rumbo y proyecto en los siguientes años.

En la escena se escucha el llanto del niño. Esas lágrimas nos dan acceso a un secreto: la cercanía corporal es lo que calma el corazón del bebé. Cargarlo en los brazos y arrullarlo hace que la criatura se experimente segura. El cariño de las manos se hace narración; y la ternura acaba de llegar.

La dulce vida que está en sus brazos ahora comienza a recrear su existencia con su pequeñez y su fragilidad. La debilidad hecha carne es ahora la palabra que cura exclamando con su sola presencia: “Soy tu hijo”.

Hasta aquí la escena de una niñez que inicia y que hace crecer la vida. **m.**

CINE / HUGO HERNÁNDEZ

Películas sobre la infancia ¿para niños?

*Los niños son fuertes,
son resistentes,
están diseñados para sobrevivir.
Cuando los dejas caer,
suelen rebotar.*

TERRY GILLIAM

Sin ser abundantes, las visitas a la infancia en el cine tampoco son escasas. A menudo se trata de cintas destinadas a los niños (y las animaciones son copiosas) y no faltan las que escapan de la realidad y resultan pueriles. También hay las que son protagonizadas por niños, pero apenas abordan la infancia. No es raro que algunas la idealicen o la falseen, a veces por medio de una elección fallida de actores, de niños que más bien son adultitos locuaces (como *La Tucita mexicana*). En pocas cinematografías, los niños son auténticos, como en la iraní o la italiana.

¿Las mejores películas sobre la infancia no son para niños? Una película como *Intensamente* (2015), de Pixar, ¿es mejor asimilada por los niños o por sus papás? La claridad, me queda claro, se adquiere con la distancia, y las más ricas son las que desde la perspectiva infantil dan cuenta del mundo en que los niños habitan. Como la portentosa *Fanny y Alexander* (1982), de Ingmar Bergman. El sueco adopta la mirada de Alexander para construir un drama que tiende puentes con Shakespeare y Strindberg, y que va de la alegría y la fantasía a los sinsabores del crecimiento. Algo similar sucede con *Pather Panchali* (1955), del indio Satyajit Ray, que muestra las carencias de la familia de un sacerdote que busca el sustento lejos de casa. Ray sigue todo esto desde la visión del pequeño Apu, quien crece entre la riqueza espiritual y la precariedad material.

Algunos cineastas regresan a esta perspectiva más de una vez. Y ver sus cintas supone un retorno, ¿pero también una invitación a la reinención?

PSICOLOGÍA SOCIAL / MAYA G. NINOVA

La nueva figura social: el *kidult*

El proceso de cambio social relacionado con fenómenos como el individualismo, el presentismo, la globalización, el multiculturalismo y la expansión de las dimensiones de incertidumbre y velocidad ha producido la aparición de una nueva figura social sin precedentes, que algunos llaman *kidult*. Esta figura representa un prototipo de inmadurez, caracterizado por detención, inseguridad, instinto, exploración y la imposibilidad de querer y trabajar. Es el adulto-adolescente que evita las obligaciones sociales vinculadas con la familia y el trabajo, sin sentirse inadecuado en un entorno colectivo, pero consciente de que han fracasado los indicadores de madurez que caracterizaban a las generaciones previas.

El *kidult* no diseña su existencia desde el pasado hacia el futuro, sino que, más bien, toma decisiones día a día con base en sus necesidades y deseos relacionados con la situación y el contexto. Vive una juventud artificial como potencialidad infinita, en un universo donde la ausencia de distinción entre jóvenes y adultos se ha convertido en el elemento clave.

El *kidult* podría ser considerado como el pico evolutivo de los cambios posmodernos vinculados a la infantilización socio-mediática, a la debilidad en el modelo de valores de la madurez como consecuencia histórico-generacional y al replanteamiento social y psicológico de un *ethos* juvenil e infantilista. Sin embargo, no es fácil hacerle un perfil. Algunas de sus características clave son:

Luc y Jean-Pierre Dardenne

Bélgica, 1951, 1954

En *El niño de la bicicleta* (2011) acompañan a un chamaco abandonado por su padre. En *Rosetta* (1999), Rosetta tiene un pasado similar y alcanza la mayoría de edad. Pero no se estancan en su tristeza; son personajes que no dejan de buscar, de moverse. Y así aparece su fuerza, su capacidad de resistir. En su ensayo *Sobre el asunto humano*, Luc subraya la necesidad imperiosa de experimentar un gran amor en la infancia temprana —que se traduce en aceptación— para poder transitar por la vida, para encarar la angustia por la muerte. Y cuando no lo hubo, hay que moverse.

Steven Spielberg

Estados Unidos, 1946

En pocas filmografías los niños aparecen tanto como en la de Spielberg. No en vano Stanley Kubrick pensó en él para realizar *Inteligencia artificial* (2001). Sin falta, se involucran en aventuras para resolver algún problema. Acaso la más célebre sea *E.T.* (1982), en la que hace del extraterrestre justamente un niño. *Parque Jurásico* (1993) materializa todo el esplendor de su imaginación. Yo me quedo con *Atrápame si puedes* (2002), que no es protagonizada por un chamaco, pero exhibe las consecuencias de los vacíos de la niñez... que se convierten en los anhelos de la adultez.

Para saber más:

::Terry Gilliam. Introducción a *Tideland*: bit.ly/Gilliam_Tideland
 ::Las mejores 20 películas "de arte" sobre la niñez (en inglés): bit.ly/20_Childhood
 ::Entrevista con Guillermo del Toro; entre otras cosas, habla de la niñez: bit.ly/Del_Toro
 ::Entrevista con los hermanos Dardenne sobre *El niño de la bicicleta*: bit.ly/Entrevista_Dardenne

Impulso vs. reflexión: perseguir el deseo, guiado principalmente por fuerzas ciegas más que por reflexión, al igual que los niños; sus acciones serán a menudo influenciadas por el ímpetu más que por la razón; *la búsqueda del placer inmediato vs. la felicidad a largo plazo;* *inseguridad vs. autoestima:* la proliferación de la cultura de la inmediatez y la flexibilidad nos ha llevado a un clima de incertidumbre constante, y la falta de autoestima es consecuencia directa de esta carencia; *individualismo vs. comunidad:* la orientación infantilista lleva a una visión puramente individualista de la vida. Los seres humanos son vistos antes que nada como individuos y no como familiares, compañeros, amantes, ciudadanos o miembros de la comunidad; *conformismo vs. diversidad:* persigue las tendencias y los deseos estandarizados de los jóvenes, reprime la variedad, la singularidad y la distinción de su propia persona a favor de una cultura juvenil extraordinariamente universal; *impermanencia vs. estabilidad:* rechaza la estabilidad tradicional del papel familiar y la vivienda y opta por soluciones temporales afectivas y de hospedaje.

El *kidult* exhibe características estrechamente relacionadas con fenómenos de la posmodernidad. Es una figura que parece destinada a ocupar un lugar fundamental en la redefinición del paradigma de la edad adulta y el curso de la vida. ¿Eres un *kidult*? **m.**

Para saber más:

La generación del boomerang: expresión que se refiere a la generación de adultos, en las sociedades occidentales, que con frecuencia optan por soluciones afectivas y de hospedaje temporales y rechazan la estabilidad tradicional de la familia. A menudo deciden irse a vivir solos, con pareja o amigos, y después regresan al nido familiar; prefieren cohabitar temporalmente de maneras diversas, antes que la inalterabilidad del matrimonio.

:: B. A. Mitchell, *The Boomerang Age. Transitions to Adulthood in Families*, Transaction Publisher, Brunswick, 2006.

:: *Hombre unidimensional:* es el producto simbólico de una industria en búsqueda de un monopolio en el que toda la cultura de masas es idéntica.

:: H. Marcuse, *One Dimensional-Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society*, Beacon Press, Boston, 1964.

:: *Kidults:* Epstein los llama individuos encerrados en una escuela secundaria de la mente, mientras para Tierney son *adulscientes* y, para Cross, *boy-men*.

:: J. Epstein, "The Perpetual Adolescent", en *Weekly Standard*, 15 de marzo de 2003.

:: J. Tierney, "In a Word; Adultescent", en *The New York Times*, 26 de diciembre de 2004.

:: G. Cross, *Men to Boys. The Making of Modern Immaturity*, Columbia University Press, Nueva York, 2008.

Majid Majidi

Irán, 1959

En *Los niños del cielo* (1997), Ali pierde los zapatos de su hermana menor. La pobreza en la que viven lo lleva a intentar soluciones insólitas: el cariño por su hermanita es tan grande como su empeño y su imaginación. En *El color del paraíso* (1999) acompañamos a un niño ciego con su malhadado padre a la casa de la abuela, quien vive en el campo. El hijo frena las ambiciones del padre y éste busca alejarlo; pero el chamaco tiene otros planes. Majidi da voz y protagonismo a la niñez, y, de cara al futuro gris que les espera, presenta un paisaje triste pero esperanzador.

Louis Malle

Francia, 1932-1995

A sus 10 años, Zazie es un torbellino inquieto, incómodo; en su visita a París pone a su tío Gabriel en más de un problema. Con Malle, *Zazie en el metro* (1960), la maravillosa novela homónima de Raymond Queneau, vive una transición gozosa. *Adiós a los niños* (1987), escrita por el realizador, se ubica en la Segunda Guerra Mundial y sigue a dos compañeros y rivales de una escuela rural; vemos cómo los niños pueden superar su egoísmo y ser solidarios. Del egocentrismo simpático e irreverente a la toma de conciencia, Malle acompaña una niñez lúcida y crítica.

Guillermo del Toro

México, 1964

Al inicio de *Tideland* (2005), Terry Gilliam hace una apología de la niñez y confiesa que la realización de la cinta le hizo descubrir al niño que lleva dentro, y resultó ser una niña. Entre esta cinta y *El laberinto del fauno* (2006) hay muchas similitudes. Una de ellas es la perspectiva. En ésta y en *El espinazo del diablo* (2001), pero también en *Hellboy* (2004), predomina el punto de vista de un niño que se ve rebasado por una realidad en la que lo sobrenatural ofrece una vía para lidiar con lo natural, y que descubre que los monstruos están de este lado.

LITERATURA / LUIS TÉLLEZ-TEJEDA

Libros para [¿cuáles?] niños

La producción literaria dirigida a los niños es el claro reflejo de lo que una sociedad piensa acerca de la infancia. La diversidad de material bibliográfico y propuestas editoriales que en la actualidad se ofrecen en el mercado como "literatura infantil" hace descartar una idea monolítica de quiénes son las niñas y los niños hoy en día.

A juzgar por la cantidad y la variedad de títulos orientados al público infantil, en el presente convive una serie de conceptos sobre dicho sector de la población: desde quienes ven la oportunidad de cautivar a un grupo de consumidores, hasta los que procuran la experiencia estética de sus lectores —personas inteligentes, a quienes ha de verse como pares—.

Entre estos posibles extremos se encuentran las miradas pedagógicas, moralistas, incluso mesiánicas, que siguen percibiendo a los niños como sujetos de adiestramiento cuyo intelecto ha de ser cincelado con la transmisión de conocimiento y de valores de forma unívoca.

Dejando de lado una serie de problemas comerciales, políticos y curriculares que, para su distribución y su promoción, enfrentan los libros que no proponen al lector sino una mirada estética y literaria del mundo, centrémonos en algunos de los títulos que se apegan a esta premisa, para revisar la forma en que autores —escritores e ilustradores— y editores audaces conciben a los niños y a las niñas con quienes comparten este momento de la historia.

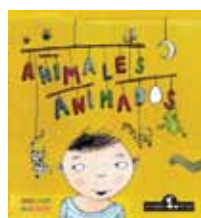
Esta breve selección no pretende formular un panorama general de los libros para niños en la actualidad, sólo dejar constancia del trabajo de creadores entusiastas que, igualmente, proyectan un enfoque agudo y vivaz de las infancias.

Animales animados

Jorge Luján, ilustrado por Julia Friese.

Axial Infantil, México

El juego es la forma primordial en la que los niños comienzan a relacionarse con el universo que los rodea; el juego da pie a conocer el derredor y enunciar explicaciones acerca de los fenómenos, además de llevar al límite la realidad. Así la poesía. En *Animales animados*, Jorge Luján juega con estructuras breves pero de gran sonoridad para explorar la relación de los niños con los animales; a su vez, Julia Friese catapulta el sentido de los poemas con detalladas y sugerentes ilustraciones.

Ella trae la lluvia

Martha Riva Palacio Obón, ilustrado por Roger Ycaza.

El Naranjo, México

La imaginación es una poderosa herramienta, no sólo para construir mundos alternos en los cuales evocar un espacio idílico en el que todo lo bueno pueda suceder, en medio de la ensoñación, sino también para formular soluciones a los problemas cotidianos. Eso lo saben los personajes de *Ella trae la lluvia*, que, afectados por el miedo que los adultos tienen a lo desconocido, recurren a las fantasías que el mar despierta para inventar mejores formas de convivir, entre las olas y las sirenas.

Dos conejos blancos

Jairo Buitrago, ilustrado por Rafael Yockteng.

Castillo, México

Con Camino a casa, Jairo Buitrago y Rafael Yockteng inauguraron una poética en la que lo cotidiano y la sencillez se conjugan con la ética y la profundidad de los sentimientos. *Dos conejos blancos* es una historia de un viaje, de un traslado que una niña y su padre deben emprender para encontrar mejores condiciones de vida. En la exactitud de las palabras y lo certero de las imágenes, los autores construyen una estremecedora alegoría de la migración humana en un álbum tierno y entrañable.

Elvis nunca se equivoca

Rodrigo Morlesin, ilustrado por Satoshi Kitamura.

Tusquets, México

Elvis es un perro callejero, fue separado de su madre durante una redada del antirrábico. Tras quedarse huérfano debe aprender a ganarse la vida y a enfrentar los peligros que otros perros y los humanos representan. Elvis es un pícaro contemporáneo que cuestiona la malicia de los otros. Por fin encuentra una familia que al principio no dimensiona el valor de tenerlo. La novela adquiere fuerza al brindarle la voz narrativa al protagonista, que muestra su particular mundo a nivel de banqueta.

Cuando a este árbol le salgan flores

Patricia Barrón Noé, ilustrado por María Elina.

La Caja de Cerillos, México

El diario es una forma de mostrar la intimidad de los personajes, y en la literatura infantil es un recurso al que se acude en un afán de tenderle la mano al lector y buscar su empatía. *Cuando a este árbol le salgan flores* recurre a esta fórmula para narrar el día a día de la protagonista, una niña que dibuja sus emociones y que con humor cuenta su cotidianidad, que se trastoca cuando le diagnostican cáncer. La candidez de las palabras y lo emotivo de las ilustraciones se entrelazan para ofrecer un álbum respetuoso y profundo.

MÚSICA / SERGIO PADILLA

Música e infancia

Cuando se aborda el campo de la llamada *música clásica* en relación con el tema de la infancia, vemos que se puede tratar desde tres vertientes distintas. En primer lugar, tendríamos que hablar de las obras escritas por los grandes compositores pensando en los niños. Si bien no todos los creadores musicales compusieron obras para niños, los que lo hicieron, como Haydn, Saint-Saëns o Tchaikovsky, entre otros, dejaron verdaderas obras maestras, muy apreciadas por chicos y grandes. En segundo lugar, podemos hablar de las obras que fueron compuestas para introducir y formar a la infancia en el mundo de la música, destacando, por su solidez didáctica, el cuento musical *Pedro y el lobo*, de Prokófiev, así como *La guía orquestal para jóvenes*, del compositor

británico Benjamin Britten. Aunque bien podríamos decir que muchas obras, no pensadas necesariamente para la niñez, son de gran utilidad para formar su gusto por la música, como podrían ser *Las cuatro estaciones* de Vivaldi, o conciertos y sinfonías de Mozart o Beethoven. En tercer lugar, tendríamos que tener presentes a las niñas y los niños prodigio, quienes fundamentalmente destacan en el dominio de algún instrumento. Muchos de los grandes solistas, como los ya consagrados pianistas Yevgeni Kisin y Daniel Barenboim, sobresalieron desde pequeños en los más importantes escenarios del mundo. Hoy en día, una mexicana, Daniela Liebman (2002), se ha constituido como una de las más grandes jóvenes pianistas en el mundo.

Mozart: Toy Symphony

Hans Stadlmair, Munich Chamber Orchestra Tudor, 2009

Una obra que goza del aprecio de los melómanos de todo el mundo es la llamada *Sinfonía de los juguetes*, atribuida durante mucho tiempo a Leopoldo Mozart, padre del famoso compositor austriaco, aunque después se llegó a decir que su autor fue F. J. Haydn, quien supuestamente la tituló *Kindersinfonie* (Sinfonía de los niños). Hoy en día, algunos musicólogos se la atribuyen al monje benedictino Edmund Angerer. Fuera de las discusiones, lo cierto es que esta obra es un buen pretexto para introducir a los niños al mundo de la música.

bit.ly/Haydn_Toy

Mozart: Piano Concertos Nos. 1-4

Gerrit Zitterbart Haenssler CLASSIC, 2000

Cuando se quiere introducir a las niñas y a los niños a la música clásica, es frecuente que se les lleve a apreciar los primeros cuatro conciertos para piano de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), escritos en 1767, justo cuando el compositor tenía solamente once años de edad. Musicalmente están escritos para una pequeña orquesta y pianoforte, ya que todavía no existía el piano tal como lo conocemos ahora. Son obras sencillas, pero no por ello menos bellas e inspiradas, y muy representativas del periodo infantil de Mozart.

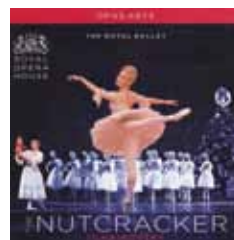
bit.ly/Liebman

Prokófiev: Pedro y el lobo

Orquesta Sinfónica Nacional Bis Music, 2010

Con el encargo de escribir una obra didáctica para interesar a los niños en la música, el compositor ruso Serguéi Prokófiev (1891-1953) estrenó, en 1936, la pieza sinfónica *Pedro y el lobo*, donde narra la historia de un niño que se relaciona con diversos animales y personajes, cada uno de los cuales es representado por un instrumento en particular. La obra mezcla magistralmente la música y la palabra por medio de la presencia de un narrador. Desde entonces, su calidad la coloca entre las piezas más famosas para formar el gusto musical en la infancia.

bit.ly/Pedro_lobo

Tchaikovsky: The Nutcracker

The Royal Ballet Opus Arte, 2010

Si hay una obra que a lo largo del mundo congrega a las niñas y a los niños, en compañía de sus padres y madres, en tiempos cercanos a la Navidad, es el ballet *El cascanueces*, compuesto en 1892 por la rica y melódica inspiración del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893). A lo largo de sus dos actos se va sucediendo una serie de extraordinarios pasajes que, de suyo, son ampliamente conocidos y apreciados por los melómanos de todo el mundo. Una obra fundamental que ha provocado que niñas y niños se hayan enamorado de la música y del ballet.

bit.ly/El_cascanueces

Canta a Cri-Cri

Javier Camarena Sony Music, 2016

¿Por qué incluir a *Cri-Cri*, el Grillito Cantor, en una lista de obras que corresponden a la llamada "música clásica"? Pues precisamente porque podríamos considerar la música de Francisco Gabilondo Soler como todo un clásico, y porque, gracias a sus canciones, muchos niños y niñas mexicanos aprendimos a apreciar la música. El compositor veracruzano fue poseedor de un rico ingenio y de inspiración melódica, pues lo mismo compuso tangos que pasodobles, jotas, vales, etcétera. Tenores del nivel de Plácido Domingo y Javier Camarena han grabado su música.

bit.ly/Camarena_Cri_Cri

GASTRONOMÍA / KALIOPE DEMERUTIS

Dejad que los niños se acerquen a la comida

¿Quién de niño no fue obligado a comer algo que no le gustaba? Seguramente más de alguno de nosotros escuchó un enérgico “¡No te levantas de la mesa hasta que te lo termines!”. Al asociar los alimentos a los regaños y a las obligaciones, muchos niños han crecido odiando las verduras y evitando la comida saludable. Quizá con el afán de hacer comer al niño más negado, a alguien se le ocurrió ofrecer variedades artificiales de antojos; lo que habría que investigar es en qué momento la comida procesada se volvió protagonista de los menús infantiles: *nuggets*, salchichas, *pizzas* grasosas llenas de embutidos de baja calidad, bebidas azucaradas, papas fritas... Como suena: una lista aterradora, si lo que deseamos es que los infantes estén bien nutridos.

Cuando se es padre, hay que luchar contra la inercia de la cultura de los menús infantiles en las fiestas, las tienditas de la escuela, el supermercado y los restaurantes.

Dicen por ahí que se predica con el ejemplo a la hora de criar niños, que “educar a un hijo es educarse a uno mismo”; entonces, en el asunto de la alimentación, los padres debemos sacudirnos la pereza y el desgano por comer bien, si deseamos que nuestros pupilos adquieran buenos hábitos alimenticios. Si se crece en una familia en la que se goza la comida, se cocina saludable en general —en ocasiones se valdrá caer en las tentaciones de las botanitas y comer pecados culinarios—, muy probablemente los pequeños podrán contagiarse por el gusto del buen comer. Sin obligarlos a probar, sin heredarles prejuicios, sin saturar de sal o azúcar sus comidas, intentando evitar todo lo industrializado.

Conviene invitarlos a participar en la elaboración de la comida, apartar algo de los ingredientes para que jueguen, se diviertan y vivan un momento de motivación sensorial al conocer las texturas de la comida, los colores y sabores: esto podrá contribuir a que se acerquen de manera sana a la comida. Un poquito de esfuerzo traerá buenos resultados, aunque al final debamos limpiar la cocina —¿cómo vamos a comparar un momento de limpieza del caos con lograr sembrar el gusto por cocinar y probar buenos alimentos?—.

La propuesta es reservar un momento en la semana para entrar con los infantes a la cocina, tener una receta sencilla que les permita descubrir y experimentar con ingredientes nutritivos, trabajar en equipo y, de paso, enseñarlos a limpiar después.

VIDA COTIDIANA / JOSÉ ISRAEL CARRANZA

La edad ¿de la inocencia?

La identificación entre infancia e inocencia es un tópico útil para las historias ejemplares, pero fuera de los libros se verifica sólo de modos muy relativos: sí, por lo general, cuando por inocencia hay que entender limpieza de culpa, pero más difícilmente cuando se usa como sinónimo de simpleza o ingenuidad. Dicho de otro modo: los niños son inocentes en el sentido de inimputables (aunque los hay que muy pronto llegan a ser capaces de auténticas fechorías), pero, de ahí en más, están bien armados de intuición y perspicacia, y su ignorancia de las cosas se ve siempre compensada por esa capacidad de imaginar explicaciones y respuestas cuya paulatina extinción significará, irremediablemente,

Texturas

Las masas son una buena opción para que los más pequeños disfruten cocinando y luego comiendo lo que prepararon. Intente hacer una receta para preparar a mano una masa y permítale jugar con ella.

Colores

Una actividad en la cocina para conocer verduras y frutas menos comunes puede ser buena idea. Llevar camotes, berenjenas, coliflores, coles de Bruselas. Aprovechar los colores de las frutas y las verduras para hacer figuras en charolas, aderezarlas y luego comerlas. Usar el rallador casero para las verduras de colores vivos, moldes para galletas y picar frutas o usarlas completas (fresas, moras, uvas, kiwis, zanahorias, betabels). Pueden hacer paisajes, caras y aderezar con miel, yogur o vinagretas; coronar con semillas.

Para conocer:

::Jamie Oliver, el famoso *chef* del Reino Unido, saltó a la fama por sus programas en televisión, pero ha ido más allá y se ha convertido en un “activista gastronómico” por impulsar varias campañas, entre ellas la que procura llevar comida sana a las escuelas de su país. Él afirma que “si los niños reciben una educación básica sobre alimentación, si aprenden a cultivar y a cocinar, digamos, unos diez platos, tendrán las herramientas básicas para propiciar ese cambio. Con su poder como consumidores informados, con una creciente apuesta por productos de temporada, locales y ecológicos, podrán forzar al mismo tiempo los cambios necesarios en la industria de la alimentación”.
jamieoliver.com

que la infancia va quedándose atrás —y que, como los verdaderos milagros, nunca se recuperará.

Una prueba de que a la infancia nunca se regresa, y de que la idea de encontrarse con “el niño interior” no sólo es cursi, sino además falsa, se obtiene de un repaso sucinto que hagamos de las circunstancias insólitas que atravesamos en ese tiempo: por armoniosa o idílica que haya podido ser la niñez, seguramente daremos con abundantes ocasiones en que *debimos* sobreponernos a la adversidad o enfrentar amenazas (y lo logramos: si no, no estaríamos aquí), pero no podremos comprender *cómo lo hicimos*.

¿Qué justificación le dimos a la primera traición, a las pérdidas inaugurales? ¿Cómo acabamos de conformarnos con el hecho de que el mundo es un lugar peligroso y cruel? ¿Qué palabras le pusimos a nuestras figuraciones del misterio, de la maravilla, del miedo, del amor o del tedio? ¿De qué razonamientos fuimos capaces para encarar los primeros

desengaños, o qué ideas llegamos a hacernos al descubrir el lugar en que estábamos y quiénes eran en realidad los que nos rodeaban? La infancia, escribió J. M. Coetzee, es “un tiempo en el que se aprietan los dientes y se aguanta”. Y lo cierto es que el niño que fuimos sabe cosas que nosotros nunca llegaremos a saber.

G. K. Chesterton, que sabía de la seriedad absoluta con que la mirada infantil considera la vida, encontró admirable a un niño que estaba convencido, en una tarde tempestuosa en un parque, de que eran los árboles los que producían el viento, y de que bastaría con esperar a que dejaran de agitarse para que cesara el vendaval. Tal vez deberíamos ejercitarnos en la atención que Chesterton les ponía a los niños, pues posiblemente por esa vía llegaríamos más pronto a dar con la insensata sensatez que tanto está haciéndonos falta para saber por qué el mundo va como va. Y para ponerle remedio. **m.**

Para leer:

:: J. M. Coetzee, *Infancia*, Literatura Random House, México, 2006.

:: G. K. Chesterton, *Enormes minucias*, Espuela de Plata, Barcelona, 2011.

Sabores

Hay que procurar probar las cosas sin sabores añadidos: si desde la infancia se prueban el agua natural y la leche solas, seguramente no hará falta endulzar para disfrutar.

Comida en familia

Por ejemplo, hacer masa para *pizza* en casa o comprar bases para *pizza* o pan pita, tener lavados y cortados varios ingredientes de su gusto (pimientos, champiñones, tomates, aceitunas, lo que se le ocurra), una salsa simple de jitomate y queso rallado: cada quien arma su *pizza* a su gusto, haciendo figuras o combinando colores. Pueden repartirlas al final, dejar que los niños jueguen con la masa, compartan y prueben su creación.

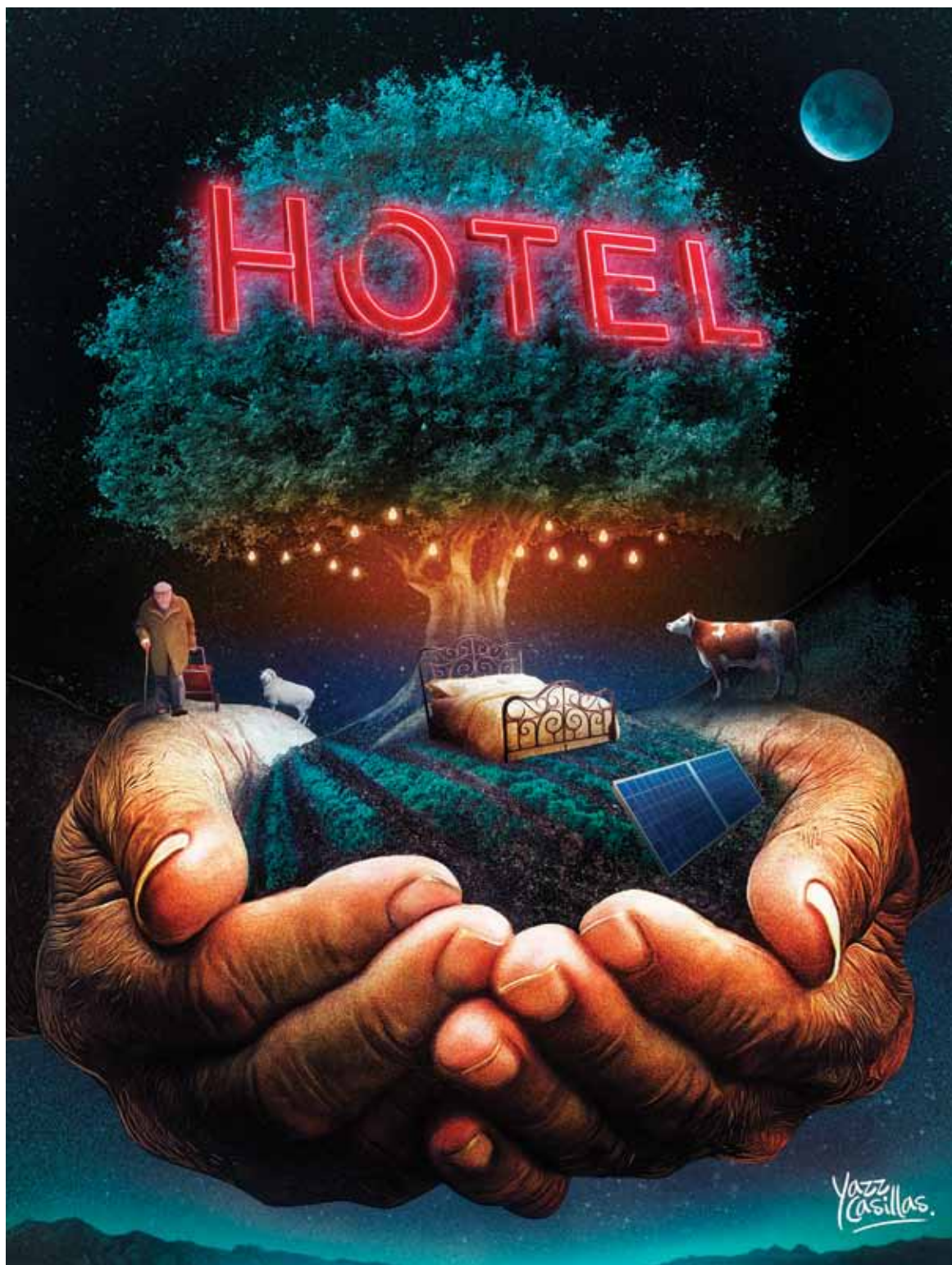
Receta para hacer base de pizza

700 gramos de harina (si es integral, mejor)
2 cucharaditas de sal
2 cucharaditas de azúcar
2 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharaditas de levadura en polvo
350 ml de agua

Revuelva los polvos, forme un volcán con ellos dejando un hueco del tamaño de su mano en el centro. Añada los líquidos y amase hasta que la mezcla se desprenda de sus manos y la sienta elástica, que no se rompa cuando la estire suavemente, como si fuera una licra. Tenga paciencia, el proceso se lleva unos 25 minutos. Luego haga bolitas de 100 gramos y alíselas con un rodillo, rociando con harina para que no se peguen. Una vez aplanadas como tortillas grandes, póngalas sobre un comal o métalas al horno, previamente calentado a 180 grados centígrados.

Hospitalidad y Turismo

Yazz Casillas
Monero, *gifster*, ilustrador y director de animación. Amante del eclecticismo gráfico, esteta de tiempo completo, adicto al cine y a las buenas series, fan de la novela gráfica. Ha trabajado para los principales periódicos y agencias de publicidad de Guadalajara. En 2012 lo eligieron para diseñar un parque infantil en Tokio, Japón. Desde 2013 se dedica de lleno a la ilustración de libros, entre los que destaca el proyecto *El Pequeño Gran Escritor*, y el diseño y concepto del *Jergario Tapatío Ilustrado*. Es el creador de la nueva imagen del Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2016.
yazzcasillas.com

ITESO

Universidad Jesuita
de Guadalajara

**EDUCACIÓN
JESUITA
MÉXICO**

Descubre algo increíble

ITESO, libres para transformar

CARRERAS ITESO

Conoce la nueva carrera

HOSPITALIDAD Y TURISMO

Sé un profesional de los servicios comprometido con las personas, la calidad y la sustentabilidad.

Te formarás como profesionista emprendedor y con vocación de servicio. Serás capaz de identificar oportunidades y problemáticas en el campo de la hospitalidad y el turismo, de proponer soluciones mediante la creación y gestión de proyectos y procesos de negocio con sentido ético y sustentable para servir y atender a las personas.

AUSJAL

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara

Oficina de Admisión

Tels. 3669 3535 / 01 800 714 9092

admission@iteso.mx

carreras.iteso.mx

 /ITESOCarreras

 @ITESO

 /ITESOUniversidad

iteso.mx

educacionjesuita.mx

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para todos los programas educativos según Acuerdo Secretarial SEP, núm. 15018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976.

FUNDACIÓN
JUNTOS
POR
LOS DEMÁS

Brindamos **terapia física y cognitiva** a niños y jóvenes con discapacidad provenientes de familias de **muy escasos recursos económicos**.

¡Conviértete en Padrino!

Al apoyar a nuestros pacientes, les das la oportunidad de potenciar sus capacidades a través de alternativas terapéuticas. Con tu ayuda, más personas con discapacidad podrán recibir terapias como: Cognición y comunicación, equinoterapia, hidroterapia, logofoniatría, neurodesarrollo y terapia física.

Invertimos mensualmente un promedio de \$4,000 en las terapias que recibe cada uno de nuestros pacientes.

Mejora su calidad de vida desde

\$200
mensuales

Gracias a tus aportaciones aseguramos los servicios terapéuticos que los pacientes reciben.

¡Súmate hoy y cambia su vida!

La discapacidad existe
la esperanza
Tú la creas

www.juntosporlosdemas.com.mx ¡Visítanos!

informes: 3110-2266 / Parral #55 San Juan de Ocotán Zapopan, Jalisco, México

Vivir al máximo
la mejor época de mi vida...
¡¡Mi lugar es aquí!!

Livup es el novedoso concepto de **residencias de larga estancia**, que bajo el modelo de vida integral, conjuga esparcimiento, comodidad, seguridad, convivencia y ubicación, con todos los servicios que una vivienda debe tener para satisfacer las necesidades vitales de los estudiantes.

Cuenta con **4 tipos de residencias**: Compartida, Doble, Privada y ADA (residencia equipada para personas con discapacidad). Por nuestra privilegiada ubicación, somos la única opción de renta especializada en vivienda para estudiantes en la zona sur de Guadalajara, que brinda un estilo de vida multifuncional.

Conoce más en www.livup.mx

AMENIDADES

Sé parte de la primera generación

IMÁGENES ÚNICAMENTE DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

ROOF GARDEN

www.livup.mx

Tel. (33) 19 84 71 65 / Cel. (33) 16 70 10 82 / contacto@livup.mx

ITESO
Universidad Jesuita
de Guadalajara

**EDUCACIÓN
JESUITA
MÉXICO**

**Descubre algo
sorprendente**

ITESO, libres para transformar

CARRERAS ITESO

Ven al
EXAMEN DE ADMISIÓN

Sábado 1 de abril
Sábado 13 de mayo

Asiste a la sesión informativa de
BECAS Y FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

Martes 25 de abril
Martes 16 de mayo

UNIVERSIDAD DE
EXCELENCIA
ACADÉMICA
AUSJAL

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Oficina de Admisión
Tels. 3669 3535 / 01 800 714 9092
admission@iteso.mx
carreras.iteso.mx

 /ITESOCarreras

 @ITESO

 /ITESOUniversidad

iteso.mx
educacionjesuita.mx

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para todos los programas educativos según Acuerdo Secretarial SEP, núm. 15018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976.