

RESEÑA DESTACADA 21/06/2021

Nombre del alumno: SOFÍA
Nombre evento: *Heathers: El musical*
Género evento: Teatro

Reseña:

Heathers es un musical que enseña no solo la dificultad de la adaptación de las personas cuando comienzan a crecer (la primer canción Beautiful es el ejemplo perfecto de esto, la manera en que los chicos se adaptan [aunque no lo quieran] para tener un cierto lugar en la escuela, aunque eso lo hunda por dentro y sientan que no es su lugar; pero ahí están las excepciones y las que parecen más perfectas de todo las tres reinas de la escuela las Heathers, quienes después integraran a su grupo a una chica [nuestro factor principal] Verónica). También el como querer fingir ser alguien que no eres para mantener un lugar en algún tipo de sociedad aún si esto te hace perder la persona que eres en realidad. Podemos ver como todas las etapas de las malas decisiones pasan sobre nuestra protagonista, Verónica es una chica que quiere graduarse y salir de su ciudad natal ya que a través de los años puede ver como sus conocidos han cambiado hasta convertirse en "matones populares" o "débiles perdedores", en nuestra primer canción Beautiful conocemos las ambiciones de nuestra protagonista de poder cambiar su "destino escolar", como es que las cosas se fueron torciendo así y las maneras en que Veronica es aceptada por las Heathers. Seguimos con Candy Store, donde las clases de Veronica para ser una "Heather" están a punto de comenzar (de hecho usan palabras altisonantes para ello), seguimos con Fight for Me, donde Veronica comienza a cambiar y conoce al chico que será su interés amoroso (quien por cierto tiene un problema de cordura que veremos después principalmente desarrollar en la canción Mean to be yours), poco a poco vamos avanzando y la historia se tuerce todavía más, Veronica se distancia de su amiga de la infancia, Heather Chandler sigue usando el puño de hierro con la que es conocida y la escuela pasa a ser la prisión de los adolescentes que pueden llegar a ser asesinos (puesto que descubrimos que JD ha matado a Heather Chandler) las cosas se salen de control pero al final se descubre algo, la esencia verdadera de las personas puede ser la mejor opción de alguien. Además del musical tenemos al inicio una adaptación cinematográfica de 1988 y una serie de 2018. Por cierto, me encantarían que pusieran otro tipo de musicales parecidos (podrían también ser los históricos, los más conocidos son Hamilton y Six [la historia de las 6 esposas del rey Enrique VIII])

RESEÑA DESTACADA 03/05/2021

Nombre del alumno: **CARMEN**
Nombre evento: *Apoyos Culturales Teatro/ Punto de Ebullición | Virtual*
Género evento: Teatro

Reseña:

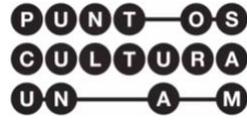
El discurso de la obra teatral y la relación que se hace de esta con el tema de la termorregulación me pareció muy interesante, de hecho, antes de verla me preguntaba por qué se llamaba así la obra y después del primer acto, si así se le puede llamar, me quedó muy clara la conexión entre estos datos y de lo que iba a acontecer posteriormente con los personajes, El lenguaje sencillo y la manera de expresarse de los actores fue muy acertada para representar a chicas y chicos que van a la preparatoria; resulta muy sencillo identificar los gestos y sus expresiones, incluso las acciones que estos toman. Algo que me gustó fue la forma en que se desenvuelve la historia porque me pareció una situación tan cercana a la realidad, de hecho el tema del acoso escolar hacia las mujeres por parte de profesores es algo que desde hace tiempo se presenta, aunque ahora es más evidente por todas las denuncias de acoso que se han hecho en los últimos años. La forma en que el chico trata a su novia y cómo la quiere utilizar para su propio beneficio justificándose en que es ella la que esta siendo egoísta, la manera en que se refiere a su "amiga" diciéndole que es fea a comparación de su novia, sus actitudes de hacerse el sufrido por haber reprobado el examen, entre muchas otras cosas, son diálogos que se acercan mucho también a la realidad y me parece grandioso que sea tan claro el machismo en este personaje. Por otro lado, el personaje de la novia que en un principio mostraba seguridad de no querer una cita con el profesor, pero que poco a poco la pierde por influencia de su novio hasta el punto de casi morir hervida, utilizando la metáfora de la obra, es una crítica perspicaz del "amor" y cómo este puede utilizarse como manipulación, sobre todo en aquellos años en dónde quizá las jóvenes comienzan a tener sus primeras relaciones amorosas y se dejan llevar por ese enamoramiento que muchas veces nos ciega ante los hechos que parecen obvios desde afuera. La amiga de la chica es quien logra ver estos hechos y logra advertir a su amiga que no vale la pena un tipo que realmente no la quiere; hay un cambio en su actitud, vemos como llega a plantearse la idea de utilizar a su amiga y cómo la descarta, llegando incluso a pedirle disculpas y ayudándola a tomar la mejor decisión. Una obra para reflexionar.

RESEÑA DESTACADA 19/04/2021

Nombre del alumno: **DIANA**
Nombre evento: *Ballet Folklórico México Danza – Jalisco*
Género evento: Danza

Reseña:

Cuando era niña mi sueño era ser parte del Ballet Folklórico de México. Por increíble que parezca actualmente me dedico a algo muy alejado de ese sueño infantil. Por 9 años estuve en un grupo, así que a la edad de 17 años decir que fuiste bailarina 9 años era más de la mitad de mi vida. Empecé chica, de 7 años, mi regordez infantil llevó a mi mamá a inscribirme, porque en deporte no daba una, se volvió mi mayor pasión. ¿Se fijaron que siempre están sonriendo? Era un requisito indispensable, podían lastimarte los zapatos, estar enferma, ¡qué se yo! pero nunca debías dejar de sonreír. ¿por qué el cuadro lo empezaron los hombres? Respuesta: los hombres tardan más en vestidores, a menudo en mi grupo (en el que los hombres escaseaban) debías considerar el tiempo que se tardaban en prepararse los hombres, como sea las faldas son más rápidas de poner y a veces hacíamos un tren entre las chicas para acomodarnos los tocados. Los chicos deben cambiarse pantalones, abotonar cada botón de la camisa, botines del color y el cinturón. ¿Se fijaron que un bailable fue ejecutado por niñas? A menudo sirve de relleno mientras nos cambiábamos, entre más pequeñas las niñas más ternura dan. Eran un buen distractor para no perder la energía del público. ¿Las faldas pesan? Sí, a veces mucho, puedes hacer trampa usando menos capas de tela o una menos gruesa pero esas florituras solo se obtienen con peso, por ello los listones. Así que muchas veces debías exagerar movimientos para mover la cantidad de tela, por ejemplo en el video, en un principio usan solo rebosos, la falda ofrecía una resistencia al girar. ¿Es difícil dar vueltas? Es todo un entrenamiento, usas la técnica de las bailarinas, mirar un punto verlo luego de cada giro para evitar marearte, sin embargo en los eventos a veces no tenemos control de lo que vemos, así que solo necesitas concentración. Es común animar al público con gritos, ¡Viva México! (también provocan que la garganta se seque, y la verdad nunca fui buena en eso) ¿El papel de la mujer? Una de las cosas que siempre noté es que la mujer nunca era menos en un baile, ella incluso camina enfrente del hombre, la mujer no es un objeto de fascinación es más bien una compañera, alguien que te inspira confianza, que sabrá detener el brazo a tiempo para no golpearte, llevarte de la mano con cada paso, se la da un respeto por el hecho de ser quien es, siendo ella misma. ¿No les gustan la cantidad de colores que tenemos en los vestuarios? Definitivamente mi parte favorita, tantos colores como esté país tiene. Solo para agregar detalles técnicos, al igual que en otras disciplinas la danza ofrece dos tipos: Alto y bajo impacto. Jalisco es la definición de alto impacto, tiene movimientos de falta muy rápidos y zapateos, pero algunas danzas del sur de país son más lentas, y con pasos más gráciles. La fauna está presente en algunos bailes, se nota en los gallos y como representan los aleteos y los ataques (necesitas entrenar mucho las rodillas para elevarte a esa altura) Recordemos la Danza del Venado que también imita los movimientos de esa especie. A veces imitas las quietas olas de mar, o el movimiento del viento en los árboles, la naturaleza está presente. Espero que esta perspectiva ayude a entender este tipo de arte, existen muchas horas de trabajo

en los bailarines y muchas cosas detrás que muchas veces no sabemos. Siéntanse orgullosos de la diversidad de este país. ¡Viva México señores!

RESEÑA DESTACADA 28/06/2021

Nombre del alumno: ADRIAN

Nombre evento: *Cultura en Directo.UNAM | OFUNAM interpreta a Puccini. Ópera*

Género evento: Ópera

Reseña:

El concierto pretende evocar sentimientos de poder en conflicto y desesperación, entre otros. Las piezas de Puccini logran evocar esas sensaciones y llevan a relacionarlas con las crisis actuales: sanitaria, del agua y económica. No es difícil crear una relación entre la música y los sentimientos que evoca el entorno actual, tal como si fuera el 'soundtrack' de la vida, al menos de estos momentos. Y, a la vez, curiosamente, trae clama y proporciona un momento de aislamiento que protege, mientras se agotan las casi dos horas de duración, de las preocupaciones externas. Pero, contrario a otros productos culturales, que solo buscan entretener y anestesiarse, este concierto deja espacio a la reflexión. Los cambios en la música guían y obligan al pensamiento a sortear laberintos mentales. Reta a navegar la realidad compleja que rodea la vida, a afrontar sus conflictos y a buscar una forma de avanzar entre ellos. La música no va al ritmo del pensamiento, es al contrario. Al usar el sentido auditivo, la mente puede concentrarse en insertar la personalidad en la estructura de la música. Al realizar ese ejercicio, es desarrollado un intercambio atemporal que conecta entre las ideas y sentimientos propios, las de Puccini y las de los intérpretes de la orquesta. Es una conversación sin palabras. La sala de conciertos, el escenario, es, en sí mismo, un objeto de nostalgia y anhelo que refuerza el hilo de pensamiento que promueve el oído. La vista complementa la experiencia y proporciona un ambiente que se ve lejano, presencial y cerrado, misterioso y que parece prometer un reencuentro futuro a los espectadores. La escena es como una promesa, como una pintura que promete mantenerse ahí hasta que vuelva a ser visitada. El sentido melodramático se acomoda como un pieza de rompecabezas en las emociones propias y su intención narrativa convierten a esta ópera en una obra que invita a la intertextualidad. En el espectador, la creatividad es puesta a prueba al someterse a la música y existe la posibilidad, en este, de sumergirse en escenarios oníricos propios de la memoria y otro que, por novedosos, parecen ajenos a los propios. Incita a soltar el motor de los pensamientos sin dejar de perseguir el curso. El ritmo invita a no perderse y a repasar evaluaciones de pensamientos propios que se ponen a flote por las cuerdas de la música. La música acompaña a los otros sentidos, genera conexiones y estimula tanto como el espectador permita entregarse a ella.

RESEÑA DESTACADA 01/03/2021

Nombre del alumno: **ARTEMIO SEBASTIÁN**
Nombre evento: *Palacio de Bellas Artes*
Género evento: Artes visuales

Reseña:

Me encantó demasiado esta actividad, ya que, aparte de que ya había realizado esta misma actividad del Palacio de Bellas Artes hace unos meses, aproximadamente entre junio y agosto del 2020, me permitió reforzar lo que aprendí en aquella ocasión que realicé esta actividad, y me permitió entrar en contacto no solo con las partes artísticas del recinto, sino también con una parte de la historia de mi país, reflexionándola y adquiriendo de ella, conocimientos previos para la asignatura que cursaré a partir del 15 de febrero del presente año, en el cuarto semestre del bachillerato, en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Naucalpan, que es Historia de México II, y no solo esto, sino además, me permitió esta actividad, revivir y re disfrutar lo maravilloso que tiene la Ciudad de México a través de este video y más en esta crisis sanitaria que nos impide disfrutarla de manera presencial y sentirla en las calles y a lo largo de todas sus 16 alcaldías. Y lo que pude reforzar de esta actividad, es que, los antecedentes de este hermoso Palacio de Bellas Artes, derivan cuando el general Porfirio Díaz, dentro de su proyecto de urbanización para festejar el primer centenario de la Independencia de México, en el año de 1910, decide contratar a un arquitecto Italiano, de nombre Adamo Boari, y éste considera demasiado caro restaurar el viejo Teatro Nacional, a construir uno nuevo, y convence al Gobierno Federal de la República a que dé la autorización para su construcción, pero al estallar la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910, y al no haber los recursos para continuar con su construcción, se decide suspender dicha construcción, retomándose hasta el año de 1932, por instrucciones del Presidente de la República de ese entonces, Pascual Ortiz Rubio, quien por supuesto lo hace a través de un arquitecto mexicano, discípulo/alumno de Adamo Boari, de nombre Federico Mariscal, decidiendo utilizar el estilo Art Déco para su construcción, mezclando con algunos elementos nacionales o mexicanos, lo que en mi opinión, le da una gran belleza y una gran elegancia a este Palacio de Bellas Artes, ya que, como se pudo ver en el video, resalta el estilo arquitectónico ya mencionado con anterioridad, y le da un toque que ningún otro recinto tiene, convirtiéndolo así, en uno de los palacios más bonitos, bellos, emblemáticos de la Ciudad y con grandes lujos arquitectónicos que ni tienen recintos importantes como Palacio Nacional o la Ex Residencia Oficial de los Pinos, ahora Complejo Cultural Los Pinos, y que por supuesto, me hace pensar que estaría dentro de un edificio extranjero solo por ver su estilo arquitectónico, que por supuesto, proviene de Hungría. También, se resalta dentro de la sala de espectáculos de este gran y lujoso recinto, un gran vitral luminoso en forma de un círculo hecho en 1916 por el artista húngaro Géza Maróti y ensamblado en la Capital de los Estados Unidos Mexicanos, que es la Ciudad de México, de estilo austriaco, donde se encuentran figuras griegas o hebreas en el centro y en sus alrededores, donde, podemos encontrar a Apolo, rodeado de 9 musas, hijas de Zeus, que son diferentes diosas, y que representan elementos muy básicos como la belleza, el arte y la literatura, y cuyo tema principal de este vitral luminoso es el Olimpo, y no solo eso, sino, además, se destaca dentro de esta sala, un arco donde se representa el arte teatral a través de sus diferentes edades, donde, en el inicio del arco, se destaca el teatro griego, sus inicios y los orígenes del teatro y del género dramático, y se destaca el tiempo heroico de Grecia, en el medio del arco, se destacan musas o vírgenes tocando música, la evolución del teatro, y en el final del arco, se destaca el teatro actual o el teatro francés, pasando por varios como personajes como William Shakespeare y una teratología de esos momentos, también, se destaca dentro de la sala, una gran compuerta, que fue una idea de Adamo Boari, que es una doble pared metálica compuesta por 206 recuadros que sirven como bastidor a la cortina, con cristales de 2 cm de altura por 2 cm de ancho, a

manera de rompecabezas, con un paisaje relativo a la Cuenca de México, donde están el Popocatepetl y el Iztaccíhuatl, en el centro el lago mayor, que es el Lago de Texcoco, y la diversa vegetación que va desde el norte hasta el sur de la República Mexicana, donde, en el norte, se puede apreciar al cactus, y en el sur, se pueden apreciar diversos árboles húmedos, como los abetos, para que finalmente, el Palacio de Bellas Artes fuera inaugurado el 29 de septiembre de 1934 por el entonces Titular del Poder Ejecutivo Federal, o mejor dicho, por el entonces Presidente de la República, Abelardo Luján Rodríguez, llevándose a cabo una primera obra denominada “La verdad sospechosa” del dramaturgo mexicano Juan Ruíz de Alarcón, dando así por inaugurado dicho Palacio donde además, se le rinden homenajes luctuosos a todos aquellos personajes que han destacado por sus virtudes y por su legado a México, lo que, en mi opinión, no solamente representa a través de su estilo arquitectónico un dominio extranjero, sino también, se representa un dominio mexicano, es decir, se manifiesta una combinación de dominios tanto extranjero como mexicano, ya que, por un lado, se ven dentro del Palacio de Bellas Artes, elementos de la Historia Universal como el vitral luminoso y el arco, que representan la historiografía del teatro, sus inicios, desarrollo y épocas actuales, los antiguos griegos o hebreos, y todo lo relacionado con ello, y con las edades antigua y media, y también, se ven elementos que distinguen al palacio de otros edificios al contar con estilos arquitectónicos completamente ajenos a los nacionales, y provenientes del extranjero, y por otro lado, se ven también elementos de la Historia de México como el vitral de la compuerta, que representa por supuesto, el México Prehispánico y la entonces Cuenca de México y lo que significó eso en la Fundación de Tenochtitlan, y también, se resaltan otros elementos de la historia de este país como los antecedentes de este Palacio, las épocas de su construcción, y los elementos arquitectónicos mexicanos utilizados para ello, y los grandes personajes fallecidos que han sido homenajeados, y que han dejado un gran legado e importancia en las páginas de la historia de nuestro hermoso México. Por todo lo antes expuesto en esta reseña, puedo decir que lo que reforcé de esta actividad, es que, sin duda, el Palacio de Bellas Artes es una gran joya arquitectónica no solamente de la Ciudad de México, sino del corazón de la misma ciudad, que es el Centro, junto con el Zócalo Capitalino, que, además de destacar por su belleza y por sus estilos arquitectónicos, Húngaro, Austriaco y Mexicano, se destaca con grandes elementos tanto de la Historia Universal, como de la Historia Nacional, que se ven reflejados no solo en los elementos característicos o representativos del Palacio de Bellas Artes, sino en la historia de este Palacio, las épocas de construcción, y por supuesto, sus antecedentes, que, al relacionarlos entre sí, me permitió reflexionar y adquirir estos conocimientos previos para cursar la asignatura de Historia de México II del bachillerato en el CCH Naucalpan, que va a tratar parte de esto y que se relacionará demasiado con el gobierno de Porfirio Díaz y las épocas de la Revolución a las épocas de 1930 y 1940, en su primera y segunda unidades, y no solo eso, sino que también, me permitió disfrutar y gozar de lo padre de la Ciudad Chilanga a través de este medio electrónico y de sentirlo fluir en mi piel y en mi cuerpo, como si lo estuviera disfrutando y gozando en las calles, que desafortunadamente por la pandemia actual del virus SARS CoV-2, que causa el COVID 19, que nos afecta a todos, no se puede disfrutar lo hermoso de la Ciudad presencialmente y en las calles, pero que recomiendo e invito ampliamente a disfrutar a distancia lo hermoso que tiene la Ciudad de México, a través de estos videos y recorridos virtuales, para que no nos quedemos sin la oportunidad de conocer más y de disfrutar este gran legado hermoso, y que, una vez que las condiciones lo permitan, podamos disfrutar, y sentir, y sin riesgo de contagio, lo bello y hermoso que caracteriza a esta linda y queridísima Ciudad de México.

RESEÑA DESTACADA 08/02/2021

Nombre de la alumna: **BRENDA JAQUELINE**
Nombre evento: *Museo del Holocausto - Washington DC #5*
Género evento: Artes visuales

Reseña:

El vídeo nos muestra dos museos muy interesantes: el museo / casa de Cedar Hill, que es en donde Frederick Douglass vivió, él fue un defensor de los derechos civiles y autodidacta para aprender a leer y escribir, pues era un esclavo. El segundo museo que se visita es el museo del Holocausto, periodo comprendido entre los años 1933 y 1945, en donde la Alemania Nazi tomó fuerza y muchas personas, sobre todo judíos, encontraron la muerte debido al racismo que se destacó tanto en este periodo que fue uno de los principales detonantes de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX. El primer museo nos habla de la desigualdad étnica que se vivía en América de una forma muy común. El protagonista que se destaca es Frederick Douglass, quien a la edad de 8 años fue abandonado por su madre junto con las cosas que estaban en el lugar, y después de enseñarse a sí mismo a leer y escribir, cosas que estaban prohibidas para los esclavos, a la edad de 20 años huyó y se dedicó a defender los derechos humanos, principalmente de quienes eran oprimidos ya sea por el estado o por personas con un mayor nivel o estatus social. El presentador del vídeo nos explica que al ser una casa pequeña el recorrido es muy corto, sin embargo la historia es amplia. El segundo museo que se visita, sobre el Holocausto, muestra qué fue la Alemania Nazi desde un punto de vista interno y en una línea de tiempo. Se explica que al inicio del recorrido se brinda a los visitantes una hoja con el nombre y la fotografía de una persona que vivió en este periodo y lugar. Durante el recorrido se muestra una gran galería fotográfica y de vídeos con películas de la época, además de uniformes que fueron utilizados tanto por prisioneros como por la autoridad nazi. Al final del recorrido se muestra (en tamaño escala) los campos de exterminio en los que se terminó con la vida de un gran número de personas que no entraban en el ideal nazi de individuos deseables, principalmente los judíos, pero también se condenó a personas homosexuales y prisioneros. Ambos museos resultan sumamente interesantes, sobre todo para personas que disfrutamos la historia y los acontecimientos sociales en los que la gente se revela para obtener un bien común que son los derechos, pues todos somos iguales y todos merecemos el mismo respeto a la vida y beneficios que nos permitan vivir con salud y se nos garantice la misma.

RESEÑA DESTACADA 14/06/2021

Nombre del alumno: LUIS
Nombre evento: *Ciudadanos | Marc Nadal*
Género evento: Cine

Reseña:

Intentaré cubrir varios de los aspectos presentes en el cortometraje y mismos que son pertinentes para su análisis/comprensión. Primeramente la fotografía, esta es interesante, y bien realizada, sin embargo peca de lo mismo que muchas otras obras independientes, busca estar tan bien de manera técnica que se pierde el foco de aquello que debe de decir, la fotografía no nos dice mucho de la historia, es más, busca cubrir sus errores con el filtro blanco y negro, mismo que está muy bien logrado pero se nota que más que contar busca cubrir los errores en iluminación. Muy de la mano a la fotografía viene la dirección (que bien pudo haber sido lo primero pero en este tipo de proyectos la fotografía tiene más peso), la dirección es suficiente, no es nada muy destacable pues tiene carencias muy marcadas, principalmente por la suma necesidad de dar a entender las cosas pero sin desarrollarlas, cambian explicaciones por simples tomas de periódicos, calles, etc., añadido a esto se presentan ciertos errores en la continuidad, mismos que si bien no son tan importantes, pues no afectan a la trama, están presentes, muchos de ellos dan idea de la cronología de la grabación y del como fue realizada la obra. La actuación es suficiente pero muy irónica, la peor actuación es la del personaje principal, no está sobre-actuada pero no expresa tanto de lo que se supone debería sentir, eso le quita mucho peso a la trama y a lo que en realidad debería importarnos. Por último, la historia, en ella se busca contar lo preocupante de la situación que se plantea en el primer minuto con un texto, sin embargo, tiene MUCHÍSIMOS errores de lógica (a partir de aquí hablaré de escenas y cosas en concreto que se pueden considerar spoiler, si no has visto el cortometraje te recomiendo que lo veas y después vengas a terminar de leer esto), empezamos por errores tan simples y sencillos como la búsqueda del trabajo por parte del personaje principal, entiendo que lo que se quiere expresar es la dificultad de encontrar un trabajo pero ¿en serio me vas a decir que en TODA España no hay ni un sólo trabajo disponible, ni siquiera como repartidor, barista e infinidad más? La segunda flagrancia más grande de la trama es el poco desarrollo que se le dan a las situaciones, uno tiene que asumir que es así porque es así, no dan más contexto ni razones de por qué sucede lo que sucede y entiendo que busca enfocarse en un punto la trama, pero eso no le da derecho de dejar todo lo demás olvidado. El poco desarrollo de las situaciones, y del personaje, hace que se haga sin sentido y poco llamativo. Este cortometraje termina siendo lo mismo que casi todos los independientes: Bonito en lo técnico pero peca horriblemente en aquello que le da cohesión a una historia.

RESEÑA DESTACADA 07/06/2021

Nombre del alumno: MARCO
Nombre evento: *La lengua de las mariposas (1999) | José Luis Cuerda*
Género evento: Cine

Reseña:

En memoria de Héctor Daniel Hernández Becerril "Tobi"

Recientemente escuchaba una reseña sobre una película de éste que llaman "cine de culto". En particular de una película que no tuvo éxito en taquilla a pesar de contar con un elenco de estrellas del cine hollywoodense, pero que se hizo de un público por su distribución en video, por el internet o en formato físico, por venta o compartida entre amigos y amigas.

Esos espacios de cine de culto compartían escena con los espacios de cine político, que a diferencia de la película mencionada no tenían un éxito en taquilla pues no era su finalidad. Yendo desde películas proscritas por su contenido o que simplemente por no estar dentro de los circuitos de distribución tradicionales pasaban desapercibidas o apenas vistas en cine clubes, salas dedicadas al "cine de arte" o captadas en un canal de televisión por cable. En esos espacios, en la sección de cine sobre anarquismo, suele estar "La lengua de las mariposas".

En ocasiones en el espacio anarcopunk del tianguis del Chopo en la ciudad de México puedes encontrar esta película dirigida por José Luis Cuerda en 1999. Si bien el espacio está dedicado a la venta de discos, casetes, playeras, fanzines alrededor de la cultura punk más militante del anarquismo, podías encontrar al Tobi compartiendo este tipo de cine, entre otros de los participantes del espacio. Tobi era, es y será conocido por ser el principal promotor de la biblioteca social "Reconstruir", una colección de libros, materiales impresos e incluso material audiovisual referentes al anarquismo. Este archivo fue iniciado por el catalán Ricardo Mestre Ventura, parte del exilio español, anarquista. A diferencia de Tobi, no era un punk, a decir de Paco Ignacio Taibo II era un hombre muy ordenado y elegante, militante del anarquismo pacifista que tras la guerra civil española tuvo que migrar a México.

Tras la muerte de Ricardo Mestre en 1997 la biblioteca quedó al cuidado de Tobi. Por cerca de 20 años se enfrentó a diversas dificultades, cambiando de dirección y acarreándole problemas económicos. Lamentablemente Tobi falleció en enero de este año, no sé qué será el archivo pero espero pronto esté abierto para todos de nueva cuenta, pero este es un reconocimiento a su labor de difusión. Quizá me extendí un poco con este preámbulo, pero no está de más ya que lo que deseo comentar de la película estoy seguro que es lo que desearía comentar Tobi de ella. La película está lejos de ser una película militante, aunque tampoco sé como definir las películas en tal catalogación, es claro que la intención de ella es contarnos una historia humana, más allá de una lección de la lucha política. Y justo en el poder de la historia radica la mayor enseñanza de anarquismo.

Basada en varias historias de Manuel Rivas, escritor y periodista gallego, la historia sucede en los últimos años de la segunda república española en un pueblo de Galicia. Moncho, protagonista de ocho años sale de un periodo de enfermedad respiratoria que le impidió asistir a la escuela. Llega el primer día de clases con miedo a encontrar a un viejo ogro como su maestro, teme que como era costumbre en esos años, la enseñanza fuera a base de golpes. Sucede todo lo contrario al entrar y encontrar a un confidente, a un gran profesor y al que apenas la película menciona, pero un gran anarquista.

RESEÑA DESTACADA 31/05/2021

Nombre del alumno: DIANA
Nombre evento: *El increíble castillo vagabundo (2006) | Hayao Miyazaki*
Género evento: Cine

Reseña:

Es de mis películas favoritas, tanto por la historia como la animación que es todo un deleite visual, además de su fluidez también se destaca el diseño de personajes, los paisajes, los colores y las transiciones entre cada escena. Mi parte favorita de ello es cómo dibujan la comida, el desayuno que hace Sophie con Howl se ve más delicioso de lo que es en la realidad. También la secuencia de Sophie limpiando la casa, o sea, hay tantas cosas que apreciar, tantos detalles grandes y pequeños, como las habitaciones del castillo, los libros y demás chunches que tenían regados por doquier, también las telarañas y los animales que ahí se refugiaban porque lo sucio del lugar les dio la oportunidad de poder esconderse, y la estructura de piedra que se encontraba enterrada debajo de las cenizas que produjo Calcifer. El trabajo de los animadores es simplemente maravilloso, mis respetos. Y lo que más me gusta de esta película es cómo se desarrolla la relación de Sophie con el resto de los personajes, no sólo con Howl. Me parece particularmente lindo cómo reconoce el trabajo de Calcifer y la utilidad de cabeza de nabo, como comienza a cuidar de Mark, Hin y la bruja del páramo, como enfrenta a Madame Sulliman y obvio como reconoce sus sentimientos por Howl. Que al final todos (menos Madam Sulliman) terminen como una familia es de lo más bonito. También se me hizo un giro bastante inesperado cuando viajó al pasado y vio lo que le sucedió a Howl, después de verla un par de veces fue que asimilé que Howl realmente escuchó y entendió lo que Sophie le gritó, o sea, se me hizo muy conmovedor ver que realmente la buscara. Luego de esa comprender eso, me tomó otro par de vistas darme cuenta que por eso al principio de la película Howl le dijo “aquí estás, te he estado buscando”, a pesar de que fue casi en un susurro siempre había pensado que le dijo eso para tranquilizarla de alguna manera y utilizarlo como excusa para ayudarla y alejar a los guardias que la estaban molestando, así que ver esas secuencias ya teniendo el contexto se me hace incluso más tierno que cuando la vi por primera vez, ahora hasta lo siento cálido. Además, me encantan las frases finales, tanto el “un corazón es una carga pesada” como “el corazón cambia” porque me recuerdan que la mayor parte del argumento gira en torno a los sentimientos, la otra parte que me lo hace tener en cuenta es cuando Sophie rejuvenece y envejece de acuerdo a cómo se siente. Siento que la dirección de Hayao Miyazaki contribuyó bastante al éxito de esta película, me fascina que le haya enseñado el producto final a la autora del libro y a ella también le haya encantado, y que haya resaltado que así fue justo como lo imaginó. Y pues nada, El increíble castillo vagabundo es una obra de arte, una joya que no me canso de admirar porque en ningún momento se vuelve tediosa, es interesante durante todo el filme y por eso me parece súper recomendable ya sea sólo para pasar el rato o para ver algo interesante.

La película puede pasar perfectamente como una película de juventud, más con tintes de añoranzas de ese despertar a la vida que podemos ver en muchas películas así catalogadas. Desde el despertar sexual y amoroso, las primeras relaciones de amistad, las travesuras y la incertidumbre ante un mundo extraño, conjunta varias historias familiares, crueles y felices. Don Gregorio, el profesor, no es quien toma más tiempo en cámara, quizá hasta la relación queda un poco de lado ante los aprendizajes del pequeño Moncho y su hermano adolescente Andrés. Sus padres representan a los dos polos que enfrentan a la España de la época, la madre religiosa y temerosa aunque no deja de ser amable y amorosa, y el padre liberal y ateo que no deja de ser amigable y cariñoso.

¿Dónde radica el anarquismo de Don Gregorio? En su amor por el conocimiento. Como lo haría Ricardo Mestre, don Gregorio ve la más grande acción política y de cambio radical en el aprendizaje, en la libertad del individuo para seguir su curiosidad por los caminos que sean, sea para aprender del amor regalándole una flor a una niña, u observando sin dañar a la naturaleza, don Gregorio trata de acercarse a los alumnos no como una figura de autoridad, sino como otro estudiante que aprende junto con ellos. Está abierto a compartirles su experiencia pero no está cerrado a ser quien dicta que se dice y que se aprende. Dos escenas vienen a mi mente que muestran su férrea creencia en los principios humanistas que guían el anarquismo que profesa. la primera: un día llega el padre de uno de los alumnos, rico ganadero de la región, a pedirle que le enseñe las matemáticas a su hijo necesarias para las labores de un terrateniente, así sea a golpes. Como muestra anticipada de su agradecimiento le regala dos grandes aves para su alimentación. Don Gregorio le hace saber que su método de enseñanza le da la libertad a niño y evita ejercer cualquier poder, mucho menos a través de los golpes, el padre no hace mucho caso y se retira dejándole las aves. A la salida del señor, don Gregorio le pide al niño que recoja las aves y se las devuelva a su padre por favor, para evitar que castigue al pequeño le pide que lo disculpe diciendo que el doctor le impidió comer aves (podríamos aquí incluso sospechar que don Gregorio es anarco-vegano, pero no lo sabemos).

La segunda muestra de su anarquismo es cuando Moncho pelea con uno de sus compañeros; don Gregorio hace que ambos se den la mano, incluso pidiendo que se sienten juntos para que vean las cosas que tienen en común, así tratará de evitar las futuras peleas. Nunca durante la película se muestra como un anarquista, mucho menos como se suelen mostrar en distintas épocas a los mismos, sea el caricaturesco hombre de negro con una bomba, los embozados criminales que aparecen en televisión elevados al rango de terroristas en manifestaciones, o los quemadores de iglesias en la época de la guerra civil española. Don Gregorio es un anarquista que fundaría bibliotecas en cada esquina, que estaría a favor de pasar tardes sentados en un parque, o incluso en un bar, dependiendo de los gustos y edades, platicando del mundo, del amor, de la historia, de las enseñanzas que nos da la naturaleza y, sobre todo, de poder político del conocimiento y la libertad del individuo, la organización basada en el amor, la fraternidad y sororidad.

Hay dos razones por las que se suele compartir esta película, el día del maestro resaltando la relación de Moncho y don Gregorio como amigos y compañeros de aprendizaje; y como cine anarquista, para enseñarnos al igual que lo hacían los libros de Ricardo Mestre, el ideal que persigue el anarquismo, que a decir de Emma Goldman, otra conocida anarquista, se opone a la guerra y está a favor de la hermandad de todo el mundo. Hay muchos más detalles, e incluso pugnas, no existe un sólo anarquismo y no se ha quedado estático en el tiempo, también se incluirá a la acción directa que podemos reducir al "hazlo tú mismo", las relaciones en comunidad y la democracia participativa. Pero, entendiendo porque Tobi compartía esta película, la base humana y de conocimiento está presente en la película, completamente disfrutable sin verla como un documento político, pero no por ello deja de ser un testimonio y enseñanza del anarquismo. Andrés toca el saxofón, por esa razón es invitado a participar en una orquesta de baile, lo hace con gran gusto y lo disfruta, y ahí me viene a la mente una frase atribuida a Emma Goldman que también nos da muchos detalles del anarquismo: "si no puedo bailar, no quiero tu revolución".

RESEÑA DESTACADA 24/05/2021

Nombre del alumno: MARCO
Nombre evento: *Familia de medianoche (2019)*
Género evento: Cine

Reseña:

Familia de medianoche es un documental grabado en el año 2018 y estrenado en 2019. En sus 81 minutos de duración sigue a la familia Ochoa en su profesión como operadores de ambulancia privada en la ciudad de México. Ganadora al premio especial del jurado en el festival de Sundance en 2019, mismo año en que fue nominada a mejor documental en los premios Arieles (de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas).

Es un tema difícil el de este documental, es claro que para el equipo también fue una labor complicada entre el tema, la situación social, estar en un terreno demasiado sensible para los participantes indirectos del documental y mostrar hechos terribles. La mayor parte del documental soporta su narración en las escenas captadas sin mayor intervención de los documentalistas que tener la cámara encendida y hacer los cortes en post-producción adecuados para lo que desean contar. Las entrevistas son pocas, centradas en el miembro más entusiasta de la familia y quien parece ser el más abierto a compartir su día a día.

Al inicio del documental se menciona que la ciudad de México opera apenas con 45 ambulancias de los servicios públicos para atender a una ciudad con 9 millones de habitantes, si solo contamos la población de la ciudad sin tomar en cuenta toda la zona metropolitana. En los casos mostrados dentro de la ambulancia de la familia Ochoa vemos accidentes automovilísticos y en el hogar, negligencia de un padre a su pequeño bebé, incluso un caso grave de violencia de género.

Pero además deja ver la corrupción y un cierto grado de mercantilismo en el terreno de las emergencias y la salud. Los documentalistas lo hacen con precaución hacia la familia. El documental quizá fue pensado para una audiencia extranjera, por ello trata de explicar al inicio una situación más que conocida de los habitantes de la ciudad, pero el documental tuvo una recepción considerable en la ciudad que es protagonista también del drama.

La familia Ochoa estaciona su ambulancia en las inmediaciones de la colonia Roma, dando servicio a esta y las colonias aledañas. Podemos ver a los más jóvenes de la familia en momentos jugando sobre la acera del parque Pushkin, sobre la avenida Álvaro Obregón, la ambulancia corre entre automóviles motocicletas y el transporte público sobre avenida insurgentes en varias escenas: tratando de aventajar a otra ambulancia o increpando a los otros automovilistas para que le dejen pasar.

Siendo un tema con tantas aristas el documental trata de centrarse en la familia, mostrando las complicaciones de la profesión. Los más jóvenes muestran mayor entusiasmo en la profesión por la descarga de adrenalina, incluso ayudándoles a tomar distancia de las situaciones complicadas que atestiguan. Por su lado, el padre, se muestra menos entusiasta, más preocupado y ya en ciertas ocasiones completamente desinteresado en la burocracia añadida a su labor, enfrentada aun sistema que deja demasiados huecos en los que ellos pueden entrar, pero que la legislación aún ve con cierta reserva, muestra de ello es que los policías aprovechen las revisiones para pedir dinero o simplemente mostrarse indolentes.

La familia es el centro del documental, pero no tienen el papel sólo de héroes. El documental trata de mostrar que no han perdido su humanidad y en ocasiones pueden prestar el servicio sin esperar compensación, sentirse afligidos por la situación. Pero la marcada distancia que pueden poner con las situaciones en otros momentos los muestra sólo como unos prestadores de servicio un tanto fríos e incluso que miran por su conveniencia.

La ambulancia está equipada con lo necesario para primeros auxilios, la familia parece capacitada para prestarlos, pero los miembros más jóvenes aún están en edad escolar. Dado que la mayor parte de su labor sucede en la noche y madrugada su asistencia a la escuela se ve afectada. El padre es parte también de la crisis en el sistema de salud, siendo diabético y teniendo problemas de presión el trabajo nocturno, la mala alimentación y las preocupaciones no aportan nada a su estado de salud. De la cual tampoco parece tener la atención necesaria.

Pero además la ambulancia está equipada con un receptor de radio de policía, donde se enteran de las situaciones más graves y van corriendo para ganar a los heridos. Los mismos policías parece que reciben una parte del pago al darles la información, mientras que otros les quitan dinero por no tener todos los trámites necesarios.

Al recoger a los heridos en varias escenas muestran insistencia en llevarlos a hospitales privados, incluso montando una escena de supuesta empatía y confianza en las clínicas, llegando varias veces a la misma clínica pequeña (quizá en la misma colonia Roma, que cuenta con muchas clínicas y hospitales privados) y en un caso convenciendo a los accidentados de salir del hospital público y llegar a la pequeña clínica privada. En una escena un tanto desconectada, supongo que por conveniencia de la familia, se les ve recibir dinero de la clínica privada y en otras cobran directamente al familiar. En esta parte el documental toma su derecho de no ser un documento informativo y ser más un elemento narrativo.

En ese sentido debería estar el legado de este documental al menos para el público mexicano, el inicio para construir, buscar e investigar información sobre la corrupción y las fallas en el sistema de salud. Preguntarnos como sociedad si el cuidado a la vida debe ser una prioridad del estado de bienestar y no convertirse en un lujo al estar completamente mercantilizado.

El documental fue estrenado antes de la pandemia actual del covid 19, pero la crisis en el sistema de salud explotó en todos los países ante la emergencia, así que el diálogo es más actual que nunca no sólo en México, de tener como prioridad la salud las tragedias mostradas en el documental y las vividas en los recientes años pudieran reducirse a un aún doloroso mínimo. La labor de la familia Ochoa debe de reconocerse, las fallas en el sistema de salud deben corregirse. Ahora que lo que se toca un poco tangencial, las fallas en la seguridad pública, la planeación urbana, e incluso en el sistema educativo no son menos importantes, pero eso requerirá más documentales, documentos informativos y atención de todos.

RESEÑA DESTACADA 22/03/2021

Nombre del alumno: **LEONARDO**
Nombre evento: *El callejón de los milagros (1994) Jorge Fons*
Género evento: Cine

Reseña:

Es en el Callejón de milagros donde convergen un racimo de historias, allí en una calle de la Ciudad de México se vislumbran una porción, sí, una muestra de lo que vida es, de cómo se presenta, y cómo se ensaña en denostar a la par que mostrar que los milagros no suceden. Veremos la vida entrelazada de infortunios, penas, dolores, placeres momentáneos, promesas inconclusas, amores imposibles y sueños eternos. No importa la arista, ni tampoco el personaje, todos y cada uno son protagonistas de su dolor y su fe en continuar viviendo. El cansancio de un matrimonio largo y percedero obliga a don Ru a enemistarse de su esposa Eusebia, para ir a buscar chispazos en los brazos de un varón imberbe. Qué dolencias trae a su vida el cambiar de rumbo cuando es en las manos de su propio hijo Chava, quien le arrancará la sonrisa del rostro, y aquel, tendrá que escaparse de la policía y del enojo de su padre. Abel que se ve obligado a escaparse con su amigo Chava, es quien más le duele hacer valer y crecer la amistad, justo en el momento en que la bella, virgen y hermosa Alma -hija de doña Cota- no sólo lo busca para entregar su cuerpo sino su amor y todo el tiempo que le resta de vida. Pero en ese punto más álgido, el amor de amigos y el amor de amados no se lleva, sólo uno tiene lugar. La promesa del retorno y de la espera eterna se queda allí. Alma, obligada por la mala suerte de su madre echadora de cartas la conminan a los brazos de un hombre senil y rabo verde, don Fidel; pero no es tan larga su pasadía, cuando el corazón de éste le cobra cuentas, y deja a Alma, sin herencia, sin dote y con demasiadas ganas de olvidar sus últimos dos amores. Es allí cuando cae las manos perversas y ágiles de José Luis, al convertirse en una cortesana, segura de querer pasar el trago amargo y vivir de los lujos hasta que su belleza dure. Susanita, la arrendataria de los hogares de los personajes, protagoniza su historia con el Güicho -un cínico y ladrón- trabajador de la cantina de don Ru. Pero sólo son las coincidencias de necesidad, por un lado del amor y por otro lado del dinero los que los unen en matrimonio, uno da amor a cambio de dinero y la otra dinero a cambio de amor. No es larga ni valedera la relación, cuando las artimañas como la madera flotaron sobre el agua. El regreso funesto de Chava y Abel, aturden a todos. Se intentan cobrar los recibos de las promesas, de sanar los enojos, de actualizar las muertes y de intentar continuar como si nada hubiese pasado. Pero como el moho el dolor y el olvido penetran hasta el fondo. La vida seguiría con ellos o sin ellos, todo cambió. Alma amará por siempre a Abel, y viceversa, pero de amor no se vive, ni paga las cuentas. Las lágrimas no escasean ni secan el alma, tan sólo se evaporan para generar tormentas. Cabría preguntarse si las decisiones fueron las correctas o no, pero ni el tiempo da tregua ni la vida ayuda. Todos decidieron intentando encontrar lo mejor, pero no encontraron más que la certeza de haber tomado las peores decisiones. La dirección y la fotografía, junto con la música apremian el dolor, el sinsabor, y el curioso camino que viven y experimentan los habitantes que circundan el callejón de los milagros.

RESEÑA DESTACADA 22/02/2021

Nombre del alumno: **EMILIO ALEJANDRO**
Nombre evento: *BAO (2018) | Domee Shi*
Género evento: Cine

Reseña:

Los cortos de Pixar siempre me han gustado, más incluso que los que hace Disney (aunque Pixar sea propiedad de Disney, me parece buena idea que Pixar siga teniendo su propia esencia en su trabajo). Creo que son los mejores animadores en 3D, y en Bao se nota. El manejo de los colores y de la luz, cualquiera que haya tratado de animar en 3D (y en sí en todos los trabajos visuales) sabe que el manejo de la luz cuesta bastante trabajo, pero Pixar no decepciona en esta parte. Luego, la animación de los personajes, el movimiento bastante suave, orgánico. Y el manejo de las expresiones, simplemente perfecto. Quizá lo único que no me convence del todo es el corte que se hace entre algunas escenas. Lo siento demasiado brusco y como que desentona con la historia lineal y suave, llegando, incluso, a que no se entienda del todo lo que está ocurriendo. Sobre la historia, la trama, me encantó, bastante profunda. Creo que los psicólogos estarían contentos de explicar lo que le sucede a la señora, y a muchos, como yo, nos encantaría escuchar esas pláticas y saber si es bueno o malo. O cuándo es bueno y cuándo ya no es tan bueno. Porque, por ejemplo, ahorita con esto de la pandemia muchas personas han perdido a algún familiar, algún amigo, un vecino o a un simple conocido. Y si antes era dura la pérdida de alguien de forma natural (incluso siendo un accidente), ahora creo que es aún peor la pérdida. Por ejemplo, cuando alguien fallecía por causas naturales o accidente, de menos las personas cercanas tenían un cuerpo a quien llorarle, de quien despedirse, y ello actuaba como válvula para afrontar de mejor manera la despedida. Pero ahora, en la pandemia, cuando mueren en los hospitales, muchos familiares ya no pueden despedirse del cuerpo, sólo reciben las cenizas y no es lo mismo. Incluso teniendo el cuerpo, pero con el ataúd cerrado, no es lo mismo. Y la cosa se pone peor porque antes las personas llegaban a ayudarte y apoyarte, aunque sea moralmente, pero había apoyo. Hoy la gente prefiere no ir para no arriesgarse a un contagio. Ahora que hablo sobre la situación de la pandemia, creo que le pondría ese “pero” al corto. Nos muestra un final en el clásico “y vivieron felices para siempre”, y la vida no es así... o no siempre. Quizá hubiera sido una buena oportunidad para mostrar algún posible remedio o método de ayuda para afrontar ese problema (que supongo es el de la negación). Muchos podrían objetar que es un corto para niños, pero la animación, sea en forma de cortos o largometrajes, no significa que sean sólo para niños. Existen muchas películas animadas que no pueden ser clasificadas como infantiles (Fiesta de salchichas, por ejemplo). Pero en fin, el corto me sigue gustando.

RESEÑA DESTACADA 02/02/2021

Nombre del alumno: **DANIELA FERNANDA**

Nombre evento: *5 centímetros por segundo (2007) | Makoto Shinkai*

Género evento: Cine

Reseña:

El título hace referencia a la velocidad que se supone caen los pétalos de cerezo. Sinohara Akari y Takaki Tohno son los protagonistas de esta película. Ambos se mudaron a Tokio cuando eran niños, por lo que se hicieron amigos. Antes de empezar la secundaria, ella se muda de nuevo y él se queda en Tokio por un tiempo antes de irse a vivir a Kagoshima. Ha pasado medio año desde que dejaron de verse (se dice que la última vez fue en la graduación de la primaria) y el único medio por el que se comunican es por cartas. Ella narra el primer capítulo "leyendo" las cartas que le envía. Los primeros minutos del capítulo están narrados por ella, leyendo las cartas que le envía. Se puede suponer que al principio se encontraban en verano, puesto que en una de las cartas menciona que el calor es más soportable que el de Tokio. Posteriormente menciona que es otoño y una carta después pregunta cómo está con el frío, por lo que podemos deducir que es invierno. En resumen, vemos el tiempo pasar a través de las cartas. Antes de que él se vaya a Kagoshima, acuerdan verse. Planean el viaje y quedan de verse a las 7, pero el encuentro se ve frustrado por una nevada que cae de improviso. En esta parte él narra y cuenta un poco de cómo fueron las cosas para él. En este momento es que nos enteramos que se conocieron en la primaria tras mudarse y el por qué ella se va. Aquí sabemos que él pasa dos semanas escribiendo una carta para ella, pero mientras espera a que llegue un tren la carta se va volando. A las 10 el tren está detenido a la mitad de la nada y él dice "Akari, por favor dime que volviste a casa". Habían pasado ya tres horas de la hora fijada y el clima estaba terrible como para que ella siguiera esperando. A las 11 por fin llega a la estación de tren donde ella lo está esperando. Sigue ahí TuT Ella le ofrece comida y él le dice que estaba muriendo de hambre. Salen de la estación y mientras caminan sin rumbo se detienen junto a un árbol de cerezo (que por la época no tiene hojas ni flores) y se besan. Él dice "en ese momento sentí que sabía dónde se encontraban la eternidad, nuestros corazones y nuestras almas. Sentí que podía compartir los trece años que había pasado con ella. Y entonces, al momento siguiente, me embargó una tristeza infinita. [...] En ese momento supe que no estaríamos juntos para siempre. "Finalmente se refugian en una cabaña y tras hablar toda la noche se quedaron dormidos. Por la mañana, cuando el tren estaba a punto de partir, se despidieron. Él dice que nunca le mencionó la carta que escribió porque el beso había sido lo que necesitaba y, mientras tanto, vemos a ella sacando una carta parecida. Aquí termina el primer capítulo, Los Pétalos de Cerezo Elegidos. El segundo capítulo se llama Cosmonauta. Este capítulo transcurre en Kagoshima y la chica que sale en este episodio se llama Sumida Kanae. Por los eventos que nos presentan, nos enteramos de que están a punto de graduarse de la secundaria y la vemos esperarlo un día después de clases. Él se da cuenta de su presencia y le pregunta si quiere que vayan juntos a casa. Mientras van a casa, ella narra cómo lo conoció y por qué está enamorada de él. Aquí nos enteramos de que él se cambió de escuela tras el primer año de secundaria, o sea que llegó a Kagoshima para estudiar el segundo y tercer año. Se detienen en una tienda y al salir, lo ve recargado en la moto mientras escribe un mensaje. Ella dice que siempre que lo ve escribiendo espera que ese mensaje sea para ella. La hermana de Kanae es maestra y parece que la está entrenando en surfismo, pero ella está tan distraída pensando en él que no mantiene el equilibrio y se cae. La volvemos a ver esperándolo a la salida, pero esta vez él no está y ella se va. De camino a casa ve su moto al lado del camino y lo busca. Takaki está sentado, mirando el celular con aire de estar esperando algo. Ella se acerca y platican un poco sobre lo que harán con su futuro. En el camino a casa, los detiene el transporte de lo que parece ser

un cohete y ella comenta "dicen que viaja a 5 kilómetros por hora". Esto por supuesto llama la atención de Takaki (recordándole lo que dijo Akane sobre los pétalos de cerezo). Nos muestran a Takaki escribiendo un mensaje en el celular y es así como vemos que es una alternativa a las cartas que antes se escribía con Akane. Le cuenta que ha estado soñando con una chica, pero que nunca puede ver su rostro. Escribe los mensajes y luego los borra, sin siquiera haber determinado el destinatario (que evidentemente es Akane). Pasaron seis meses desde el cohete cuando ella pudo por fin volver a montar las olas y cuenta que aprovechando la alegría del suceso, decidió declararse a Takaki. La escena transcurre así: Ella lo espera tras la escuela, él la ve y regresan a casa juntos. Se detienen en la tienda de siempre y al salir Kanae le jala la camisa desde atrás y él voltea para preguntarle qué pasa. Ella titubea y cuando ya se van, su motocicleta no arranca. Takaki le dice que deje la motocicleta y que caminen juntos a casa. En el camino él va mirando el cielo sin reparar en ella para nada y ella sólo puede verlo alternativamente a él y al suelo. De pronto, comienza a llorar y Takaki se percata. Le pregunta qué pasa y ella le dice que nada pero piensa "por favor deja de ser tan amable conmigo". En ese momento el cohete despegó y vemos su trayectoria. Unos momentos después Kanae dice que ahí se dio cuenta de que él no la miraba a ella y por eso prefirió no decirle nada. Termina el segundo capítulo. El tercer capítulo se llama La primera escena que nos muestran es de Takaki escribiendo en la computadora, ya es mayor. Se ve a través de la ventana un pétalo de cerezo y un segundo después él ya no está. Lo vemos fuera, cruzando las vías del tren cuando se cruza con una chica que parece ser Akane. Nos dan un plano donde se aprecia a ambos y justo cuando voltean se cruza el tren, por lo que no se ven. Alguien le llama a Takaki pero él no responde y posteriormente nos pasan a Akane con sus padres. Ella viaja en el tren y dice que ha tenido un sueño sobre ellos cuando eran niños (pasan la escena del árbol de cerezo seco). "Seguro es por la carta que encontré ayer". Después, nos enseñan a Takaki viendo su teléfono: hay un mensaje, posiblemente de Akane. Ahora nos pasan una chica, la misma que le marcó a Takaki. Se llama Mizuno y se ve triste, como esperando algo. Nos pasan a Takaki y narra: se siente solo y está muy deprimido. Resultó ser que Mizuno es una chica con la que salió durante 3 años. Cuenta que en el mensaje ella le dijo que aunque se hubieran enviado mil mensajes, lo más probable es que sus corazones no se hubieran acercado ni un centímetro. Nos pasan a ambos en diferentes lugares y ambos cuentan que soñaron consigo mismos, de trece años aún. Ella entra al vagón y él sigue viendo un artículo sobre el cohete que vio despegar con Kanae cuando se corta abruptamente la escena y comienzan los créditos. El final te deja con la sensación de vacío porque muy en el fondo esperas ciegamente que se reencuentren, sin embargo hay demasiadas señales en la película que nos dicen desde el principio que ellos no van a terminar juntos. En lo personal me encanta la animación del ambiente, los escenarios son increíblemente realistas y hermosos, pero la animación de los personajes no me gusta demasiado. La historia se me hace genial, puesto que hay historias que son así: que simplemente se terminan tras un pequeño acercamiento (en el caso de ellos, el beso).

RESEÑA DESTACADA 25/01/2021

Nombre del alumno: **DIEGO**
Nombre evento: *El año de la peste (1979) | Felipe Cazals*
Género evento: Cine

Reseña:

En 1979, sale a la luz una película mexicana de ciencia ficción titulada “El año de peste”, dirigida por Felipe Cazals y basada en una novela de Daniel Defoe. Esta película, con más de 40 años, plantea la vuelta de la peste negra en un México en vías de desarrollo, con altos índices de marginalidad y sobrepoblación. Cuando apenas hay indicios de esta enfermedad, un reducido grupo de académicos plantea la posibilidad de que una pandemia emerja de las condiciones de hacinamiento y falta de higiene que se vive en la periferia. Entre imágenes de lo que era el Bordo de Xochiaca (es decir, imágenes de miseria, calles de lodo, casas de cartón, miradas destrozadas) e ilustraciones de la edad media sobre la peste, parece que la situación es incluso peor. Estos académicos son vistos por el gobierno simplemente como excéntricos con ideas inverosímiles, los números de muertos parecen ridículos en una ciudad con millones habitantes y estas muertes podrían deberse al aire pútrido de la ciudad. El miedo a la verdad. Una de las cuestiones que la película maneja de forma sumamente crítica, es la relación entre poder y medios de comunicación. El gobierno toma la decisión de mantener silencio para evitar el desorden social, los medios de comunicación se dedican a disfrazar las situaciones producidas por la pandemia, como la intervención en departamentos de particulares, la muerte de un embajador o la cuarentena forzada en una escuela primaria. Sin embargo, parece que todos saben que es lo que está ocurriendo, solo que nadie se atreve a llamarlo por su nombre. Nombrar una situación de crisis es admitir que no se tiene el control de la situación. Por ello, al principio se minimiza, las muertes parecen insignificantes, pues estas suelen venir de los sectores más pobres de la población. Es hasta que la peste afecta al sector económico cuando se toman medidas estrictas. Las calles de la periferia se muestran desoladas, repletas de basura, las familias pobres esconden a sus enfermos, y los cuerpos son sepultados por montones. Aun con el desorden social, las miles de muertes, y la evidente vulnerabilidad del México protomoderno, el estado sigue sin aceptar la peste, y en su lugar propagaba la idea de que todas las muertes fueron producto de una pasta de dientes contaminada que se distribuyó ilegalmente en el extranjero. Si algo tiene en común esta película con nuestra situación actual, nuestra propia peste, es el papel de la información y de las narrativas que surgen en periodos de crisis. Durante ese tiempo, los medios de comunicación clásicos como la radio o la televisión, eran los responsables del monopolio de la verdad. Pero con la llegada del internet, la verdad se diversifica en múltiples narrativas para explicarse y dar sentido a la situación; el virus muto de un murciélago, el virus fue diseñado en un laboratorio, fue culpa del gobierno chino, etc. Cuando en realidad estamos frente a una constante en la historia y que las condiciones de la modernidad interconectada permitieron que esta pandemia tuviera un alcance internacional, aun con ello, los más afectados son los habitantes de la periferia, los que viven al margen de la sociedad, quienes dependen del deficiente sistema de salud y quienes no pueden permitirse dejar de trabajar.

RESEÑA DESTACADA 04/01/2021

Nombre del alumno: **LEONARDO**
Nombre evento: *En el hoyo (2006) | Juan Carlos Rulfo*
Género evento: Cine

Reseña:

Para que un edificio crezca lo más alto que se pueda, para que un árbol se desarrolle lo mejor posible de sí mismo, para que una idea se cimente lo más entrañable, ella y los demás deben cavar, enraizarse e instituirse, es decir, se debe generar un hoyo, tan profundo y tan enorme, que bajo la tierra, allá en lo olvidado, en la obscuridad, allí en lo invisible están y estarán los fundamentos, así como la simiente de todo lo que se jacta ser. En el hoyo nace la planeación, la idea; desde allí comienza a pensarse la estructura, y a partir de allí comienza el todo. En el hoyo, es la historia de un fragmento, de un suceso, de una instancia de una gamma de personajes que demuestran ser el hoyo, la esencia, las manos y los hilos que dieron y dan estructura a una estructura vehicular erigida en el México de 2006, a saber, "el segundo piso del Periférico". En el hoyo y desde el hoyo nace esa enorme estructura, esa obra que la realizan, ejecutan y elevan un puñado de personas, pero, para quién, para qué y por qué. Ellos dicen que es trabajo y deben hacerlo, aseveran que a todo puede uno acostumbrarse, menos al trabajo, pero a la par, les da miedo no la incerteza del mañana ni del ahora, sino, de no tener la seguridad del con qué comeré hoy. "El grande", "El chompiras", "El chaparro", Agustín, Natividad, Pedro, José, Vicencio, Tomas, "El guapo", entre otros, son un puñado de individuos, son una parte del todo. Su trabajo, así como su esfuerzo, a la par que su inversión de vida y tiempo dan cabida a conocer a esos agentes. Cada uno de ellos los une el segundo piso del Periférico, pero cada particular tiene su propia historia y razón, son protagonistas de sus ideales, creencias, prejuicios, impulsos, metas y decisiones. En el hoyo, muestra entonces no la obra de ese gran ecocidio sino la obra detrás de esa estructura, un México invisible, conocemos a los arquetipos detrás de los dueños, inversionistas, arquitectos, se conoce pues, el trabajo sucio y aquellos quienes lo realizan. Personas obligadas por su condición social, o por la lotería de la vida, o por malas o buenas decisiones, pero están allí, entregados y comprometidos a que el trabajo da de qué comer, y ellos necesitan trabajo. El juego y el guiño que se ve en el filme, es que es en el hoyo es donde todo comienza, pero también es en el hoyo donde todos terminaremos. Una empresa tan grande como esa estructura, requiere de sangre, de lágrimas, de sufrimientos, de entrega de dolor y gallardía. Pero son los de arriba los que jamás entregarán esos dotes, pero sí los de abajo, lo que trabajan en el hoyo toda su vida para terminar en él. Se insiste en la película que: El hoyo es el pretexto, lo que te encuentras es la vida. Y en la vida sólo hay hoyos, uno decide sobresalir o no, continuar o perecer, pero todos, nacimos y terminamos en el hoyo.

RESEÑA DESTACADA: 10/12/2020

Nombre de la alumna: **KENIA DANIELA**

Nombre evento: *El aviador (2005) | Martin Scorsese*

Género evento: Cine

Reseña:

Es una película basada en la vida de Howard Hughes, quien fue un magnate estadounidense y uno de los hombres más acaudalados del siglo XX. La historia comienza recreando la filmación de su película "Hell's Angels", pues era un afamado director de cine que se caracterizó por hacer fuertes inversiones en sus proyectos sin ningún miedo a arriesgar su patrimonio, tal como se aprecia a lo largo de todo el filme, además de ser censurado en muchas ocasiones a causa de la intrepidez para el desnudo parcial y violencia en su obra. Howard, interpretado por Leonardo DiCaprio, padecía de sordera progresiva y de trastorno obsesivo compulsivo, este último lo hacía ser muy exigente consigo mismo y demandante hacia los demás, pues en cada obra o trabajo pretendía alcanzar la perfección y, en repetidas ocasiones, sus estrenos o lanzamientos se demoraban por la misma razón. A lo largo de su vida salió con múltiples actrices, o en general con mujeres muy bellas o famosas; además se vio envuelto en algunos escándalos por salir con adolescentes, en la película se trata su relación con Faith Domergue quien sólo tenía 15 años cuando él pasaba ya de los 30. Sin embargo, al principio es Katharine Hepburn, afamada actriz, la mujer de la que él está profundamente enamorado y con quien desea casarse, por desgracia no parece agraderle a su familia y eventualmente su relación llega a su fin, a causa de un enamoramiento por parte de ella hacia un hombre mucho mayor. Esto deja a Howard devastado y su estado mental se ve increíblemente afectado, mientras que sus desórdenes empeoran exponencialmente. Como su más grande afición era la aviación, hacía las pruebas de vuelo de sus aviones recién terminados; en una ocasión tuvo un fuerte accidente al estrellarse en Beverly Hills, lo que lo dejó terriblemente herido y con una cojera permanente. Sus inclinaciones económicas se ven permeadas desde el principio por este gusto y adquiere la aerolínea Trans World Airlines (TWA) en 1939. Y en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se dedica a producir aviones militares para el ejército estadounidense. Su competencia, Pan American World Airways (Pan Am), la aerolínea más importante de su tiempo, insistía en comprar su compañía, lo cual nunca pudo lograr. Uno de los objetivos de Hughes era catapultar a TWA como la aerolínea internacional más grande de EEUU, en su carrera con Pan Am. El senador Owen Brewster forma una alianza con Juan Trippe, fundador de Pan Am, y se ordena una auditoria contra TWA (no se habían entregado los aviones prometidos a la fuerza aérea de EUA), esto como una forma de obligar a Hughes a entregar su empresa a Trippe. Como se rehúsa tras reunirse con dicho senador, va a juicio y este se televisa. Hughes logra salir ileso, en tanto que múltiples fabricantes de aviones no habían cumplido sus tratos con el gobierno tal como él. Una de las más grandes hazañas, y que sale a flote durante su juicio, es la construcción de un avión colosal que Howard pretendía llevar al cielo y que implicó esfuerzos estratosféricos. En su momento fue el más grande de la historia, por lo que se le llamó "Hércules", y en la actualidad es el de la segunda mayor envergadura que haya existido. La historia culmina con el vuelo corto que realiza Hughes a bordo del gigante sobre el mar y que, aunque a una altitud mínima, dejó perplejo al público que no lo creía posible. El filme nos plantea la vida de Hughes como un gran espectáculo lleno de turbulencias, pero que a su vez son responsables de sus más increíbles logros. Su psique representa su maldición más fuerte cuando se trata de relaciones emocionales, pero es esta terquedad y locura lo que lo convirtió en un genio del cine y la aviación.

RESEÑA DESTACADA 16/02/2021

Nombre del alumno: **PABLO**
Nombre evento: *Lucha libre femenil en contra de la violencia de género*
Género evento: Especiales

Reseña:

La lucha libre mexicana es de las más interesantes, una combinación de diseño y color que siempre resaltan. Dentro de este gran universo, la lucha libre femenil surge como un respiro al océano rojo que representaba la lucha varonil. Utilizando la misma técnica de lucha, las mujeres se abren paso y demuestran que tienen lo necesario para brindar un espectáculo igual o mejor que los hombres. Siendo una minoría, poco a poco se han incorporado más mujeres a este deporte. El camino tiene muchos obstáculos, desde la represión gubernamental hasta la familiar, pero sin importar eso, las mujeres siguen volando alto. Durante el mini documental, no evité emocionarme sobre los pequeños vídeos de lucha femenil. Me hubiera gustado asistir al evento que de la fotografía que acompaña esta actividad, tal vez no me enteré por falta de difusión, pero espero encontrar las luchas y disfrutar de todas las llaves o de la emoción del público al ver tanto poder sobre el ring. En especial, cuando veía las luchas de niña, pensaba en que era uno de los deportes más peligrosos, se reciben golpes, hay sangre y, sin embargo, tenía el sueño de practicar ese deporte por todo lo que representa, es unión, independientemente si se es técnica o ruda, existe una conexión muy especial con el público. Aunque yo no lo llegué a practicar porque el único lugar cercano para practicar lucha solo tenía a niños y, por lo visto, fui víctima de una de las reglas patriarcales: "es un deporte de hombres"... Aún así, la lucha libre femenil, con su gran evento "reina de reinas" es de mis favoritos, en especial cuando se presenta un duelo de máscara contra cabellera. De mis luchadoras favoritas está Faby Apache, es una mujer que hace de todo, pero es segura en cada encuentro, su imagen es uno de los clásicos en la lucha libre actual. La lucha libre mexicana y femenil es una base importante para la sociedad mexicana, no solo visibiliza, sino que empodera a las mujeres. Como sociedad no podemos ignorar que el trabajo de estas mujeres es una parte de la lucha feminista, un grito hacia la equidad, donde todos tenemos el mismo acceso y oportunidad en cualquier oficio que queramos. Las luchadoras han tenido que trabajar en conjunto para que se les permita demostrar que tienen la misma capacidad para emocionar al público y luchar, incluso, mejor que la lucha varonil.

RESEÑA DESTACADA 11/01/2021

Nombre del alumno: **MARCO VLADIMIR**
Nombre evento: *Jean Michel Basquiat*
Género evento: Especiales

Reseña:

El documental cuyo nombre original es "Jean Michel Basquiat: radiant child" del año 2010, a partir de contemporáneos, amigos, compañeros de trabajo o incluso Thurston Moore (guitarrista de Sonic Youth) que por la diferencia de edades debe ser más un admirador que haber compartido escena con Basquiat, nos da una panorámica de la vida pública del artista estadounidense.

Todas las entrevistas giran alrededor de un documento visual nunca antes publicado. La directora Tamra Davis fue amiga cercana de Jean Michel, por la cercanía en 1986 le hizo una entrevista que es el núcleo del documental. Y justo de esta amistad entre creativos, el artista visual y la videoasta, es que se inicia el relato de la vida artística de influyente artista visual.

El recorrido cronológico lo dejaré para que lo vean en el documental, línea de tiempo muy bien realizada que es construida por entrevistas de distintas épocas. Facilita al espectador situarse en el tiempo y el lugar de Basquiat: Nueva York de finales de los 70s inicios de los 80s. Esta época y lugar seguro no es ajena a ninguna persona inmersa en la cultura popular occidental de finales del siglo XX. Desde los géneros musicales como el rock y el rap, el foco atractor del arte y la moda que tenía Andy Warhole y La Fábrica, el cine, la situación social y política de la ciudad, es común tener una imagen del ambiente, difícil será decir si acertada, idealizada o completamente caricaturizada. En particular me vienen a la mente dos estampas del lugar y la época: el libro "Éramos unos niños de Patty Smith", unos pocos años antes pero que cuenta el nacimiento de la escena cultural del bajo Manhattan, y la película del 2013 "CBGB" de Randall Miller.

Basquiat inicia su trabajo artístico en el graffiti callejero, con sus marcadas diferencias. Basquiat siendo oriundo del Brooklyn, escapa a la zona del bajo Manhattan, el Bowery, para iniciar su vida artística a los 17 años. Es en la zona donde empieza a pintar graffitis, frases y figuras sencillas con un sentido más literario que gráfico. Por supuesto alejándose de los tags del graffiti de la cultura hiphop, con elementos de la pinta de protesta pero inmerso en un ambiente de libertad artística. Con el pseudónimo de SAMO empezó a convertirse en una leyenda urbana. Por supuesto que la finalidad de Basquiat no era quedarse en el anonimato, tras varias apariciones públicas logra entrar al ambiente social de los artistas, de las galerías y hasta de la música.

En el joven e impetuoso Jean Michel podemos identificar un rasgo de su creación visual, la velocidad, el deseo de cubrir lo más posible, la intención de comerse al mundo. De aquí podría parecer que ego del artista era desmedido, pero de acuerdo al relato de sus cercanos no dejaba de ser un joven inocente, en gran medida agradecido con las oportunidades que se abrían. Paso de ser un niño en un hogar de clase media en ocasiones complicado, pero que dio una sólida base para su creación, a un joven artista casi en situación de calle (si no fuera por el apoyo de su novia y amigos) a una joven estrella del arte, con una buena ganancia y viajes dentro y fuera de Estados Unidos. Todo esto en el lapso de apenas dos o tres años. La velocidad de los tiempos lo marco en lo personal y en lo artístico.

En esta sección alguno de sus contemporáneos atribuye su genialidad a ser trilingüe. Siendo hijo de migrantes, su padre haitiano y su madre puertorriqueña, hablaba francés, español e inglés. Yo esto prefiero interpretarlo, más allá de ser políglota, a la mezcla de culturas, a la situación límite en que se encontraba e incluso a un buen conocimiento de la tradición artística que su madre le heredó. Aún hoy en día la idea principal de las familias que migran es darles una vida mejor a sus vástagos, aunque se vuelve más difícil hacerlo. En el caso de Basquiat

su madre lo aprovechó al máximo, para ella no fue suficiente llevarlo a vivir a Nueva York, que pudieran tener un mejor ingreso y un ambiente que le posibilitara la movilidad social y económica. Aprovechó las posibilidades culturales y llevó al joven Jean Michel a los museos de Nueva York. Esto no lo mencionan pero estoy seguro que también lo instruyó en el aprovechamiento de las bibliotecas públicas de la ciudad. Si me permiten el paréntesis, las bibliotecas públicas de Estados Unidos son esas importantes instituciones culturales y educativas que rara vez son mencionadas o tratadas en su justa dimensión, que un niño hijo de migrantes tuviera acceso al arte y la cultura se debe principalmente a un sistema público que en muchas ocasiones el vecino país del norte trata con desdén.

Justo en este punto está la bifurcación y el conflicto en la vida y el trabajo creativo de Basquiat, que a su vez es un problema del arte actual. Basquiat se forma en el arte como bien público, para el aprovechamiento intelectual del público general, que lamentablemente se traduce al que tenga los medios al menos para viajar, hacerse el tiempo o incluso pagar un pequeño costo por el acceso a museos, bibliotecas. En otra esquina el arte callejero, el que está a la vuelta de la esquina (sea en el Bowery o Brooklyn) y que habla con los símbolos y el lenguaje local; éste es el que marca más a una sociedad pero el que recibe el peor trato institucional. Y por último las galerías, el lugar privado que se encarga de darle un valor en el mercado, y por encima de las instituciones públicas y la cultura callejera, darle un estatus elevado en la sociedad al arte. En este corto periodo el arte de Basquiat pasa por los tres lugares, en el área pública su formación, en el arte callejero sus inicios como artista y en las galerías donde empieza vivir de su profesión.

En un relato optimista del capitalismo podríamos ver la historia de Basquiat como una historia de éxito, por suerte la directora logra comunicarnos que no es tan cierta esa historia de cuento de hadas. Justo cuando llega al pináculo de la galería privada, que ganando su estatus en ella puede eventualmente llegar al sitio en el que su arte es el bien público, es en esto donde vemos un inconveniente. ¿Por qué debe convertirse la obra en un valor de mercado para saltar al bien público? ¿El museo no es la máxima parada del arte, solo es el camino posterior a la galería, que es la verdadera cima del artista? En Basquiat este conflicto adquiere dimensiones aún más trágicas.

Tras la explosión cultural del bajo Manhattan de la segunda mitad del siglo veinte se abre un aparente espacio de libertad en la ciudad y en la localidad. Digo aparente pues a final de cuentas esta libertad se ve limitada por los intereses del mercado. Una zona de la ciudad con bajos niveles de vida es invadido por jóvenes artistas para eventualmente convertirse en una zona exclusiva y de altos precios: gentrificación. Las propuestas artísticas son seleccionadas y vertidas un embudo donde lo más conveniente para los intereses comerciales sale como vencedor: por poner un ejemplo hoy podemos escuchar la música de los Ramones en un comercial de carros, aunque durante los años en que estuvo activa la banda nunca tuvieron un éxito como ellos deseaban.

Por ello mismo se abren galerías diferenciadas en el momento, existen las galerías que dan acceso al arte radical o alternativo, lo que sea que quiera decirse con ello, y las galerías establecidas. Las primeras son apenas la boca del embudo, en ella entra gran parte de la producción, aunque no sea académica, no venga derivado de las élites establecidas del arte. Las segundas sólo dan acceso a lo que es filtrado, limpiado y acondicionado a sus requerimientos. Al hablar de galerías no podemos hablar de galerías "underground" o alternativas, sólo son galerías cuyo interés es dar un valor de mercado, lo único que puede variar es la temática. Basquiat no logra, en vida, entrar a las galerías establecidas, a las grandes catedrales del mercado del arte, cosa que no se explica pues su obra cuenta con fama, ya es bien cotizada e incluso, a gusto del ambiente conservador del arte, tiene un diálogo con el arte clásico.

Basquiat no tenía inconveniente en vender su obra, en entrar a las galerías, esto no disminuye su calidad artística. Es de entenderse que un artista busque su sustento, pero además busca posicionarse en la estructura del arte como existe. La parte revolucionaria de Basquiat es lo que intenta posicionar en esa estructura: un arte con rasgos callejeros y de identidad combativa. Los trazos de Jean Michel son sencillos, en ocasiones parecidos a los de un niño, pero como el mismo artista decía no eran improvisados, cada línea era pensada. Quizá esto sea la voz del ego del artista, no podemos obviar que existía un ego. Sus trazos eran rápidos y

atendían a las ideas del momento, eso nos lo deja ver el documental, pero su estilo era claro y quizá donde se muestra la distancia con unos simples trazos infantiles es en su uso del color. Para un artista que no venía de academia es de llamar la atención la profundidad, la iluminación que puede dar al usar el color, quizá esto lo fue aprendiendo ya en la labor e artista, al platicar y nutrirse de sus contemporáneos.

Que Basquiat no pudiera entrar a los espacios más altos por el color de su piel, su origen étnico (la parte de la academia por el espíritu de la época ya no era tan marcado, pero aún pesaba y pesa) es muy probable, pero esto es algo que no aceptará el medio del arte. Pero quizá más allá de su persona, lo que no se deseaba que entrara era su obra, donde es muy claro su origen étnico, social y el color de su piel. Si sólo oyéramos su nombre, podríamos pensar en un artista blanco francés, al ver gran parte de su obra, sin conocer su rostro, podemos notar que se trata de un artista afroamericano, con raíces latinas y proveniente de un hogar no tan acomodado. Eso en la estructura del arte, tener una obra con arraigo histórico y social, no encaja bien.

Fuera de la entrevista de la directora podemos ver otras entrevistas que son claramente agresivas hacia la persona de Basquiat, un poco el trato que le da el mercado del arte, aún en su supuesto liberalismo y apertura, es el del bicho raro curioso que se le deja entrar por un momento al juego de los adultos blancos y acomodados. Este ninguneo pesó en la persona de Basquiat, incluso radicalizando un poco más su discurso y obscureciendo un poco su obra.

La otra parte del relato falsamente optimista del ascenso del artista está en el plano del trabajo. Para poder luchar por su posición ganada en el arte Basquiat debe seguir las reglas del trabajo en la sociedad capitalista, tener la gran producción. Dejó tras su muerte alrededor de 1000 pintura y 1000 dibujos, teniendo en cuenta que murió a los 27 años, en apenas 10 años de actividad artística dejó una gran cantidad de obra, incluso sin dejar de tener calidad y una voz propia (digamos, no se convirtió en un Stephen King de la gráfica). La mitología de los logros del trabajo, derivada del puritanismo en que el hombre alcanza su plenitud, la paz y su realización sólo por medio de trabajar y trabajar, nos dice que esto no sólo es humanamente posible, si no que para eso estamos hechos. Este mito cae por su propio peso.

Para soportar el ritmo de trabajo, los golpes de una sociedad y un medio que no le da su lugar justo, Basquiat recurre a las drogas. Extrañamente para todos y para el espíritu de la época, el artista aceptó tomar heroína para poder mantenerse concentrado en su producción. La idea generalizada es que el uso de una droga tan destructiva es exclusivo para aquellos que desean inutilizarse completamente, los decires de Basquiat tiran la máscara del estigma de la drogadicción de los ociosos y deja ver todo el rostro de la realidad: los bien aceptados y bien vistos drogadictos funcionales.

Tomar drogas para quedar reducido a una masa que apenas respira, que dura días en un trance (aunque realmente es una agonía) que lo aleja de la realidad, eso está mal. La persona que toma sustancias para mantenerse despierto y productivo, para acelerar su trabajo y soportar las jornadas, eso está bien, aunque ambas personas son igual de farmacodependientes. En este sentido Basquiat se vuelve un drogadicto funcional, aunque el desenlace es igual de trágico a la idea generalizada de un drogadicto. La adicción a la heroína finalmente nos arrebató al artista, que no dudo aún en épocas actuales, donde el racismo y el elitismo no se ha desterrado sino que ha tomado nuevos bríos en su país y en el mundo, tendría mucho por decirnos.

Este es el relato que identifico del documental, en el centro del sueño del artista contemporáneo, en la potencia económica y cultural, podemos ver la pesadilla y falacia en que se convierte la promesa de libertad. La influencia de Basquiat es clara, lamentablemente muy por el lado del diseño comercial, ya que el embudo le quitó toda su parte política. A nosotros nos corresponde darle su posición en el discurso artístico-político que nos hereda, identificar su influencia en este plano. El documental nos ayuda a vislumbrar este camino.