

ALMA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
MATER
AGENDA *Cultural*

La mujer ◁
en el teatro
Gilberto Martínez

Gonzalo ◁
Arango
Exposición en Andes

**Entre palabra
y escritura**

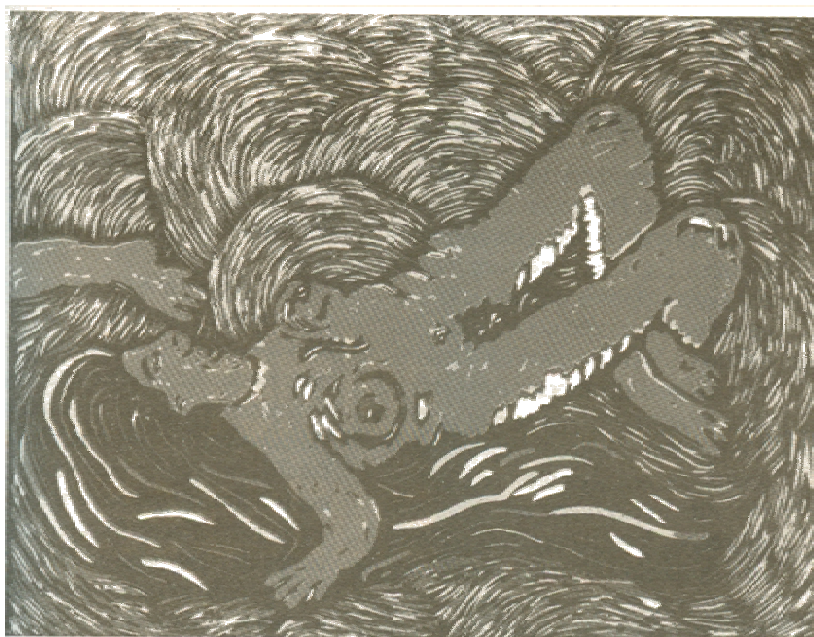
Un nombre de mujer

Presentación

Alma Mater Agenda Cultural se une a dos celebraciones de singular importancia que ocurren en este mes de marzo: el Día Internacional del Teatro y el Día Internacional de la Mujer. Por tal motivo, se incluyen dos textos que abordan el universo femenino y la problemática del teatro. Gilberto Martínez nos propone un recorrido por la presencia de la mujer en el teatro. A su vez, Luz Marina Restrepo nos aproxima, con su texto, a tres destacadas figuras de la literatura universal.

De otro lado, y con el propósito de satisfacer la demanda de los lectores que coleccionan la revista, a partir de abril ofreceremos la modalidad de suscripción. En tal sentido se invita a los interesados para que diligencien el formulario que, para tal fin, se incluye en la última página de la presente edición.

Acerca de la mujer en el teatro

Carolina Berrio Hernández
"Sintituo" (1999).
Técnica: Linóleo (taco perdido).
24 x 30 sobre 70 x 50
Facultad de Artes
Universidad de Antioquia
Colección de Grabado

Por: Gilberto Martínez

La cultura teatral occidental evidentemente tiene sus orígenes en la Grecia Antigua. Y parece ser que el teatro, como hoy lo concebimos, surge de los rituales religiosos. Las obras de teatro se presentaban en honor al dios Dionisos en el monte Elephebolion, durante los meses de marzo y abril, y duraban de siete a ocho horas. La pregunta que nos podríamos hacer es: ¿había una participación de la mujer en dichas representaciones?

La información que se tiene es que las mujeres eran excluidas del espectáculo teatral. Pero la situación no deja de ser

confusa porque, a su vez, se sabía que las mujeres participaban en los festivales de la cultura minoica haciendo el rol de diosas.

Los grandes dramaturgos de la época de oro del teatro crearon hondos y profundos personajes femeninos en sus obras, y algunos de ellos tenían nombre propio: Antígona y Fedra, por citar a sólo dos de las más conocidas tragedias con nombres de mujer.

Al parecer las mujeres que asistían al teatro eran aquellas a las que se les denominaba *hetairas* y *cortesanas*; por el contrario, a las *damas* se les permitía asistir a las ceremonias religiosas,

pero no a las funciones teatrales.

Para los años 560-636 escribía Isidoro de Sevilla: actores son aquellos hombres que vestidos de mujer (imitan) los gestos de las impúdicas... en piezas que (muestran) los estupros de las vírgenes y los amores de las meretrices en los teatros que se llaman también prostíbulos porque... *ibi meretrices, prostabant*, se reunían allí las prostitutas. Este tipo de anatemas ha pesado desde tiempos inmemoriales, y ahora se ha revestido de nuevas formas de expresión, sobre el papel de la mujer en el teatro y su función, considerado por la iglesia

como pecaminoso y diabólico.

En la Antigua Roma, exhibirse en público iba en contra de los principios de la *dignitas*, por lo que el oficio de actor, ni pensar en actrices, era considerado infame, y ejercerlo daba pie para perder los derechos de ciudadano. Hacían excepción, según el testimonio de Livio, con las compañías de actores de la atellana, compuestas por hombres libres y actrices; y con las compañías de mimos en las cuales las mujeres siempre fueron admitidas.

El que se considerara la actuación como un acto *infamis* fue tomado nuevamente en el período bárbaro y en la Alta Edad Media, aunque en esta última y en el período del Renacimiento, existían en las corrientes religiosa y culta, actores diletantes que representaban los dramas litúrgicos, y donde tomar parte en ellos era considerado como un acto de devoción y de culto.

Dentro de los pueblos surge un teatro cuyo representante más notorio fue el movimiento llamado *La Comedia del Arte Italiano*, donde la sacra representación fue convertida en

manifestaciones de diversión, técnicamente elaboradas: familias dedicadas al arte de la actuación, y en las cuales la mujer tenía un papel preponderante.

Cuando se confirmó el carácter profano del teatro en el Renacimiento, y con la aparición del humanismo, se prescindió en los medios cultos de la presencia de los actores profesionales, para dar lugar a las escuelas de recitación, y fue obligatoria la experiencia de la recitación entre los nobles, humanistas, académicos y estudiantes.

Después de estos acontecimientos, la historia de la articulación de la mujer en el teatro sufre el estigma que este oficio ha tenido que soportar durante mucho tiempo.

“No obstante la popularidad que gozaban, los actores vivían al margen de la sociedad, pesaba sobre ellos la excomunión de la Iglesia, y su actividad era obstaculizada por las autoridades públicas que les imponían pesados gravámenes, y les sometían a una severísima censura” (*Las rutas del teatro*. G. Antei. Universidad Nacional de Colombia, 1989).

En nuestro medio, fue impactante leer, por ejemplo, la situación en la cual se encontró Francisca Xaviera Arango, cuando a la edad de diez años, por los años de la independencia, intentó representar “El sí de las niñas”:

Viejo Franciscano

Un día a sus diez años entregó su padre a Francisca, como era costumbre, una comedia que había llegado a sus manos para que la representara con sus compañeritas, adquiriera modales despejados, buen trato en el hablar y un digno trato social.

(Intempestivamente entra el padre Posadas. Se queda estupefacto al ver la última parte de la representación)

El padre Posadas

Dejadme ver. ¿Pero, quién os ha dado esto? (Francisca mira a sus padres) ¿Pero, qué desvergüenza es ésta? ¿No sabéis qué es lo que acabáis de entregar a estas niñas del Señor? ¿No os han dicho que de esta obra se han hecho tremendas delaciones ante el Tribunal de la Inquisición en nuestra Madre Patria? ¿No sabéis que el autor de este engendro es un delincuente merecedor de grave castigo? Y,

vosotros, ¿Qué hacéis, hijas de Satanás? (Mientras, va preparando una pira con los papeles blasfemos y les muestra la Cruz que lleva colgada del pecho).

Francisca

Nos aconsejaron representar la comedia para adquirir modales despejados...

Amiga 1

Y hablar más fácilmente...

Amiga 2

Y tener más digno trato social...

El padre Posadas

(Le prende fuego a los textos de Moratín). Espíritus Luciferinos las han arrastrado. Habéis formado con Lucifer el frente cósmico contra la luz trascendente. Se han convertido en seres oscuros de aspecto horripilante, monstruos indefinibles. Miraos. ¡De rodillas! ¡De rodillas! El Teatro, el arte de representar comedias es el arte del demonio. Arte *turpis* (inmoral), *obscenus* (obsceno), *foedus* (repulsivo). ¿No sabéis que Satán, a través de todas las épocas intentó instaurar el paganismo por medio de la comedia? Consultemos a Tertuliano y al obispo sirio Jacobo de Sarug cuando afirmaron que "Satán intenta restaurar el paganismo por medio de la comedia"

Francisca

Nos aconsejaron representar la comedia

para adquirir buenos modales...

Amiga 1

Y hablar más fácilmente...

Amiga 2

Perdón, padre. Y tener más digno trato social...

El padre Posadas

Artimañas del demonio que ha entrado en esta casa. Esa comedia es blasfema, va en contra, querida Francisca, de las autoridades paternas. (A los padres de Francisca). ¿No se dieron cuenta de eso? (Los padres de Francisca se miran aterrorizados). Además, como decía Taciano, los que representan estas porquerías no son más que rufianes fanfarrones y disolutos sin freno que tan pronto miran con ojos centelleantes como se mueven agitando las manos, delirantes bajo sus máscaras de arcilla; compendios vivos de la superstición, falsificadores del heroísmo, representantes de historias sangrientas, intérpretes del adulterio, del amor libre, maestros de jóvenes disolutos y mujeres sin conciencia. No hay extravagancia que no hayan urdido y representado. En tono gangoso declaman indecencias; ejecutan movimientos con gestos obscenos y enseñan a los muchachos y a las muchachas a cometer adulterio. "El actor es una flauta de Satán", decía en su tiempo Jacobo de Sarug. ¡De rodillas! ¡De rodillas!¹.

En la época que me ha tocado vivir y ejercer el oficio de director, son muchos los recuerdos y muchas las experiencias que he tenido con el papel de la mujer en el teatro. Conozco la dificultad que significa para ellas decir a sus familias que quieren ser actrices. Luego, la dificultad que se establece cuando logran ser aceptadas en un grupo, compañía o ente similar, donde se percibe la poderosa influencia del machismo de los medios artísticos. Sin embargo, allí estuvieron y están, realizados en actuaciones memorables, los aportes de una Stella Gómez en el grupo *El Duende de Medellín*; de Gladys Arango, en *Pluft el fantasma*; de Lucía Arriola y Simone Vayda, con papeles estelares en la *Zorra y las uvas*, de G. Figueiredo; de Marta Isabel Obregón en los grupos *La Carreta*, *El Triángulo* y *La Escuela Municipal de Teatro*. En el país, recuerdo el rol de Lucy Martínez, dirigida por Santiago García en el *Alma buena de Se-chuan*, de Brecht; o a Aida Fernández y Yolanda García, en *Las Criadas de Genet*, de Celmira Yepes; a *La noche de los asesinos de Triana*, dirigida por Carlos Perozo, con Judy Enríquez y Margalida Castro.

Sería también el caso de anotar la ola creciente de dramaturgas, que por fin han encontrado medios para difundir la escritura teatral desde esa rica perspectiva de la

feminidad, como parte fundamental de la condición humana.

*Gilberto Martínez, maestro
Honoris Causa en Artes*

Escénicas de la Universidad de Antioquia.

1. Fragmento de la obra La verdadera historia de Francisca Xaviera Arango, la azucena del Valle de Aburrá.

Festival de Cuenteros Universitarios en Medellín

AQUETECUENTO -2001- JÓVENES QUE CUENTAN CON COLOMBIA...

Una vez más Medellín será el punto de encuentro de los narradores jóvenes de Colombia. 25 cuenteros universitarios de Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Tunja y Popayán poblarán nuestra ciudad con sus historias, personajes y ficciones. Este evento, en su tercera versión, pretende convocar a toda la comunidad paisa alrededor de la palabra para que sus habitantes recreen su imaginario a través de los cuentos, los mitos y las leyendas.

El 3er. Encuentro Nacional Universitario de Cuenteros **AQUETECUENTO 2001**, es organizado por la Corporación Arca de N.O.E. y se realizará del 5 al 10 de marzo en la Universidad de Antioquia, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad de Medellín, Universidad Nacional, Eafit, CES, Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Comfama de Aranjuez, estaciones Poblado y Estadio de nuestro Metro, en el Municipio de San Vicente con entrada libre a todos estos espacios y con funciones nocturnas en la sede de la Corporación Cultural Vivapalabra, estas ultimas tendrán un valor de \$4000.

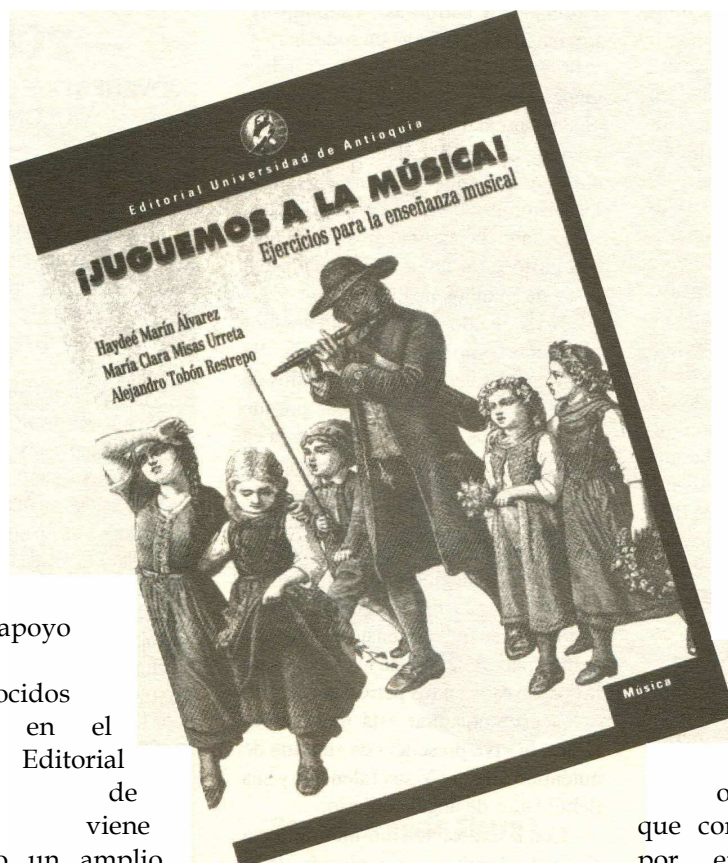
Aquetecuento nació en 1999 como una propuesta de los estudiantes y jóvenes narradores de la universidad de Antioquia con el aval de Bienestar universitario, propuesta que también dio origen a la Corporación Arca de N.O.E.. Con Aquetecuento 2001 completaremos mas de 80 funciones y en sus escenarios habrán pasado mas de 60 cuenteros universitarios consolidando un proceso artístico y cultural que pone en alto, con esta tercera versión, la fe en la palabra y en los actos de la juventud colombiana.

Aquetecuento será el espacio para que grandes y chicos tengan la oportunidad de contemplar en todo su esplendor a los nuevos forjadores de la palabra, jóvenes colombianos que no solo nos narrarán esos cuentos que empiezan con el mágico "había una vez", sino también, las nuevas historias que se tejen desde nuestra realidad actual, desde esa mirada joven que buscan recrear e interpretar de una forma diferente esa realidad que todos vivimos cotidianamente y que hacen parte de la vida urbana. También será el momento propicio para darle a la palabra ese lugar que tanto se merece en nuestros corazones, para que volvamos a creer en ella y en su poder creador.

El amor y el odio, la guerra y la paz, la vida y la muerte, el bien y el mal serán parte de sus cuentos, como siempre lo han sido, y esas historias nos están invitando a que las escuchemos de labios de aquellos que saben y quieren contarlas.

Para mayor información sobre el evento se pueden comunicar con la Corporación Arca de N.O.E. al teléfono 212 11 77 o al correo electrónico corporacionarcadenoe@hotmail.com

Editorial Universidad de Antioquia incursiona en los textos musicales

Con el apoyo de reconocidos especialistas en el área, la Editorial Universidad de Antioquia viene desarrollando un amplio programa de publicación en artes y música. Con ello quiere poner a disposición del público obras de investigación y recopilación sobre la cultura artística regional y nacional, así como textos didácticos que sirvan de base para el conocimiento y apropiación de valores artísticos y para una formación musical integral.

La música en la comunidad indígena ebera-chami de Cristianía, Colombia, escrito por la profesora María Eugenia Londoño Fernández, fue la obra ganadora del Premio de Musicología Casa de las

Américas en 1993. En ella se describe el sistema musical ebera-chamí y se propone una metodología para el aprovechamiento de la música en procesos de reappropriación cultural y desarrollo etnoeducativo. Incluye un casete con la música de esta comunidad.

Cantar, tocar y jugar. Juegos musicales para niños es una recopilación de cincuenta juegos musicales tradicionales realizada por la pedagoga musical Pilar Posada Saldarriaga. Incluye rondas con diversos tipos de desplazamientos, versos acompañados con palmas,

cantos con gestos, canciones acumulativas y muchas otras modalidades que constituyen el recurso por excelencia para la práctica pedagógica musical. Concebido y realizado como un manual en el cual los textos van acompañados de ilustraciones, partituras y banda sonora, este libro ofrece un rico material pedagógico y lúdico que puede ser aprovechado por padres de familia, educadores preescolares y de primaria, profesores de música, instructores de movimiento y recreacionistas.

¡Juguemos a la música! Ejercicios para la enseñanza musical es un completo manual para la enseñanza de la música escrito por los

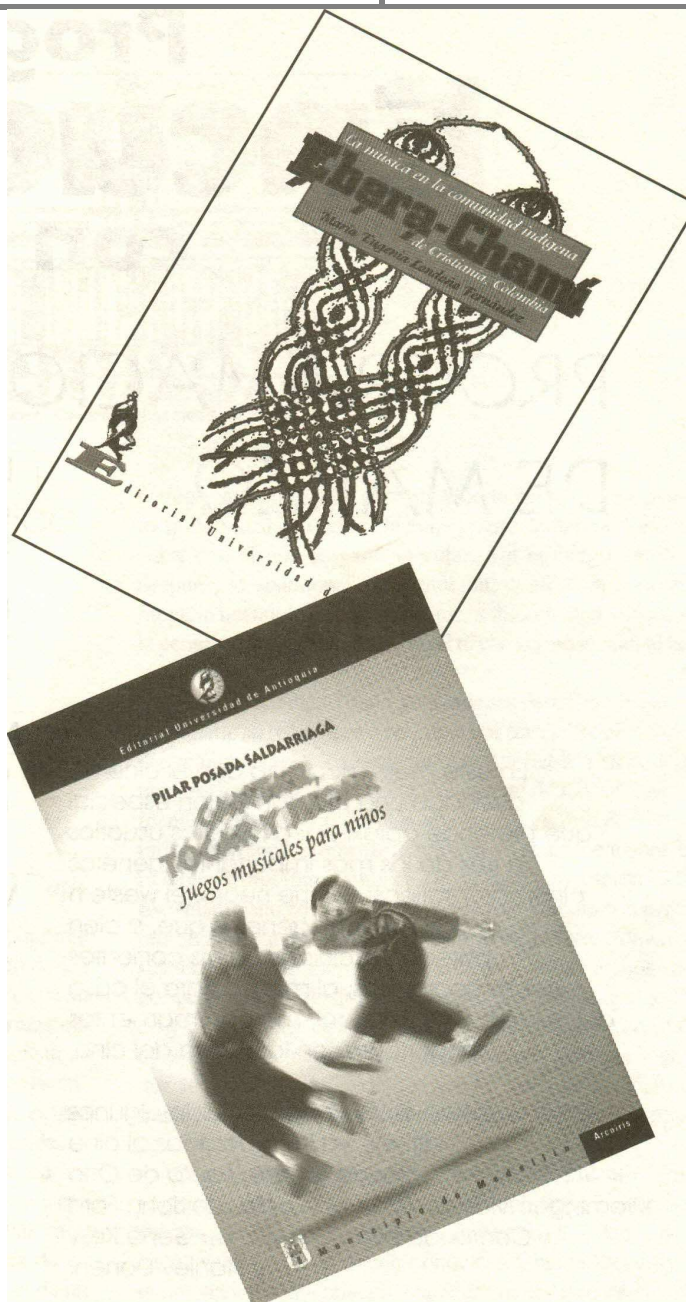
profesores Haydeé Marín Álvarez, María Clara Misas Urreta y Alejandro Tobón Restrepo. Recopila ejercicios, juegos y movimientos coreográficos organizados pedagógicamente para el aprendizaje musical. Fruto de veinte años de experiencia e investigación, el libro incluye 281 ejercicios en 85 temas básicos, ejemplos, recomendaciones metodológicas y bibliografía específica, propios para la iniciación musical instrumental y vocal- y para la formación de pedagogos. Su enfoque esencialmente didáctico combina elementos musicales, pedagógicos y lúdicos adecuados a diversos contenidos, situaciones de aprendizaje y grados de dificultad en una clase de música. Se trata, en síntesis, de una obra completa y práctica que sirve de base para una educación musical en la que profesores creativos contribuyan a la formación de personas integrales con un amplio sentido estético.

El violín paso a paso con el método feliz es una obra didáctica y lúdica para el aprendizaje del violín. Escrita por las profesoras Poliana Dontcheva Vassileva y Haydeé Marín Álvarez, el libro comprende los contenidos y los criterios de logro para el primer año de estudio y formación temprana en violín. Además de las orientaciones metodológicas, incluye una serie de melodías y ejercicios creados por las autoras, una selección de

fragmentos de obras de los grandes maestros y ejemplos musicales de distintas regiones de Colombia.

Obras del Convenio Pedro Nel Gómez: En coedición con la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Antioquia publicará tres estudios sobre la obra de Pedro Nel Gómez: "Pedro Nel Gómez, muralista", de los profesores Fabiola Bedoya de Flórez y David

Fernando Estrada Betancur; "Pedro Nel Gómez, escultor" y "Pedro Nel Gómez, acuarelista", de los profesores Carlos Arturo Fernández Uribe y Diego León Arango Gómez. En ellos se examina el contexto, las influencias, las técnicas y los períodos de trabajo en la obra del artista. Abundantemente ilustrados y documentados, son libros de formación general y de agradable lectura.

Entre palabra y escritura Un nombre de mujer

Julieth Patricia Mejía López
"Sin título".

Técnica: Linóleo
27 x 25 sobre 70 x 50
Facultad de Artes, Universidad de Antioquia
Colección de Grabado

Por: Luz Marina Restrepo Uribe

La palabra es mujer que convoca mundos fantásticos. Es la escritura que se funde con el caminar a la hora de la lectura. Es el tiempo que transcurre entre un silencio y la quietud de la espera. Es el juego que propone el azar sin importar quien gana o pierde.

Ese tejido de aromas, colores y sonidos que nos transportan a otras realidades es la palabra hecha escritura. Vivirla sin afanes, con el sentimiento que ella inspira, es la propuesta que hago a los habituales lectores de estas páginas. Que sean palabras de mujeres las que nos comuniquen ese sentimiento.

Virginia Woolf

Nació en Londres en 1882. Hija de un erudito eminente, en su formación contribuyó el ambiente familiar que era frecuentado por personalidades del mundo del arte, la literatura y la política. En 1912 se casó con el economista Leonard S. Woolf, y juntos fundaron con escasos recursos la Hogart Press, que presentó a escritores por

entonces desconocidos como Katherine Mansfield y T. S. Eliot. Tras sus primeras novelas la autora quiso romper con los cánones tradicionales situándose en la corriente del monólogo interior. Aterrada por la idea de la locura, se ahogó en 1941 cerca de su casa de Lewes.

Una habitación propia

...Por tanto, os pediré que escribáis toda clase de libros, que no titubeéis ante ningún tema, por trivial o vasto que parezca. Espero que encontréis, a tuertas o a derechas, bastante dinero para viajar y holgar, para contemplar el futuro o el pasado del mundo, soñar leyendo libros y rezagaros en las esquinas, y hundir hondo la caña del pensamiento en la corriente. Porque de ninguna manera os quiero limitar a la novela. Me complaceríais mucho –y hay miles como yo– si escribierais libros de viajes y aventuras, de investigación y alta erudición, libros históricos y biografías, libros de crítica, filosofía y ciencias. Con ello sin duda beneficiaríais el arte de la novela. Porque en cierto modo los libros se influncian los unos a los otros. La novela no puede sino mejorar el contacto de la poesía y la filosofía. Además, si estudiáis alguna de las grandes figuras del pasado, como Safo, Murasaki, Emily Brontë, veréis que es una heredera a la vez que una iniciadora y ha cobrado vida porque las mujeres se han acostumbrado a escribir

como cosa natural; de modo que sería muy valioso que desarrollaseis esta actividad, aunque fuera como preludeo a la poesía.¹

Emily Dickinson

Nació en Amherst, Nueva Inglaterra, Estados Unidos en 1830. Desde muy joven vivió aislada del mundo en su casa de Amherst, rodeada apenas por su familia, sus libros y su jardín. A pesar de que escribió más de mil setecientos poemas, en vida solo se publicaron algunos recortados y “corregidos” por los editores. Murió en esa misma casa en 1886.

177

¡Ah, dulce Nigromante!
¡Ah, Hechicero erudito!
Enséñame las artes
de inculcar una pena
que los cirujanos no
alivien
ni las hierbas del llano
puedan curar

407

Si lo posible fuera lo
hacedero,
Qué criterio menudo.
La última palabra
Dice de la impotencia de
decir.

1251

Es el silencio lo que nos
da miedo.
En una voz hay rescate.
Pero el silencio es lo
infinito
Sin cara.

1263

Para llevarnos a lejanas
tierras
un libro es la mejor
fragata
y el mejor corcel una
página
de saltarina poesía.
El más pobre puede
hacer este viaje
sin peaje opresor.
¿Qué frugal la carroza
que lleva el alma?

1467
La pequeña palabra
desbordante
De la que nadie,
oyéndola, diría
Que esconde ardor o
lágrimas.
Pero aunque pasen las
generaciones,
Maduren las culturas y
decaigan,
Sigue diciendo.²

Juana de Ibarbourou

Nació en Melo, Uruguay,
el 8 de marzo de 1892.
Niña imaginativa y
silenciosa, creció entre los
afectos de su padre que le
recitaba versos de
Espronceda y Rosalía de
Castro, y su madre que le
enseñaba a descubrir a
Dios en las pequeñas
señales de la naturaleza.
En 1913 contrajo
matrimonio con un
capitán que le inspiró
muchos de sus poemas.
En 1929 es aclamada
como *Juana de América*.
Mantuvo amistad con
poetas y escritores
destacados entre los que
sobresalen Federico
García Lorca, Pablo
Neruda y Juan Ramón

Jiménez. En 1938
mantiene un encuentro
público con Gabriela
Mistral y Alfonsina
Storni, con quienes
conforma la trilogía lírica
de América Latina. Murió
en Montevideo en 1979.

Yo, la que nunca el mar
anduve,
y nunca entre mis manos
timón tuve
ni remo para islas
alejadas,
siento que el barco de la
noche sube
hacia mí, con las velas
desplegadas.

¿Quién le habla si no es
con mis palabras?
Las copian los pamperos,
La calandria que canta en
sus cipreses,
Los grillos en febrero.
El alazán liviano de la
lluvia,
Y los capullos al abrirse
enteros.

Nadie lo olvida porque ya
no olvido.
Y para que él no muera
yo no muero.

La pequeña llama
Yo siento por la luz un
amor de salvaje.
Cada pequeña llama me
encanta y sobrecoge.
¿No será, cada hombre,
un cáliz que recoge
El calor de las almas que
pasan en su viaje?

Hay unas pequeñitas,
azules, temblorosas,
Lo mismo que las almas
taciturnas y buenas.

Hay otras casi blancas:
fulgores de azucenas.
Hay otras casi rojas:
espíritus de rosas.

Yo respeto y adoro la luz
como si fuera
Una cosa que vive, que
siente, que medita,
Un ser que nos
contempla transformado
en hoguera.

Así, cuando yo muera, he
de ser a tu lado
Una pequeña llama de
dulzura infinita
Para tus largas noches
de amante desolado.

Lacería
No codicies mi boca. Mi
boca es de ceniza
Y es un hueco sonido de
campanas mi risa.

No me oprimas las
manos. Son de polvo mis
manos.
Y al estrecharlas tocas
comida de gusanos.

No trences mis cabellos.
Mis cabellos son tierra
Con la que han de
nutrirse las plantas de la
sierra.

No acaricies mis senos.
Son de greda, los senos
Que te empeñas en ver
como lirios morenos.

¿Y aún me quieres,
amado? ¿Y, aún mi
cuerpo pretendes
y, largas de deseo, las
manos a mi tiendes?
¿Aún codicias, amado, la
carne mentirosa
Que es ceniza y se cubre
de apariencias de rosa?

Bien, tóname. ¡Oh laceria!
¡Polvo que busca el polvo sin sentir su miseria!³

Luz Marina Restrepo Uribe,
Estudiante de Filosofía y
Comunicadora del Programa de
Egresados

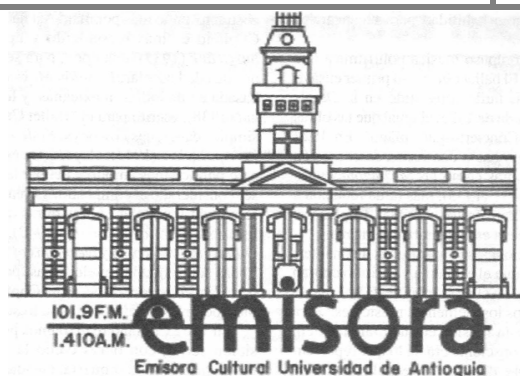
Notas

1. WOLFF, Virginia, *Una habitación propia*, Barcelona, Editorial Seix Barral, 2a. edición, 1999, pp 189
2. EMILY DICKINSON, *En mi flor me he escondido*, Versiones de José Manuel Arango,

- Medellín, Integraf Editores, 1994, pp 148
3. JUANA DE IBARBOUROU... *Obras escogidas*, Selección de Sylvia Puentes de Oyénard, Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello, 1ª. Edición, 1998, pp 263

Sara Herrera
"Sin título" (1999).
Técnica: Litografía
13 x 18 sobre 50 x 35
Facultad de Artes
Universidad de Antioquia
Colección de Grabado

Erik Satie: sensible, irónico y desesperadamente inconformista

Por: Beatriz Elena Mejía Mejía

"No existe el satinismo; si se creara, yo mismo le sería hostil"

Erik Satie

Es difícil imaginar una soledad igual a la que, durante toda su vida, mantuvo Erik Alfred Satie, uno de los compositores y pianistas más incomprensidos de su época. Dotado de una extrema sensibilidad, de una permanente actitud irónica, de un humor desenfadado y de una angustiosa inconformidad, Satie, que se rebeló contra las corrientes estéticas establecidas, tanto académicas como vanguardistas, es uno de los personajes más enigmáticos del mundo de la música.

Siempre fue visto por sus contemporáneos como un ser oscuro, antiacadémico e iconoclasta, lo que, posiblemente, explica el discreto reconocimiento que recibió durante su vida. Fue necesario que transcurrieran varios años después de su muerte para que el mundo entendiera su legado como el de un precursor y el de un compositor fundamental en la historia moderna.

Nació el 17 de mayo de 1866 en Honfleur, localidad de la costa norte de Francia. Sin ningún antecedente artístico en su familia, Satie demostró, desde muy pequeño, una decidida inclinación por la música. Dos años antes de viajar a París, donde se radicó definitivamente a partir de 1878, tomó clases de música con Vinot, un conocido organista

de sólida formación clásica. En 1879 ingresó al Conservatorio de París, y, allí, como era de esperarse por ser un alumno brillante, avanzó en el estudio de solfeo y armonía, y se decidió, abiertamente, por el piano, el instrumento al que dedicó la mayor parte de su repertorio musical y con el que se ganó la vida. Sin embargo, ocho años después, al abandonar la institución, confesó, que no sentía ninguna nostalgia por un lugar que, a diferencia de lo que creía la gente, no había despertado en él ni el mínimo afecto, ni la más lánguida pasión.

Aunque resulte extraño para quienes descubren en la música de Satie su rebeldía, este compositor trasegó por los caminos del goticismo gracias a sus lecturas de Viollet-le-Duc, y del misticismo, de la mano del poeta Contamine de Latour, con quien mantuvo durante varios años una cercana amistad. Estas dos influencias son claramente percibidas en su primera obra históricamente importante, titulada *Tres zarabandas*, escrita en 1887. Ese mismo año empezó como pianista su vínculo con los cabarets de París, que le dejarían no solamente el escaso dinero para subsistir, sino también algunos amigos y otros muchos enemigos personales e ideológicos. A pesar del ambiente algo sórdido y muy ruidoso de los cabarets, no se reconocen en su obra, durante esta etapa, más que las corrientes místicas y góticas que lo influían. Los sonidos y los ritmos de esos sitios de trabajo se encuentran presentes en sus rebeldes composiciones futuras.

Chat noir fue el primero de estos establecimientos, del que se retiró al poco tiempo, quizás por lo atrabiliario y reservado de su carácter. Luego trabajó en L'auberge du clou, donde permaneció varios años y donde conoció a Claude Debussy, con quien mantuvo una relación marcada por el

desconcierto, por la tensión y por la admiración mutua.

En 1889, la Exposición Universal de París permitió que Satie conociera músicas exóticas de todo el mundo, entre las que prefirió la rumana, cuya influencia se descubre en las enigmáticas *Gnossiennes*.

En 1890 conoció a un personaje bastante particular llamado Joséphin Péladan, quien se hacía llamar Sár Péladan (sár era el máximo título otorgado por la Orden del Templo de la Rosacruz, una secta místico-exótica que el mismo Péladan había creado, y que se fundamentaba en filosofías orientales y principios rosacruceanos), con quien realizó algunos trabajos musicales, de los cuales, el más destacado fue la composición de la música incidental de la ópera *El hijo de las estrellas*. Poco tiempo después Satie fundó su propia secta, a la que denominó Iglesia Metropolitana del Arte de Jesús Conductor, cuyo objeto era luchar contra la inmoralidad estética y artística de la época. Esta aventura, como otras tantas, terminó con un fuerte intercambio de insultos y de bastonazos en un concierto de la Orquesta Lamoureux, que aumentó el número, por lo demás ya bastante considerable, de enemigos.

En 1903, y tal vez como respuesta a las constantes críticas sobre su precaria formación musical, Satie ingresó a la Schola Cantorum, la academia más exigente de Francia. Allí el maestro Albert Roussel elogió sus conocimientos y dejó sin bases sólidas la opinión de sus adversarios. Sin embargo, los nuevos aprendizajes no influyeron mucho en la concepción de su música, pues ésta era cada vez más cercana a su esencia rebelde y antiacadémica.

En 1911, Ravel, con quien mantuvo una relación cordial, consiguió que la Société Musicale Indépendante le organizara un concierto monográfico para dar a conocer sus obras, lo que significó para Satie la consagración definitiva. El 18 de mayo de

1917, en el Teatro Châtelet de París, se estrenó, en medio de un gran escándalo provocado por admiradores fanáticos y adversarios irreconciliables, *Parade*, una obra escrita por encargo de Sergei Diaghilev, precursor de los Ballets Rusos, sobre un guión de Jean Cocteau, con escenografía y coreografía de Picasso y de Massin, respectivamente, y cuyo fin era simbolizar el espíritu moderno en la danza.

En 1918, por encargo de la Princesa de Polignac, Satie compuso la cantata *Sácrates*, un tributo al pensamiento, una obra de inmutable serenidad, considerada por muchos una de sus creaciones más hermosas y una de las más valiosas de la música francesa de ese tiempo.

"Hay que ser inconformista hasta el fin" fue la frase que acompañó el desarrollo de su vida.

A pesar de haber sido el patrocinador del tan conocido Grupo de los seis -franceses que reaccionaron contra el impresionismo-, y de haber participado con Darius Milhaud en el proyecto de la llamada "música de mobiliario", que concebía la creación musical, más que como un objeto artístico, como un elemento decorador, Satie siempre se declaró en contra de las escuelas, y de todo lo que significara academia. Sin embargo, sus últimos años de vida los dedicó a dar una interpretación musical al movimiento dadaísta, de la mano de Francis Picabia y Marcel Duchamp. De esta época son los ballets *Relâche* y *Mercure*, que, como las demás obras del compositor, ocasionaron un gran escándalo en la sociedad europea.

La soledad y la pobreza fueron constantes en la vida de Satie. Nunca se casó y escasamente se le recuerda algún romance fugaz. En los últimos años, su salud se vio seriamente afectada. Después de una penosa hospitalización murió en París, el 1 de julio de 1925.

Beatriz Elena Mejía Mejía, Directora de la Emisora Universidad de Antioquia.

GONZALO ARANGO

El 13 de marzo se inaugura en el municipio de Andes la exposición Gonzalo Arango: la explosión de la palabra, realizada por el Sistema de Bibliotecas y la Dirección de Regionalización de la Universidad de Antioquia

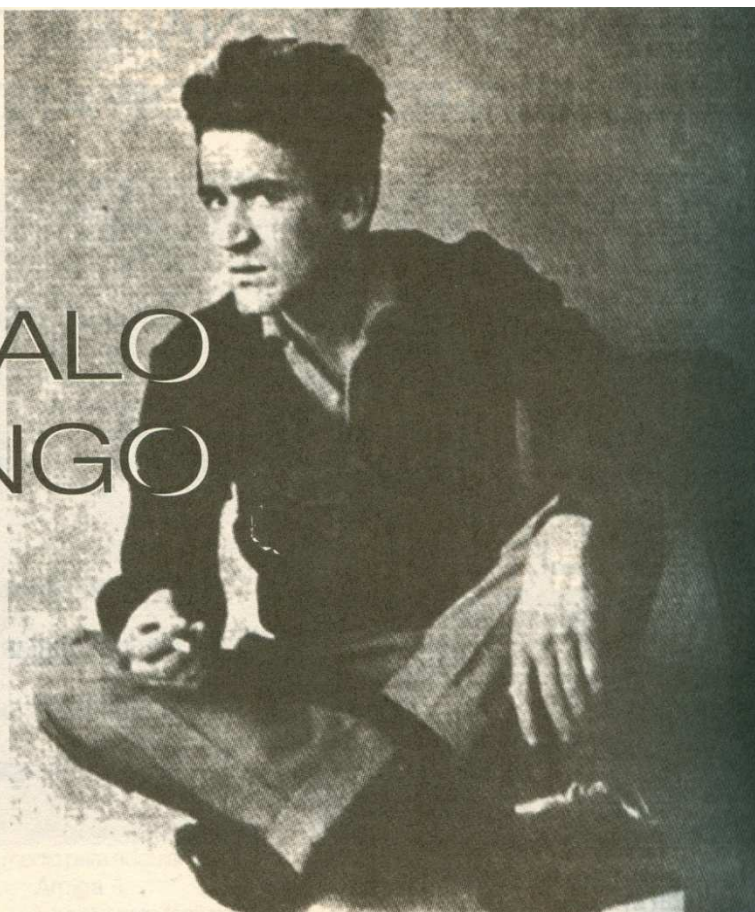
Por: Luis Germán Sierra J.

Hoy Gonzalo Arango, el fundador del Nadaísmo, tendría 70 años. Los habría cumplido el 18 de enero pasado. Tal vez por ello hay "cierta música" alrededor de su nombre por estos días, recordándolo y festejándolo. Nuevas

publicaciones de su biografía y de su obra periodística, de la cual afortunadamente todavía vemos títulos como *Última página*, una selección de sus columnas homónimas publicadas

originalmente en la revista *Cromos*, en bella edición de la Universidad de Antioquia.

Era el mayor de los Nadaístas, varios de los cuales lo sobreviven y aparecen con cierta frecuencia en las páginas de los periódicos y de revistas literarias para alegar por un premio que no les dieron o para defender al que sí se lo ganó, pero se lo quieren menoscabar; o para anunciar algún título de cuentos (como el afortunado caso de Jaime Espinel) o de poemas o la reedición de un texto ya agotado, u opinando acerca de la demente

realidad del país, ese que se parece mucho todavía (o es el mismo) al que ellos salían a las plazas a insultar.

Muy difícil imaginar a Gonzalo Arango a sus 70 años en este país, hoy. ¿Jubilado? Nunca. ¿En uso de buen retiro de su beligerancia, como ya se perfilaba en el momento de su muerte? Tal vez. ¿Por fin un buen novelista? Tal vez no. ¿Por fin un buen cuentista? Quién sabe. ¿Amante otoñal y abuelo apacible? Quizás lo primero.

La verdad es que en el momento de aquel accidente fatídico el 25 de septiembre de 1976, Gonzalo Arango era un excelente periodista. Toda la poesía y todo el humor y todo el talento literario y toda la inteligencia y todo el olfato que tenía en dosis poco comunes en un país a la sazón reverencial y pacato, todo lo desplegó con generosidad en las columnas periodísticas, en los reportajes y en las entrevistas que publicaba en los medios escritos que le daban cabida (Cromos, El Tiempo, El Colombiano, entre otros) y que empezaban, con ello, a sacudirse justamente de ese conservadurismo que

campeaba por todos los medios de comunicación.

En ese género, al cual llegó, según parece, más por su apremiante condición pecuniaria que por un dictado del alma, el poeta de Andes se movía como pez en el agua. Y logró consolidar una peculiar manera de hacer periodismo, inédita en el país. Es justo lo que dice Darío Jaramillo: "Gonzalo Arango contraviene todas las normas de la entrevista tradicional. Y con sus violaciones corona una creación original y viva. (...) Se burlaba del personaje, mezcla ficción y realidad y aún con todas esas transgresiones, logra textos espléndidos, con valor, al mismo tiempo, periodístico y literario".¹

Era la voz apasionada que entonces salía matizada por el humor y la reflexión, además de un olfato extraordinario para abordar personajes de los más disímiles pelambres: poetas, políticos, deportistas, pintores, periodistas. El espíritu de Gonzalo Arango era desbordante. No estaba para grandes

cosas, sino que hizo grandes cosas. Siempre con la palabra. El Nadaísmo, sin entrar ahora en los meandros de ese viejo tema, es insoslayable en la historia reciente del país, debido al valiente asalto que propinó a las altas castas en lo más recóndito de su doble moral y de su solapada violencia ("El Nadaísmo no es una dictadura de conciencia. Es una posición crítica", dijo él).

Gonzalo Arango fue un líder espiritual. Y fue un ser humano de carne y hueso armado de palabras. Las amó y las dosificó y se las gastó. Opinó sobre sus amigos y los ensalzó con dignidad y con inteligencia, aludió a personajes del mundo y dijo cosas absolutamente nuevas y brillantes y hermosas ("Hemingway: Lo mataron el whisky con soda, la fiesta brava y las portada de Time"; "Clay: Ganzúa de Alá"), escribía manifiestos Nadaístas calcinantes en las mañanas y en la noche detallaba cartas dulcísimas a su madre, despotricaba contra las costumbres sumisas del amor y terminó atado de pies y manos por su propio gusto a un amor que lo alejó del resto de mundos posibles.

¹ Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, Bogotá, Volumen XXX, No. 33, 1993

No se puede mitificar a un creador auténtico como Gonzalo Arango. Se mitifica a las *vedettes* y a los genios de oropel. Su obra es irregular porque pisó todos los géneros y la fortuna es selectiva. Veinticinco años después de su muerte, el tiempo le ha designado un puesto de honor al periodista y al escritor de cartas. Esto último tal vez nunca se lo imaginó, entre otras cosas porque quizás nunca contó con la infidencia de quienes custodiaban esas

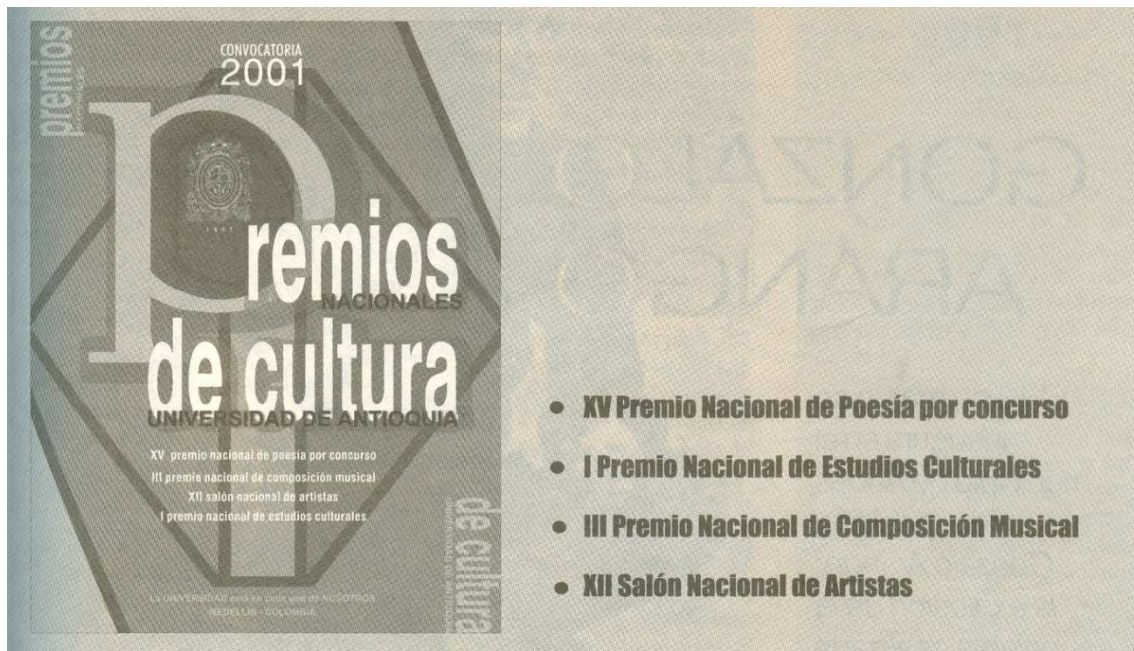
cartas (para felicidad de los lectores de hoy). En esos textos periodísticos y en ese acervo epistolar está todo su carácter, la viva presencia de su alma de auténtico artista. Y sus falencias y sus debilidades de ángel solitario.

Con la exposición bio - bibliográfica *Gonzalo Arango: La explosión de la palabra* la Universidad de Antioquia rinde un homenaje al autor de *Medellín a solas contigo*, al

igual que con el video *Gonzalo Arango, El Profeta*, producido por la Facultad de comunicaciones, disponible en la Biblioteca Central. Dos buenas razones para mirar sin reverencias y para conocer un poco mejor la palabra lúcida y descontaminada de quien dijera: "El hombre no es lo que come sino lo que sueña".

Luis Germán Sierra J.
Coordinador Cultural del
Sistema de Bibliotecas de la
Universidad de Antioquia

PREMIOS NACIONALES DE CULTURA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Presentación

La Universidad de Antioquia, consciente de su compromiso de brindar alternativas a los ciudadanos para el desarrollo de su potencial humano, no sólo en los campos académico, científico y tecnológico, sino también en los ámbitos humano y cultural, amplía el objeto de los Premios Nacionales Universidad de Antioquia que convoca cada año, con el fin de configurar una amplia y sólida propuesta de estímulo a la creación, al sueño y a la producción de conocimientos en torno de la cultura.

En consonancia con su espíritu académico y con su tarea formadora, la

Universidad de Antioquia asume el liderazgo entre las instituciones universitarias, en la construcción de derroteros que abran esos espacios, muchas veces esquivos, para el creador, para el gestor o para el investigador cultural.

Esperamos que esta convocatoria llegue a todas las regiones de Antioquia, departamento con el cual la Universidad ha asumido por esencia un compromiso de grandes proporciones, sino también a todos aquellos gestores, creadores e investigadores que contribuyen en cada rincón de la patria, o fuera de ella, a convertir en realidad el propósito de una Nación más sensible, más creativa, en fin, más humana.

Los Premios Nacionales de Cultura Universidad de Antioquia son una invitación para generar espacios de convivencia y diálogo entre distintos saberes y posibilidades creativas.

JAIME RESTREPO
CUARTAS
Rector

“La creatividad cultural es la fuente del progreso humano y la diversidad cultural es el más rico tesoro de la humanidad, vital para el desarrollo”

Conferencia
Intergubernamental sobre
Políticas Culturales para el
Desarrollo-UNESCO, 1998

Seminario

Las bibliotecas y la calidad de la educación

Con la intención fundamental de llevar a cabo una amplia reflexión acerca del papel que cumplen las bibliotecas en la calidad del proceso educativo, el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia organiza el Seminario LAS BIBLIOTECAS Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, que se realizará en el Paraninfo de la Universidad, el 2 del mayo del presente año.

Con asistentes de todo el país, básicamente docentes, bibliotecólogos, rectores, gestores culturales e investigadores, este seminario quiere hacer énfasis en un problema cuyas soluciones no dan espera y que implica las carencias de la educación en algunos ámbitos de nuestro país, tal como lo anota Jorge Orlando Melo en una reciente documento: "El principal factor de la mala educación es la incapacidad de la escuela para enseñar a leer. Y en el corto y mediano plazo, una condición necesaria y una de las herramientas más eficaz y menos costosa para mejorar la calidad de la educación y su capacidad para enseñar a leer es poner en servicio un sistema de bibliotecas amplio y eficiente".

Los doctores Guillermo Londoño Restrepo, Vicerrector de Docencia de la Universidad de Antioquia, Jorge Orlando Melo González, Director del

Departamento de Bibliotecas y Artes del Banco de la República, y Jesús Lau Noriega, Director general de Información y Acreditación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, estarán a cargo de las conferencias "Las bibliotecas y la calidad de la educación", "Las bibliotecas y el desarrollo cultural", y "Las bibliotecas frente a los nuevos modelos educativos", respectivamente. De igual forma la moderación del foro sobre estos temas, le corresponde a Clara Mónica Zapata Jaramillo, Especialista en Gestión y Administración Cultural.

El seminario tendrá abiertas las inscripciones del 12 de marzo al 24 de abril, con un costo de cien mil pesos, y un descuento del 20 por ciento para estudiantes con carné. Detalles adicionales con Diana María Jaramillo F., en el teléfono 210 51 42, fax: 211 69 39, o en el correo electrónico: diana@caribe.udea.edu.co