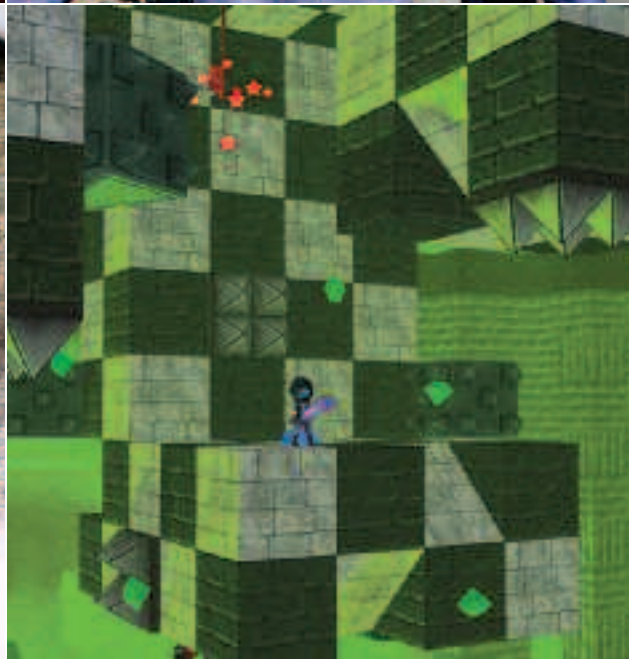
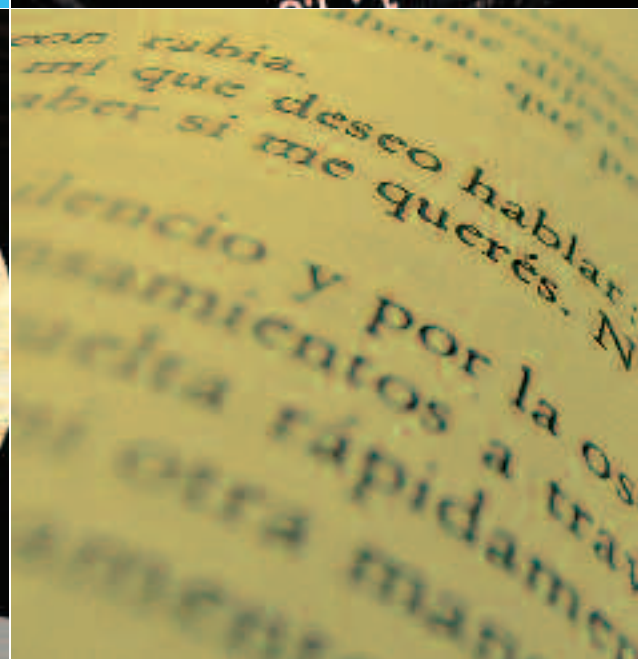

MERCADO DE INDUSTRIAS CULTURALES ARGENTINAS

Un catálogo en vivo de ideas, productos y servicios de la cultura.

**AUDIOVISUAL
ARTES ESCÉNICAS
DISEÑO
EDITORIAL
MÚSICA
VIDEOJUEGOS**

NUESTRA FOTO

LA ARGENTINA Y SUS RUMBOS ECONÓMICOS

Con la presencia del ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, y el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia, se inauguró la muestra "Economía y política. 200 años de historia" en la Casa Nacional del Bicentenario.

"Esta iniciativa es posible porque, desde 2003, existe un proyecto político que procura democratizar la sociedad en términos materiales, pero también en un sentido simbólico", señaló Coscia. Por su parte, Boudou destacó: "La economía, la política y la cultura son conceptos que se entrelazan. Estoy orgulloso de integrar un proyecto en el que la economía está subordinada al poder político".

Del acto, también participaron Marcela Cardillo, subsecretaria de Gestión Cultural; Alejandra Blanco, jefa de Gabinete; Liliana Piñeiro, directora ejecutiva de la Casa Nacional del Bicentenario; y los curadores de la muestra, Alfredo Zaiat, Mario Rapoport y Julio Fernández Baraibar.

Amado Boudou, ministro de Economía; Mario Oporto, director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires; y Jorge Coscia, secretario de Cultura de la Nación, en "Economía y política. 200 años de historia".

AUTORIDADES NACIONALES

PRESIDENTA DE LA NACIÓN
Cristina Fernández de Kirchner

SECRETARIO DE CULTURA DE LA NACIÓN
Jorge Coscia

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CULTURAL
Marcela Cardillo

JEFA DE GABINETE
Alejandra Blanco

DIRECTOR NACIONAL DE PATRIMONIO Y MUSEOS
Alberto Petrina

DIRECTOR NACIONAL DE ARTES
José Luis Castiñeira de Dios

DIRECTORA NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Mónica Guariglio

DIRECTOR NACIONAL DE INDUSTRIAS CULTURALES
Rodolfo Hamawi

DIRECTOR DE ACCIÓN FEDERAL
Juan Cruz Guillén

COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA AUDIOVISUAL DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS CULTURALES
Fabián Blanco

COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD BICENTENARIOS
Julián Kopecek

JEFE DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Manuel Socías

STAFF

NUESTRA CULTURA ES UNA PUBLICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN.

AV. ALVEAR 1690, (C1014AAQ) CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
PRENSA@CULTURA.GOV.AR / WWW.CULTURA.GOV.AR

REALIZACIÓN INTEGRAL: ÁREA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA.
STAFF. DIRECTOR: MANUEL SOCÍAS / **REDACCIÓN:** SOFÍA ARUGUETE, BETTINA BARBIERI, IRINA JOROLINSKY, PAOLA MOLINA, ALEJANDRO OBEID, MARTÍN REYDÓ, BÁRBARA SCHIJMAN, FÁTIMA SOLIZ, LAURA SPINELLI, GABRIEL TRIPODI Y MARÍA JOSÉ VERNA / **DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:** ORLANDO GOLDMAN, MARTÍN MAROTTA, GUSTAVO WALD Y ARIEL ZALECHAK / **FOTOGRAFÍA:** SILVINA FRYDLEWSKY Y MARIANA RUSSO / **LOGÍSTICA Y COLABORACIÓN:** SOLEDAD AMARILLA, MARCELO D'AMATO, ADRIANA DAOIZ, ALEJANDRO GIMÉNEZ, PABLO MALDONADO, NAHUEL MOROZ, SEBASTIÁN PEREYRA Y JUAN PABLO RUIZ NICOLINI / **ADMINISTRACIÓN:** GEORGINA IBARROLA.

ISSN 1852-8651

nuestraCultura

junio de 2011 / año 3 / nro. 11
Revista de distribución gratuita

Sumario

04	MERCADO DE INDUSTRIAS CULTURALES ARGENTINAS (MICA) Plataforma de despegue para la cultura local
06	AUDIOVISUAL
08	ARTES ESCÉNICAS
10	DISEÑO
12	EDITORIAL
14	MÚSICA
16	VIDEOJUEGOS
18	ENTRE LA PROFUNDIZACIÓN Y LOS RETOQUES Escriben los politólogos Luis Tonelli y Edgardo Mocca.
20	LEONARDO FAVIO: DEL CELULOIDE A LA PÁGINA IMPRESA Se publicó <i>La memoria de los ojos</i> , sobre su filmografía.
22	"LOS SECTORES QUE HOY CONSPIRAN CONTRA EL GOBIERNO SON LOS QUE CONSPIRARON EN 1976" Entrevista con Eduardo Jozami.
24	LA POESÍA RESISTE Presente y futuro de un género siempre vigente. Opinan Juana Bigozzi, Mario Trejo y Manuel Pampín.
26	EL ENCUENTRO ENTRE DOS LENGUAJES Intelectuales y política en la democracia actual. Por Nicolás Freibrun.
28	CUANDO BUENOS AIRES SONABA MODERNA Homenaje al centro de música del Instituto Di Tella.
30	AGENDA FEDERAL Actividades culturales por el país.
32	NUESTROS ARTISTAS Enio Iommi: las piedras de la memoria.

EDITORIAL

Jorge Coscia
Secretario de Cultura de la Nación

Abriendo la mano, disponiendo del espacio y de las condiciones para que se encuentren los actores directamente involucrados es como pensamos el rol estratégico del Estado en el campo de la producción cultural. Solucionando problemas, acercando empresas, pymes, productores, distribuidores y artistas.

Eso mismo es el Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA), que inauguramos en junio: una plataforma facilitadora de encuentros para que proliferen los negocios culturales y las industrias con alto valor agregado y empleo calificado que reafirman nuestras identidades múltiples.

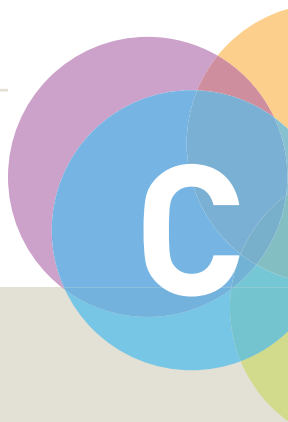
Se trata de una iniciativa inédita en Latinoamérica, pero que, en nuestro país, no podía demorarse más. Los argentinos tenemos una función clave que cumplir en el marco del proceso de integración continental, y en una nueva etapa que pone la integración cultural en el centro del escenario, desde nuestras diferencias y especificidades nacionales y regionales, pero potenciando nuestras riquezas. El talento abunda a lo largo de nuestro extenso país; de lo que se trata, entonces, es de multiplicar las expresiones industriales de esa cultura plural y diversa.

Si el libro *La memoria de los ojos* –que homenajea la filmografía de Leonardo Favio, acaso el más genial cineasta que dio la Argentina, y que este número de *Nuestra Cultura* también celebra y reseña–, busca conservar y repensar la obra de un artista ya consagrado, con su sólida base, el MICA intenta generar de aquí en más nuevos Favios, nuevos talentos. Sin recursos, sin una mano abierta que apoye y empuje nuestras energías creativas, sin una industria cultural que realice nuestro potencial, no hay, no habrá más genios como el del querido Leonardo.

Guiados por esa esperanza, abrimos con orgullo las puertas del primer mercado que reúne en un mismo espacio todas nuestras industrias culturales, para hacerlas dialogar y crecer en sintonía.

Para que los negocios que allí se cierren hagan florecer más Favios, más Charlys, más Divinskys.

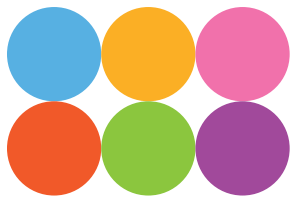
Para que la cultura argentina, en definitiva, siga avanzando en nuestro país, en la región y en el mundo a paso firme. ■

nuestraCultura

Secretaría de
Cultura
Presidencia de la Nación

MICA
Mercado de Industrias
Culturales Argentinas

Plataforma de despegue para la cultura local

PENSADO PARA FORTALECER LAS INDUSTRIAS CULTURALES DEL PAÍS Y PROMOVER EL ACERCAMIENTO ENTRE PRODUCTORES Y ARTISTAS CON LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL MUNDO, DEL 2 AL 5 DE JUNIO, LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SERÁ ESCENARIO DEL MERCADO DE INDUSTRIAS CULTURALES ARGENTINAS (MICA).

Por primera vez en Latinoamérica, este espacio, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, junto con los ministerios de Industria; de Turismo; de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y de Trabajo, contará con la presencia de cientos de productores audiovisuales, discográficos, editoriales, de videojuegos, de artes escénicas y diseñadores, quienes participarán de rondas de negocios con importantes empresas relacionadas con las industrias culturales de todo el mundo. Concentrará lo más relevante de la producción creativa, que hoy reporta a la economía del país el 3,5 % del Producto Bruto Interno (PBI).

Para explicar la importancia de este evento, Jorge Coscia, secretario de Cultura de la Nación, sostiene: "Por sus energías creativas y su personalidad, la Argentina es un país poderoso, pero debe serlo también industrialmente. De esto se trata el MICA; es responsabilidad del Estado difundir y promover la cultura".

Emplazado en un escenario único, de 13.603 m², la riqueza del Mercado radica en la posibilidad de generar negocios, intercambiar información y presentar los propios productos a los principales referentes del exterior. Hoy, la clave es alentar la sinergia entre las industrias y posicionar a los diferentes sectores en el mercado mundial, dando cuenta de la calidad y los precios competitivos. Al mismo tiempo, se convocó a las pymes de todo el país a presentar su producción en el espacio federal del MICA, lo que, a la vez, será una valiosa oportunidad para dar a conocer la diversidad de identidades y expresiones culturales de la Argentina.

Las industrias creativas reúnen capacidades en permanente movimiento. Como toda construcción humana, conviven en ellas actores con miradas e intereses heterogéneos. Valorar la diversidad, con su acento federal, y hacer de ella una fuente de recursos culturales con proyección económica es lo que pro-

pone esta iniciativa. Así, el MICA dará proyección al trabajo local, pero, como sostiene Coscia, "la apuesta no solo apunta a exhibir y presentar el estado de las cosas, sino también a debatir sobre las cuestiones esenciales que hacen hoy a la actividad cultural".

Programadores, empresarios y representantes de América Latina, Europa, Asia y los Estados Unidos compartirán espacios de exposición especialmente diseñados para las diferentes ramas de la cultura: artes escénicas, audiovisual, diseño, editorial, música y videojuegos.

Durante las cuatro jornadas, se celebrarán unas 4000 reuniones de negocios, un centenar de conferencias internacionales, charlas y foros de debate. Además, se realizarán 20 presentaciones de música en vivo (*showcases*), diez espectáculos de teatro, y un desfile de moda con identidad local. Habrá escenarios cerrados y al aire libre para las áreas de música y artes es-

cénicas, clínicas y talleres de todos los sectores. Como cierre de cada día, se ofrecerán al público espectáculos musicales gratuitos y de entrada libre, a cargo de Elena Roger, la Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto" y otros artistas invitados. También se montará un espacio destinado a proyectos culturales de base social.

Además, el MICA será un espacio propicio para conocer los recursos e incentivos que el Estado nacional ofrece a los sectores y los procedimientos para acceder a ellos. Su peculiar metodología hará de este megaencuentro una plataforma que dará visibilidad a los diferentes sectores de las industrias culturales, para facilitar el contacto entre representantes de las diversas cámaras empresarias nacionales e internacionales. Por su dinámica, permitirá iniciar vínculos comerciales, proyectar y concretar negocios en el país y en el exterior, e incorporar cada empresa o emprendimiento a la base de datos del Mercado. ■

CUÁNDO Y DÓNDE
DEL 2 AL 5 DE JUNIO.
COMPLEJO TRIBUNA PLAZA.
AV. DEL LIBERTADOR 4401.
CIUDAD DE BUENOS AIRES.
A PARTIR DE LAS 18.00,
ABIERTO AL PÚBLICO.
ENTRADA GRATUITA.
+ INFO: WWW.MICA.GOB.AR

LOS PARTICIPANTES, SECTOR POR SECTOR

AUDIOVISUAL

Por este campo, que aglutina el cine, la televisión y la publicidad, asistirán, entre otros, Edgard Tenenbaum, productor de *Diarios de motocicleta*; Joseph Roushop, de la productora Tarántula, de Bélgica; los cineastas Fernando Trueba y Peter Greenaway; y el escenógrafo argentino Eugenio Zanetti.

EDITORIAL

Ewa Malec y Patricia Porpora, a cargo de librerías especializadas en literatura española y latinoamericana, en Polonia e Italia, respectivamente, visitarán la Argentina. También vendrán Alba Inés Arias, directora de Lerner, una de las cadenas más importantes de Colombia, y Antonio Ramírez, director de La Central, una de las librerías más prestigiosas de España.

Así, varios especialistas llegarán por primera vez al país y participarán de encuentros de negocios con editores argentinos. Además, presenciarán mesas de debate con acceso libre y gratuito para los acreditados al MICA, y encuentros informales donde podrán conocer las últimas novedades del sector. Otra de las actividades programadas es la conferencia "La librería. Diseño e imagen para el desarrollo del oficio librero".

MÚSICA

Vendrán figuras de renombre internacional, como Tomas Cookman, de National Records, que distribuye artistas latinos en los Estados Unidos (entre ellos, Los Fabulosos Cadillacs, Manu Chao, Aterciopelados, Fidel, Intoxicados, Los Tres, Maldita Vecindad y

Plastilina Mosh), y Sebastián Krysz, productor argentino radicado en Los Ángeles, que vendió más de treinta millones de discos y recibió doce premios Grammy.

VIDEOJUEGOS

Llegarán al Mercado representantes de la empresa Konami Digital Entertainment Inc., de Japón; y Adam Prewett, de Ploydom, compañía líder en juegos sociales en los Estados Unidos. También asistirán Justin Conney, de la empresa estadounidense PlayStation

Sony; Patrick Streppel, por Gamigo, de Alemania; y el argentino Esteban Clua, investigador del tema radicado en Brasil.

DISEÑO

En los últimos años, el diseño se ha vuelto una actividad reconocida en el país por la cantidad y calidad de profesionales que reúne, la variedad y originalidad de los servicios que ofrece y el desarrollo económico registrado. Como exponentes del diseño gráfico,

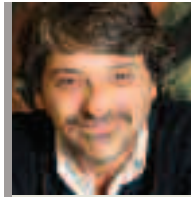
participarán Ronald Shakespeare, Rubén Fontana, Sky and Sky, Simple Studio, Tholon Kunst, Marquez, García Balza y Bernardo+Celis. Por el campo de la indumentaria, se sumarán Martín Churba, Pablo Ramírez, Marcelo Senra, Juana de Arco, Vicky Otero, Manuela Rasjido, Roxana Liendo y Silvina Ramírez. Y el diseño de productos estará representado por Ricardo Blanco, Designo Patagonia, Fernando Poggio, Galeno-Poggi, Que! Diseño, Wé, Dosmasuno, Tónico Objetos y Grupo Cruza.

ARTES ESCÉNICAS

Grandes exponentes de las artes escénicas de América Latina y Europa visitarán el MICA. Entre ellos, se destaca la presencia de Maritza Wilde, de Bolivia; Francisca Perú, Claudia Barattini, Irene González, Alfredo Saint Jean Domic e Inés Stranger, de Chile; Octavio

Arbeláez y Ramiro Osorio, de Colombia; Nixon García, de Ecuador; Cristina King Miranda y Sebastián Sánchez, de México; y Gerardo Grieco, de Uruguay. De España, arribarán Ramón Barranco, Liza Frediani, Guillermo Heras, Xavier Marcé y Mike Ribalta. Por otro lado, Mark Cleary, Natalie Lidgerwood y Scott Maidment, de Australia; y Mathias Lilienthal, de Alemania, serán también parte del encuentro.

UNA EXPERIENCIA INÉDITA

Rodolfo Hamawi

Director Nacional de Industrias Culturales

Por primera vez en el país, el Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) concentrará en un solo lugar a los distintos actores del sector, con el objeto de generar negocios, intercambiar información y presentar la producción nacional a los principales referentes internacionales.

El MICA es una experiencia inédita que nuclea toda la potencia de las industrias culturales argentinas apoyadas por un Estado presente en la apertura a nuevos protagonistas, y en la federalización de la producción y la distribución de los bienes culturales.

Del 2 al 5 de junio, el MICA constituirá una ocasión única para fortalecer las pymes de todo el país, para posicionar la producción cultural nacional en el mundo, exhibir su calidad, destacar sus precios competitivos y establecer contactos. También, para debatir las problemáticas del sector en relación con las nuevas tecnologías y la protección del derecho de los creadores; y para difundir producciones regionales que muchas veces quedan relegadas de los mercados nacionales.

En el MICA, la Secretaría de Cultura de la Nación articuló la participación de los ministerios de Industria; de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; de Trabajo y de Turismo de la Nación, junto con las cámaras, asociaciones, universidades y sindicatos vinculados a las industrias culturales. Gracias a este extraordinario esfuerzo conjunto, los seis sectores más pujantes de la industria cultural local (artes escénicas, audiovisual, editorial, música, diseño y videojuegos) se encontrarán con las principales empresas de todo el mundo para abrir nuevas oportunidades comerciales.

Más de 180 invitados internacionales de 18 países, 1500 productores locales inscriptos para las rondas de negocios y las 24 provincias de la Argentina representadas en seis regiones protagonizarán más de 4000 reuniones, y 100 eventos y espectáculos durante cuatro jornadas. Empresarios, productores, distribuidores, programadores de festivales y artistas, junto con profesionales y estudiantes, darán vida a esta gran vidriera de la producción nacional hacia el mundo.

La diversidad de propuestas de las industrias culturales argentinas demuestra un formidable potencial creativo y, a la vez, habla de un país que está de pie, transitando un sólido proceso de recuperación económica y social iniciado en el año 2003. Las industrias culturales vienen creciendo sistemáticamente a lo largo de los últimos ocho años, inclusive a un ritmo superior al de otros rubros de nuestra economía. Sin embargo, su rol fundamental como transmisoras de nuestra cultura en movimiento, de nuestras identidades y subjetividades, les otorga un valor preponderante que prevalece frente a las estimaciones económicas y comerciales.

Las industrias culturales operan en la convergencia entre la dimensión simbólica y la dimensión económica de la cultura. El MICA será el escenario privilegiado para propiciar los mejores resultados producto de la tensión virtuosa de ambas esferas.

Puenzo: “El cine argentino estuvo en terapia, pero el hilo nunca se cortó”

El sector audiovisual local ha experimentado un crecimiento asombroso en los últimos años. La Argentina es hoy el cuarto país del mundo en exportar formatos televisivos y, en 2009, logró estrenar la cifra récord de 77 filmes nacionales.

Pero un nuevo negocio está alimentando el PBI Cultural. Cada vez más, producciones internacionales realizan sus películas en el país, atraídos por la calidad y el reconocimiento de nuestra cinematografía. En este contexto, Luis Puenzo y Eugenio Zanetti trabajaron juntos en la superproducción española *Encontrás dragones*, del inglés Roland Joffé, sobre la vida del fundador del Opus Dei.

El largometraje, que trajo al país la nada desdeñable suma de US\$14 millones, se rodó en Luján, Sierra de la Ventana y Ciudad de Buenos Aires. “Fue probablemente la película más grande que se filmó en la Argentina, después de *Evita*, de Alan Parker”, asegura Puenzo.

En el Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA), los dos ganadores argentinos del premio Oscar vuelven a reunirse para explicar cómo es eso de hacer una “megapelicula” en el país. Para adelantar parte de la charla, *Nuestra Cultura* entrevistó a Puenzo, encargado de proveer los servicios de producción para el filme, a través de su empresa Historias Cinematográficas.

—¿Qué significa brindar “servicios de producción” a filmes extranjeros?

—Normalmente, cuando hay un servicio de producción, hay un director extranjero que no conoce el medio. La productora local le brinda todo lo necesario para que pueda llevar a cabo su película en el país. En el caso de *Encontrás dragones*, se trató de una producción básicamente española.

—¿Por qué se filman estas películas en la Argentina?

—*Encontrás dragones* podría haberse filmando en muchos lugares. El país tiene un enorme potencial en cuanto a locaciones, y también se destacan tanto los elencos de delante de cámara como los de detrás. Nuestro cine tiene la edad del cine. Eso nos da una tradición muy sólida que afuera se percibe.

Principalmente, competimos con Sudáfrica o Nueva Zelanda, que son países alejados, pero esto es indistinto para una producción de los Estados Unidos o Europa. En Nueva Zelanda, por ejemplo, se filmó la serie de *El señor de los anillos*. Estamos entre los primeros países del mundo que brinda estos servicios, aunque hay países que tienen ventajas impositivas que acá no existen. La producción de cine internacional —películas que no son locales ni están dirigidas al mercado local—, en otros lados, suele estar exenta de IVA, lo que implica una disminución de los costos.

—¿Por qué creció la oferta de estos servicios?

—Su auge está ligado, por un lado, al reconocimiento en el mundo de nuestro cine, que se dio, básicamente, después de la sanción de la Ley de Cine. Con el fenómeno del “nuevo cine argentino”, empezó a haber una participación permanente de nuestras películas en festivales internacionales, lo que también implicó un intercambio de actores y técnicos. Además, el país ofrece comparativamente mayor seguridad, a pesar de la eterna cantinela de la inseguridad. Los directores extranjeros se sienten cómodos por nuestras calles. Y tenemos una buena infraestructura turística.

—Por la oferta de servicios de producción, ¿se corre el peligro de hacer solo filmes comerciales?

—Los hay de diverso tipo. De todos modos, el cine tiene varias aristas. Más allá de que un crítico diga si la película es buena o mala, o si le va mejor o peor en la taquilla; también importa la industria en cuanto tal. Lo importante es que haya una cinematografía, y no francotiradores que, de vez en cuando, hagan una película como una herramienta personal.

—¿El cine se está diversificando?

—Cuando empecé, el cine se veía en las salas; había una sola manera de producirlo y de proyectarlo. Hoy, se ha diversificado. Un aspecto es la forma de producir: las nuevas tecnologías brindan posibilidades prodigiosas, comparadas con las anteriores. A partir de allí, empezaron a proliferar nuevas formas de exhibición. En la actualidad, estamos hablando del VOD

(*video on demand*, video por demanda), que permite distribuir filmes sin pasar por la sala ni por la televisión. La copia física está desapareciendo.

Eso puede ser muy peligroso si no tenemos cierto control de nuestro espacio y de nuestro imaginario. En la Argentina, hay conciencia política de los peligros de la penetración cultural, pero la tendencia en el mundo es que existan ciertos centros de manejo de la imagen, y que el resto de los países funcionen como repetidoras. Esto no es una expresión paranoica. La gente de la Motion Picture Association of America lo expresa claramente: “¿Por qué tener el 85 por ciento del mercado cuando podemos tener el cien por ciento?”, se preguntan.

—¿Hay riesgo de que los países periféricos se conviertan en “maquiladoras” de cine?

—Podría ocurrir, todo depende de cómo se maneje. Por ejemplo, cuando filmé *Gringo viejo*, me sorprendió que los técnicos locales solo hicieran películas extranjeras. En ese momento, el cine mexicano estaba muy de capa caída, pero tenía equipos de técnicos de elite. Pocos años después, hubo un

florecimiento del cine azteca, con talentos importantes, como Alfonso Cuarón, Carlos Reygadas o Alejandro González Iñárritu.

Es verdad que nuestra producción puede correr riesgo, porque un comercial alemán o francés, obviamente, pagará salarios más altos. Sin embargo, muchas veces, los técnicos matizan y saben que no pueden cobrar lo mismo. En nuestra productora, por ejemplo, lo que se gana en servicios de producción para extranjeros se reinvierte en cine argentino.

De todos modos, tenemos que reivindicar nuestro acervo. No por casualidad se da esta explosión de buen cine en la Argentina y en México. Son dos países que han tenido gran tradición cinematográfica. Hoy, un director mexicano o argentino de treinta y pico puede remitirse a Emilio "Indio" Fernández o a Daniel Tinayre, entre otros grandes realizadores. Por suerte, aunque nuestro cine estuvo en terapia, el hilo no se cortó nunca.

—Sobre la propuesta del MICA, ¿cree que pueden surgir cruces interesantes entre las industrias culturales?

—Sí, lo podemos reafirmar con nuestra experiencia en la productora. Somos un grupito de cuatro empresas: Historias Cinematográficas, que se dedica a hacer contenidos para televisión y cine; Puenzo Hermanos, que hace publicidad; y 3DN, especializada en lo digital y que hace poco empezó a hacer videojuegos y animaciones. La cuarta pata es una escuela de cine. Estas empresas fueron apareciendo de manera muy natural.

Entrevista
Fernando Trueba
Cineasta español

“EL APORTE ARGENTINO A LA VIDA ESPAÑOLA HA SIDO IMPORTANTÍSIMO”

En el marco del MICA, Trueba presentará su último trabajo, *Chico y Rita*, una muestra más del cruce del audiovisual y la ilustración. En este diálogo, el realizador reflexiona sobre algunos aspectos del cine español y argentino.

—¿Se considera parte de una generación importante del cine de su país?

—Llegamos en un momento de gran decadencia. Con el regreso de la democracia, se había desmantelado toda protección a la industria. Había básicamente subproductos, cine seudoerótico, y algún independiente que intentaba hacer algo de calidad. Nosotros aportamos cierta frescura: el cine español era muy acartonado, y nuestras películas hablaban a la gente de modo natural.

—¿Qué directores marcaron su generación?

—Nunca me sentí parte de una generación, cinematográficamente hablando. La persona que más in-

fluencia ha tenido sobre mí fue Rafael Azcona. Si alguien en el cine español merece el calificativo de genio es él; modesto, humilde, pero genio.

—¿Qué políticas culturales influyeron positivamente en el cine español y latinoamericano?

—En los años 80, fue definitoria la gestión de Pilar Miró al frente de Televisión Española (TVE) y la Dirección de Cinematografía. Tuvo el valor para luchar por políticas que apoyaran el cine español, europeo y latinoamericano. La TVE, a través del Departamento de Coproducciones que dirigió Manuel Pérez Estremera, hizo que el cine latinoamericano no se extinguiera en algunos países donde políticas equivocadamente llamadas “liberales” dejaron la cultura al borde de la extinción. Recuerden el genocidio cultural del gobierno de Collor de Mello en Brasil, por ejemplo. Hoy, nuestro cine está en el peor momento por la coincidencia de tres crisis superpuestas: la económica española, la mundial, y la revolución tecnológica y las políticas que han intentado confundir interesadamente piratería con libertad.

—¿Qué películas argentinas le han gustado últimamente?

De las que vi recientemente, me gustaron *Cerro Bayo*, de Victoria Galardi, e *Historias extraordinarias*, de Mariano Llinás.

—¿Ha trabajado con artistas argentinos?

—Mi penúltima película, *El baile de la victoria*, tiene dos protagonistas argentinos, Ricardo Darín y Abel Ayala, y también lo es el director de fotografía, Julián Ledesma. En los tres casos, la experiencia fue fabulosa. Creo que el aporte argentino a la vida española ha sido importantísimo en todos los campos, desde la medicina hasta el deporte. El cine no es una excepción: actores, directores, guionistas argentinos trabajan con regularidad en el cine español, y lo encuentro enriquecedor. Recuerdo la primera gran oleada de actores que vinieron huyendo de la dictadura en los años 70: Héctor Alterio, Luis Politti, Norman Briski, Walter Vidarte y tantos otros. ■

77 filmes nacionales se estrenaron en 2009, cifra récord.

432 cines existen en el país. El 72 % son complejos multipantallas y el 28 % restante corresponde a salas independientes y de otros tipos.

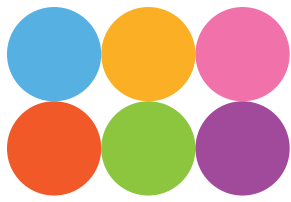
30 % de la recaudación total generaron las películas 3D en 2010, como factor novedoso de la industria.

98 % de los hogares argentinos posee un aparato de televisión. El país se ubica en el cuarto lugar en el mundo en el ranking de penetración de la TV paga.

45 señales de aire existen en el país, pero más de la mitad de los contenidos televisivos son producidos por canales metropolitanos.

↗ La Argentina es el cuarto país del mundo en exportar formatos televisivos. Entre 2004 y 2008, estas exportaciones se multiplicaron por tres, pasando de U\$S144 millones a U\$S449 millones.

Fuente: Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA).

MICA
ARTES ESCÉNICAS

El teatro del país sube el telón

PRODUCTORES DE LA ARGENTINA Y DEL EXTERIOR SE REUNIRÁN EN EL MICA PARA ASISTIR A FUNCIONES DE TEATRO, TÍTERES, TEATRO-DANZA Y CIRCO, REPRESENTADAS POR COMPAÑÍAS Y GRUPOS DE DISTINTAS PROVINCIAS QUE FUERON ELEGIDAS PARA LA OCASIÓN POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO (INT).

Con espectáculos llegados desde distintos puntos del país, la actividad teatral desplegará todo su color y su poderío en el Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA). Con el fin de componer esta pasarela de la escena local, el Instituto Nacional del Teatro (INT) seleccionó, para mostrar a los productores invitados de España, Colombia, Chile, México, Uruguay, Bolivia, Australia y Alemania, doce propuestas que integran el catálogo del programa "El INT presenta 2011". Así, compañías teatrales, de títeres, teatro-danza y circo darán cuenta de algunas de las cualidades de las artes escénicas contemporáneas de la Argentina.

Integran la programación que podrá verse en el espacio teatral del MICA *De Fierro*, del grupo de títeres La Faranda, de Salta; *Podés silbar?* y *La niña invisible*, del grupo Atacados (... por el Arte), de Neuquén; *El gran fracaso*, de Luis Serradori, de Corrientes; *El elixir del amor*, de Guillermo Troncoso, de Mendoza; *Carnes tolendas*, del grupo Banquete Escénico, de Córdoba; *Patagonia y olvido*, del grupo La Comedia de Hacer Arte, de Rosario; *Marionetas Orsini*, creado e interpretado por Rubén Orsini, de Rosario; *Lote 77*, dirigida por Marcelo Mininno; *Tercer cuerpo*, con di-

rección de Claudio Tolcachir, y *Falsa escuadra*, de la compañía de circo Movimiento Armario; todos de la Ciudad de Buenos Aires; y *Pan de cada día*, del grupo La Compasiva, de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires.

Paralelamente, cuatro mesas redondas permitirán tomar contacto con distintos aspectos de la actividad teatral del país, y con los programas nacionales e internacionales que desarrolla anualmente el INT en favor de la creación y la proyección de la labor de los hacedores del teatro argentino.

En la charla "Modelos de gestión y producción", participarán el director del Teatro Nacional Cervantes, Rubens Correa; el productor teatral Sebastián Blutrach; y el actor, director y gestor teatral Claudio Tolcachir. Expondrán sobre el Programa Iberescena el español Guillermo Heras, coordinador técnico de la iniciativa; el gestor teatral colombiano Octavio Arbelaez; y el director ejecutivo del INT, Raúl Brambilla.

Además, habrá una mesa especial dedicada a debatir sobre la Ley Nacional del Teatro, con Brambilla; el

abogado Jorge Grinbaum, uno de los promotores y redactores del proyecto de Ley; el especialista en gestión teatral Héctor Schargorodsky; y el productor de espectáculos Carlos Rottemberg. El cuarto tema de discusión e intercambio será "Círculo Nacional de Festivales", donde disertarán el secretario general del INT, Miguel Palma; el director del Teatro Real, Raúl Sansica, también director del Festival del Mercosur de Córdoba; y la gestora y productora Graciela Casabé.

Como actividades complementarias, el INT expondrá la producción de la Editorial InTeatro y presentará parte de una exposición de bocetos escenográficos del notable realizador Saulo Benavente. También se exhibirá una muestra fotográfica que retrata en imágenes una pequeña porción de la realidad escénica de diferentes regiones del país.

Cerrará la programación del sector una función abierta al público del grupo Los Amados, la compañía argentina de músicos actores creada por Alejandro Viola que, desde 1989, combina dosis de teatro, ritmos latinos y humor, y tiene por tema el amor. ■

2700 espacios de exhibición teatral funcionan en la Argentina. Es frecuente encontrar bares, restaurantes u hoteles que levantan escenarios en su interior.

30 % de las salas se concentran en la Provincia de Buenos Aires, en tanto que Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires reúnen el 15 % de ellas.

2.500.000 asistentes tuvo la actividad en 2009, frente a los 1.500.000 registrados en 2002.

Instituto Nacional del Teatro: creado en 1998, apoya la producción teatral y la difusión del arte escénico a través de fondos concursables, publicaciones, la organización de la Fiesta Nacional y el desarrollo de la dramaturgia.

Asociaciones teatrales:

- La Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores) recauda los derechos de las obras dramáticas que se difunden en los medios de comunicación.
- La Asociación Argentina de Actores (AAA) ejerce la representación gremial de los intérpretes.
- La Sociedad Argentina de Gestión de Autores e Intérpretes (SAGAI) administra los derechos de propiedad intelectual de actores y bailarines.

Fuente: Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA).

Bocetos para todo andar

INDUSTRIA CULTURAL EN CRECIMIENTO, EN EL MICA, EL DISEÑO DESPLEGARÁ TODAS SUS FACETAS: HABRÁ DESFILES, MUESTRAS, MESAS DE NEGOCIOS Y FOROS DE DEBATE DEDICADOS A LA ACTIVIDAD, CON DESTACADOS INVITADOS DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR. INDUMENTARIA, EDITORIAL, TIPOGRÁFICO, ILUSTRACIÓN, JOYERÍA Y ACCESORIOS.

De fuerte presencia en diversos aspectos de la cultura y la vida cotidiana, el diseño es un fenómeno central en la comunicación contemporánea: tanto en la Argentina como en el mundo, atraviesa variadas actividades productivas y se ha ganado un lugar destacado en el contexto de las industrias culturales.

Para profundizar este camino, el Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) propone actividades destinadas a reflexionar sobre estas cuestiones y, al mismo tiempo, propicia relaciones comerciales entre los principales referentes del sector. Cientos de personas bajo un mismo techo, intercambiando información, debatiendo, mostrando su producción al resto del mundo y generando negocios, esa es la premisa.

Como en una gran vidriera de la actividad, profesionales de todo el país y de todas las ramas del sector –diseño industrial, tipográfico, editorial, ilustración, joyería, indumentaria, textil y accesorios, entre otros– presentarán sus trabajos en las mesas de negocios, al tiempo que exhibirán sus creaciones a través de una gran muestra de productos y en un desfile de modas abierto al público.

Los productos y servicios de los diseñadores son la *vedette* de las rondas de negocios, de las que participarán referentes del diseño en el mundo, como Susan Brown, curadora del Cooper Hewitt Design

Premio Sur, de la Academia Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
Diseñado y producido por Fernando Poggio. Estudio Quiroga-Caraffa.

Silla.
Creación de Ricardo Blanco.

Museum de los Estados Unidos; Juan Carlos Gaitán, director de PRANA, incubadora de empresas culturales de Colombia; Simon Siegel, de Atomic Interiors, Inglaterra; Ronald Shakespear, profesional argentino, famoso por sus intervenciones en los sistemas de señalización e identidad visual; el tipógrafo local Rubén Fontana; y el Grupo Cruza, integrado por Santiago Jaime y Alejandro Morassi, entre otros invitados.

En estas reuniones, los empresarios, productores, emprendedores y profesionales del diseño intercambian productos y servicios con interesados de todos los sectores de las industrias culturales. Así, un diseñador de modas no solo puede hacer contactos para comercializar sus prendas, sino que, además, tiene la posibilidad de ofrecer sus servicios a empresarios cinematográficos o teatrales, por ejemplo. Lo mismo ocurre con los diseñadores de otros rubros. De este modo, las posibilidades de cerrar negocios se multiplican exponencialmente.

La variedad de productos en exhibición creados por diseñadores argentinos incluyen sillas, llaveros, utensilios, premios y prendas de alta calidad y con diseño innovador. Las presentaciones de las empresas gráficas son igualmente interesantes y creativas. Como criterio de selección, el Comité Asesor –conformado por los especialistas Beatriz Galán, Raquel Ariza, Silvina Martínez, Beatriz Sauret, Juan Lo Bianco, Hada Irastorza, Andrea Servera, Florence Argüello y Cris Mo-

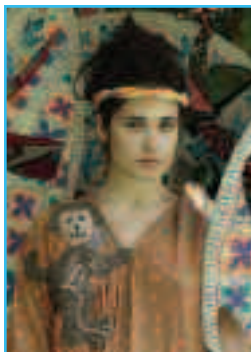
yano– priorizó aquellos proyectos o creaciones que fueran novedosos en su concepto, y en las formas de gestión y producción.

Los productos también podrán verse en una muestra montada en un espacio de más de 350 m², ubicado en el mismo predio en el que se desarrollan el resto de las actividades. La idea de esta exposición es ofrecer un panorama de las tendencias actuales y los niveles de desarrollo del diseño en cada región del país.

REFLEXIÓN, ENTRE LA FORMA Y EL FONDO

El diseño como disciplina nació a partir de los avances económicos e industriales que comenzaron a darse a finales del siglo XIX en algunos países de Europa y Asia. Así, las Escuelas de Diseño Integral datan de las primeras décadas del siglo pasado. A lo largo de los años, han aparecido nuevas corrientes, y cada una de ellas abordó diversos temas, como la relación entre figura y forma, o el vínculo entre diseño y tecnología, entre otros puntos de relevancia.

Casi cien años después, los interrogantes en torno al diseño continúan. Los foros, conferencias y mesas de debate que se celebrarán durante el MICA buscan abordar las principales cuestiones de esta época, ha-

PASARELA NACIONAL

Como parte de las actividades previstas para el sector Diseño del MICA, creadores de todo el país y profesionales consagrados –como Martín Churba, Vicky Otero, Pablo Ramírez, Juana de Arco y Marcelo Senra, entre otros– mostrarán colecciones inspiradas en la identidad nacional.

Además, el programa Identidades Productivas, de la Secretaría de Cultura de la Nación, presentará la “Colección Argentina”, creada por cuatrocientos artesanos, diseñadores, artistas plásticos y pequeños productores provenientes de diez provincias. Esta serie reúne prendas y accesorios que sintetizan lenguajes, saberes y tradiciones culturales diversas.

Gallina.
Diseño de Pla!
Objetos criados.

ciendo foco en el diseño como industria cultural. La historia y el rol del diseño en la Argentina y en Latinoamérica son algunos de los ejes que estructuran las reuniones.

Para muchos especialistas, en tiempos de la globalización, el diseño se vuelve uno de los factores centrales de interacción social y sirve para fortalecer las identidades de comunidades y empresas. Por eso, en algunas de las mesas de intercambio, especialistas de Brasil, Chile y Argentina se proponen pensar el rol del diseño en las economías creativas, y la relación entre diseño e identidad.

La historia del diseño y el desarrollo de tipografías en el país será el tema de otra de las charlas, como también la producción de indumentaria en Latinoamérica. Además, dirigido a los emprendedores que quieren expandirse, se pensó el encuentro “Vender diseño”, y destinado a especialistas de diseño gráfico y editorial, “La ilustración como aliada del diseño”, entre otras mesas.

Un tema que también preocupa a los profesionales del rubro es la propiedad intelectual, por esa razón, se prevé debatir sobre los principales caminos que deben seguirse para proteger jurídicamente las creaciones. Cierran el abanico de propuestas para la reflexión un foro sobre economía social y una muestra colectiva de proyectos de diseño sustentables.

PALABRA DE ESPECIALISTAS

“Las condiciones para la maduración de las economías culturales están basadas en tres factores: la producción de agentes creativos, las políticas públicas y los saberes en los territorios”, apunta Beatriz Galán, diseñadora industrial y académica. Galán entiende que, al dar visibilidad a las producciones culturales de artesanos, productores y creativos, el MICA busca cubrir estos aspectos para impulsar el diseño argentino como industria cultural.

“El diseño en la Argentina está en auge desde hace algún tiempo, y si podemos capitalizar esto y generar las condiciones para que los diseñadores se inserten en el mercado, será la manera óptima de dar valor agregado a la materia prima que se produce en el país y revalorizar las técnicas artesanales que aún se conservan. Esto es doblemente importante porque, además del valor económico que representa la manufactura artesanal para mercados específicos, también funciona como agente de preservación de las tradiciones culturales”, considera al respecto la especialista Hada Irastorza.

En la misma línea, la arquitecta Silvana Martínez señala que “la creación de un mercado federal de bienes y servicios culturales es, para un país como el nuestro, una gran noticia. El potencial del MICA radica en delinear estrategias nacionales en materia de diseño que terminen de definir nuestro diferencial en el concierto global”. ■

➤ El diseño es una actividad económica en alza. Dentro de las industrias culturales, es uno de los más complejos de delimitar, porque forma parte de la producción de diversidad de bienes y servicios.

5600 diseñadores se inscribieron en el registro del Programa ProDiseño. De ellos, casi el 40 % tiene como disciplina el diseño industrial; el 27 %, el diseño gráfico; el 24 %, el diseño de indumentaria; y el 10 %, el diseño textil.

Encuesta: un estudio realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo de Diseño Industrial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) muestra que el 71 % de las firmas relevadas desarrolló nuevos productos o servicios con fuertes componentes de diseño en los últimos tres años. En más de la mitad de los casos, esos nuevos productos generaron importantes aumentos en la facturación y, en más del 40 %, tuvieron influencia en la apertura de nuevos mercados.

US\$700 millones ingresaron al país gracias a la exportación de bienes con alto contenido de diseño en 2007, según datos de la fundación ExportAR. La cifra señala un aumento del 40 % respecto del año previo. Los principales productos exportados fueron muebles (US\$115 millones), manufacturas de cuero (US\$108 millones), y prendas de vestir (US\$93 millones).

Red Nacional de Diseño: numerosos organismos públicos y diversas organizaciones sectoriales configuraron esta agrupación.

Fuente: Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA).

La librería, cultura sin fronteras

EWA MALEC, DIRECTORA DE ELITE LIBRERÍAS ESPAÑOLAS, EN POLONIA, Y PATRIZIA PORPORA, A CARGO DE LIBRERÍA SPAGNOLA, EN ROMA, ITALIA, TIENEN ALGO EN COMÚN: CONDUCEN LOCALES ESPECIALIZADOS EN LITERATURA ESPAÑOLA Y LATINOAMERICANA. ANTONIO RAMÍREZ, DIRECTOR LA CENTRAL, UNA DE LAS LIBRERÍAS MÁS PRESTIGIOSAS DE ESPAÑA, SERÁ OTRO DE LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR EDITORIAL EN EL MICA.

Entrevista
Ewa Malec
Directora de
Elite Librerías
Españolas

“ES IMPORTANTE PARTICIPAR EN FERIAS Y ESTABLECER BUENOS CONTACTOS”

–¿Cómo surgió la iniciativa de dirigir su librería en Polonia?

–En 1995, mi padre decidió empezar a importar libros desde España. Aunque existía demanda, por aquel entonces, nadie lo hacía en Polonia.

–¿Quiénes son los principales consumidores de libros en español?

–Los principales consumidores son personas que estudian español, tanto niños como adultos. A medida que crece el número de personas que leen literatura hispana en lengua original, aumenta la cantidad de aficionados a la literatura en español.

–¿Cuáles son las obras más solicitadas?

–La literatura latinoamericana fue siempre muy popular en Polonia. Dentro de la literatura hispanoamericana, *Cien años de soledad*, de García Márquez; *Rayuela*, de Cortázar; y *Ficciones* y *El Aleph*, de Borges. En segunda fila, *La tía Julia y el escribidor*, de Vargas Llosa; *Sobres héroes y tumbas*, de Sábato; *Eva Luna*, de Isabel Allende; y *El reino de este mundo*, de Carpentier.

–Frente al auge de los medios electrónicos, ¿quiénes son los principales lectores del formato digital?

–En Polonia, el formato digital no es tan popular como en Europa Occidental o en los Estados Unidos. La moda empieza a llegar, pero creo que, en este momento, el libro electrónico se considera más un dispositivo interesante que un medio para leer literatura.

–¿De qué manera la proliferación de medios y formatos electrónicos está transformando el sector?

–Este proceso aquí acaba de empezar, por lo que es demasiado temprano para estimar resultados. Sí se nota el auge de los audiolibros y el número creciente de librerías que se van cerrando frente a las grandes redes comerciales que son, prácticamente, supermercados culturales, que ofrecen de todo, a bajo precio y al gusto del consumidor mediocre. Por otro lado, hay una contracorriente de librerías pequeñas con alma, especializadas, y con una oferta cultural muy rica. Nosotros preferimos concentrarnos en algo más pequeño, y ser expertos absolutos en eso. Es una estrategia a largo plazo, porque el cliente final prefiere ir a un sitio donde lo puedan aconsejar, donde trabaje gente que siente pasión por el libro y la cultura hispana, en lugar de ir a un supermercado cultural donde el empleado no sabe qué vende. Creo en las relaciones personalizadas, por eso, es importante participar en ferias y establecer buenos contactos.

–¿Cuál es el reto de los editores ante el nuevo escenario?

–Hay que atender la cuestión de los derechos de autor y de la seguridad en Internet. La lucha con los *hackers* siempre está perdida de antemano. Por eso,

considero fundamental organizar todo tipo de campañas informativas y educativas sobre la importancia de los derechos de autor, el respeto hacia el autor y el librero y, fundamentalmente, sobre la centralidad del acto de lectura. Y para eso, se necesita empezar por los niños pequeños y animarlos a leer, a tocar el papel del libro, a tratarlo no solo como fuente de información, sino como objeto de arte accesible.

Entrevista
Antonio Ramírez
Librero colombiano,
director de La Central

“LA ELECCIÓN DE UNA NUEVA LECTURA ES UN ACTO CREATIVO”

–¿En qué se especializa La Central?

–Es un grupo de seis librerías especializadas en humanidades, arte y literatura. Nuestra propuesta es multilingüe, con obras en castellano, catalán, inglés, francés e italiano.

–¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta en el diseño de una librería?

–Lo primero es desarrollar un concepto: a qué público nos dirigimos y cuál será nuestra propuesta diferenciadora. Lo importante es crear un estilo y comunicarlo con una buena estrategia. Se sabe que existen tantas formas de comprar libros como maneras de leer. No obstante, para La Central, hay un tipo de lector estratégico, aquel que visita la librería con frecuencia, elige según sus criterios y se deja llevar por lo que le transmiten los libros. Para él, la visita es un placer, y la elección de una nueva lectura es un acto creativo.

–¿Hay diferencia entre los lectores que eligen el papel y quienes leen en soportes digitales?

—No creo que exista tanta diferencia entre lectores como entre las prácticas de lectura. Es decir, el mismo lector, en determinadas circunstancias, puede optar por el papel y en otras, por la lectura de textos electrónicos. Esto depende del tipo de texto, de las necesidades, del contexto de lectura, del tiempo y la atención. La revolución digital en la edición transformó radicalmente el mundo del libro.

—¿Qué estrategias implementó el sector para hacer frente al progresivo consumo de contenidos por vías alternativas?

—La principal estrategia debe ser proteger un modelo de negocio basado en el principio del derecho de propiedad intelectual. La gratuidad como principio universal supone la destrucción de todo el ecosistema. A pesar de la progresiva concentración editorial y del poder inmenso de los grandes medios, buena parte de la oferta editorial sigue descansando sobre una pléyade de pequeñas y medianas empresas que funcionan de manera autónoma e independiente. La explicación de este fenómeno tiene que ver, sin duda, con las mínimas barreras de entrada que exige el sector. Un modelo de negocio basado en el dinamismo, la voluntad y la astucia de las pequeñas empresas es uno de los pilares de la resistencia del libro de papel.

—¿Cuáles son los nuevos modelos y formas de negocios?

—Para muchos profesionales del libro, la red no ofrece un espacio claro al que puedan trasladar su actividad sin sacrificar cierta manera de ejercer su oficio. Por el contrario, y a pesar de la retórica de los profetas de las nuevas tecnologías, el modelo de negocio para la difusión de contenidos digitales en Internet sigue siendo cuanto menos incierto y confuso. Sabido es que quienes están logrando beneficios astronómicos son apenas un puñado de grandes corporaciones y lo paradójico es que lo consiguen no con la venta de composiciones de ceros y unos, sino con algo bien tangible y material: dispositivos de lectura de obsolescencia acelerada, acceso a un ancho de banda siempre escaso, potencia de los microprocesadores de datos, etc. En cualquier caso, si en Europa, y en particular en España, no existe, como en América, una presión tan fuerte para transferir de forma urgente la actividad editorial al medio digital, quizá no haya que ver en ello un atraso, sino, más bien, un apego voluntario y consciente a las formas clásicas propias del libro de papel.

—¿Qué desafíos deben afrontar los editores hoy?

—Encontrar un modelo de negocio que les permita seguir aportando su creatividad y su capacidad de innovación, y mantener así su modo de vida. La pregunta clave es cómo sostener el principio del derecho de autor en el contexto digital. Además, hasta qué punto es posible prescindir de los mediadores, y qué cambios puede suponer en el proceso de consolidación de los productos culturales. Lo más delicado es cómo cierta ventaja técnica puede dar pie a crear grandes monopolios globales, como, de hecho, está ocurriendo. No siempre las respuestas que escuchamos a estos interrogantes nos permiten vislumbrar un mundo más libre y más democrático, sino más bien todo lo contrario. ■

Opinión
Patrizia Porpora
Directora de Librería Spagnola

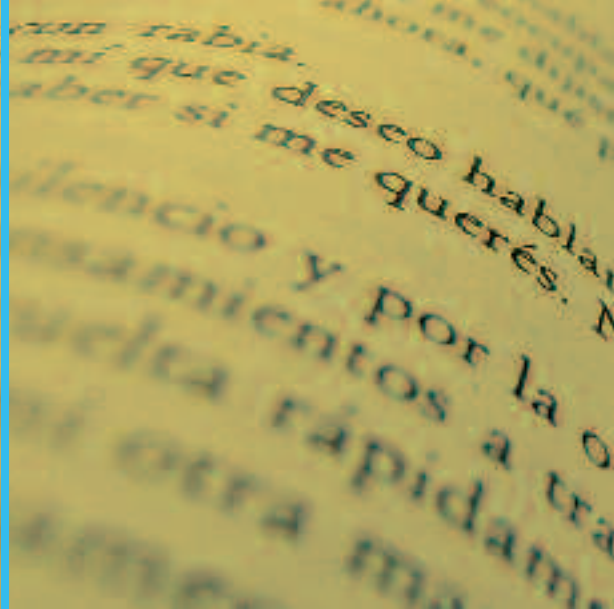
“EL LIBRERO AYUDA A DESCUBRIR NUEVOS HORIZONTES”

Dirigir mi propia librería siempre fue mi gran sueño. Un giro del destino hizo que me enterara de que la Librería Spagnola de Roma, abierta en 1962, cerraba. Ya de joven me interesé por los grandes clásicos de la literatura hispana. Eran tiempos de gran agitación política, social e intelectual. Recuerdo que asistía a conferencias sobre Borges o pasaba largas veladas discutiendo sobre los autores más comprometidos del momento, como Cortázar, Jodorowsky, Puig. Era una época convulsa para los jóvenes. Cuando surgió la posibilidad de dirigir una librería española, me asaltó un sentimiento muy nítido de lo que significa la pasión en el más amplio de sus sentidos, como si aquella época estudiantil hubiese sucedido el día anterior.

En los últimos años, frente al auge de las nuevas tecnologías y formatos, la gente ha ido perdiendo la fe en los intermediarios, lo que también fue propiciado por la extensión del autoservicio a través de Internet. En el ambiente, se respira cierta negatividad ligada a la crisis del sector editorial y a una exagerada “crisis de fe” que azota a toda Italia y, prácticamente, a toda Europa.

El formato digital es una realidad innegable e indiscutible, pero esta urgencia por equiparar el libro digital al libro de papel, por hacernos creer que el libro de papel es algo anticuado, responde a una estrategia comercial tan descarada como injusta. La experiencia de leer delante de una pantalla y la de leer sosteniendo un libro son cosas diferentes. Confrontar estas dos realidades es descabellado. La verdadera inteligencia añade, no excluye; no debemos verlo como una sustitución, sino como un añadido. Las reglas del juego van cambiando. De ahí que tengamos que ser listos y ver nuevas oportunidades, es decir, puertas que se abren.

Un librero del siglo XXI no solo tiene que ofrecer un servicio en línea competente y tantas otras cosas que ayuden a crear una red dinámica y plural para la difusión de la cultura, sino que debe saber que su ventaja es la cercanía y el trato. A minutos de vagar por la librería, el lector se acerca al librero para que lo guíe y, como intermediario, lo ayude a descubrir nuevos horizontes, promoviendo a autores menos reconocidos, pero con tanto por decir.

70.000.000 de libros al año fue el volumen de producción registrado en el año 2000, mientras que, en los años 90, la cifra alcanzaba los 50.000.000.

26.000 títulos se editaron en 2010, 16.000 más que en 2002.

US\$49.000.000 fue el valor alcanzado por la exportación de libros en 2008, mientras que, en 2003, esta cifra solo alcanzaba los US\$28.000.000.

2377 es la cantidad de librerías registradas en todo el país. Más de un tercio de ellas se localiza en la Ciudad de Buenos Aires, distribución asociada a la densidad poblacional.

3,4 % del conjunto de títulos editados en el país correspondía a formatos digitales en 2004, valor que creció levemente hasta llegar al 6 % en 2010.

0,3 % fue el impacto del libro electrónico en plena etapa de prueba de diferentes soportes. La cifra se multiplicó por siete y alcanzó el 2,1 % entre 2009 y 2010.

Fuente: Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA).

Sonido argento con salida por Ezeiza

ESPACIOS DE INTERCAMBIO TAN INÉDITOS COMO NECESARIOS, OPORTUNIDADES PARA CERRAR NEGOCIOS Y CONQUISTAR NUEVOS MERCADOS, ESCENARIOS ABIERTOS AL MUNDO PARA TOCAR FRENTE A PREMIADOS PRODUCTORES Y RESPONSABLES DE DISQUERAS DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR, GRABACIÓN EN VIVO Y LANZAMIENTO EN TRES DÍAS DE UN DISCO CON BANDAS Y SOLISTAS EMERGENTES DE LA ESCENA LOCAL... EN EL MICA, LA MÚSICA ARGENTINA PROMETE HACER TEMBLAR LAS PAREDES.

Entre el debate por la crisis del modelo de negocios, la diversificación de los artistas y la multiplicación de los canales de difusión en la era digital, la música tiene cómo hacerse oír. Dentro del gran espacio del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA), la exposición de productos y servicios del sector reúne stands que representan a las cámaras y a las asociaciones del sector, tanto *majors* como independientes, mientras que en el Café de la Música, podrán dialogar editoriales, sellos, productores de conciertos en vivo, representantes de bandas, músicos, distribuidoras físicas y digitales, y proveedores de servicios.

Paralelamente, las rondas de negocios permitirán maximizar los cruces entre las diferentes industrias culturales. Uno de los intercambios más anunciados es el que prometen los sellos discográficos con las empresas y los buenos programadores locales de videojuegos, siguiendo la moda de desarrollar aplicaciones de juegos para acompañar el lanzamiento de un disco.

La música como espectáculo se desplegará en vivo en distintos escenarios de acceso exclusivo (*showcases*), para que algunos de los productores más exitosos de aquí y del exterior conozcan a bandas argentinas que

buscan insertarse en la escena internacional. Entre los convocados, se cuentan Tomas Cookman, de Nacional Records; Sebastián Krysz, productor argentino que vendió más de 30 millones de discos y que, en este momento, busca artistas para su nuevo sello, Rebeleon; y Pablo Paredes, representante del Mercado Cultural Bolivia. Los grupos y solistas de diferentes estilos que tocarán veinte minutos surgieron de la convocatoria nacional abierta en abril. Ellos son King Coya, Juan Quintero, Marcelo Dellamea, Me darás mil hijos, Roxana Amed, Escalandrum, Pez, Astillero, Franco Luciani, San Telmo Lounge, Diente de León, Los Núñez, Soema Montenegro y Viviana Pozzebón.

En el espacio federal del MICA, estarán representados los sectores de la música de todo el país, y en alguno de los doscientos auriculares dispuestos en el predio, el público podrá escuchar la producción fonográfica argentina; al tiempo que, por distintas pantallas, se transmitirán videos de conciertos. Como cierre, después de las 18.00, habrá recitales gratuitos.

Para hablar del negocio y su complejidad actual, habrá conferencias sobre distribución digital, derechos de autor y derechos editoriales en la música –las licencias fonográficas son hoy las más recaudadoras–, y también se debatirá sobre las presentaciones en vivo o sobre cómo organizar conciertos y crear circuitos de exhibición. Y en una misma mesa, se sentarán importantes productores discográficos argentinos ganadores de premios Grammy que triunfan en el exterior asesorando a bandas y a otros productores.

Siendo buen artista no alcanza. “Mercedes Sosa, que mostró su arte a todo el mundo, tenía un muy buen *manager*”, apunta el productor musical Fernando Ise-

lla, a cargo del sector Música dentro del MICA. “Por eso –agrega–, este mercado es una plataforma ideal para aquellos grupos que, siendo emergentes acá y con un recorrido hecho, están por dar el salto al exterior y, para ello, necesitan exportar su industria cultural”. ¿Por qué Brasil, desde los años 60, está vendiendo bossanova en los Estados Unidos?, se pregunta Isella. “En el MICA, tenemos una oportunidad maravillosa de insertarnos en el mercado internacional”, se entusiasma.

Invitado al encuentro, Rafael Arcaute –uno de los productores más nombrados de la escena latina actual, responsable de trabajos de Calle 13 o Diego Torres, y ganador de cuatro premios Grammy–, coincide: “La Argentina no está exportando música. Lo que sí es muy notorio en toda Latinoamérica es el respeto y la referencia que la música argentina de los años 70, 80, 90 ha dejado sobre esas culturas”. Para el tecladista y productor Fabián “Tweety” González, también asistente al MICA, si se compara la Argentina con otros países de la región, no son tantos los grupos o artistas locales que se venden muy bien en el exterior. La situación geográfica –precisa– es una de las variables que afectan este punto.

Así las cosas, en el país hay mucho por lograr. “En los últimos años, la industria musical en la Argentina ha tendido a profesionalizarse cada vez más, lo cual proporciona un cierto orden, mejor desarrollo, más oportunidades y crecimiento”, enumera Arcaute, también músico y compositor. Según González, hay una necesidad urgente de promotores, *managers* y empresarios con visión y fe. “La cantidad de artistas crece más rápido que la aparición de estos puestos. Sobre todo, en los comienzos de un artista. Lo mismo pasa con los medios de difusión: no son suficientes y hay pocos que son realmente serios y profesionales”, sostiene.

Industria en transformación en todo el planeta, en el país, la alarma del sector sonó a finales de la década de los 90, y 2002 fue el año en que más se desplomaron las ventas en formatos físicos. Consultado sobre esta situación, González –que ganó un Grammy latino por la producción de *Ahí vamos*, de Gustavo Cerati– opina que, si bien hace más de diez años que las ventas bajan, no dejan de aparecer nuevos artistas en todo el mundo. “Lo que erosiona la venta legal, en grandes cantidades, se convierte en la mejor publicidad gratis para un músico. No creo que falte mucho para que aparezca una solución digital y de encodamiento más fuerte que las actuales”, prevé.

Para Arcaute, “la tecnología ha afectado a la música tanto desde la producción como en su uso y su comercialización. El formato está en plena evolución”. En su mirada, hoy la difusión parece estar en manos de la gente y de su capacidad de compartir información: “Quizás fueron muchos años de control sobre un negocio. Antes había cinco compañías principales trabajando sobre leyes de mercado. Ahora, hay una relación más directa entre el artista y su público. Lo positivo es que existen infinitas redes de comunicación y canales para hacer conocer propuestas que antes se frustraban en personas con gran talento”. ■

La Fábrica de la Música: una usina de creatividad

Una de las propuestas más esperadas e inéditas del MICA es La Fábrica de la Música/Un-Convention, que llega al país por primera vez, con el auspicio del British Council. Ideado en Reino Unido, este experimento propone a diez bandas y solistas destacados de la escena independiente de la Argentina generar en tres días un disco de alta calidad profesional, mientras que, en paralelo a la práctica, los participantes exploran y analizan los procesos creativos involucrados en la grabación del espectáculo, la toma de sonido en vivo, el diseño y la diagramación de la gráfica, la realización y edición de videos promocionales y su difusión a través de Internet, e incluso el *merchandising* de apoyo al lanzamiento del disco, es decir, en cada uno de los momentos de la industria fonográfica en la era digital.

Serán parte de la experiencia local expertos de India, Colombia, Brasil e Inglaterra, y también gerentes de bandas, fotógrafos, cineastas, diseñadores y los músicos seleccionados: Malyevados, Pablo Dacal, Lucio Mantel, Chancha Vía Circuito, Mariana Carrizo, Altermango, Laura Ros, Diego Schissi, Paola Bernal y Sebas Ibarra. Durante la cuarta jornada, este disco con lo mejor de la música argentina emergente en distintos géneros y estilos se lanzará en forma física (se distribuirán trescientos ejemplares) y digital. "Para los artistas, será interesante pensar cómo desarrollar una carrera profesional con los nuevos medios digitales. Habrá charlas sobre este tema específico, que acercarán herramientas para hacer de la música un negocio y consolidar una carrera, tanto a través de la venta de discos como de la promoción, para luego tocar en festivales del exterior y conseguir patrocinadores", explica sobre esta iniciativa el empresario y productor musical Fernando Isella, coordinador del sector Música del MICA.

La estética del disco será una misión conjunta de artistas y diseñadores, capitaneada por los consagrados profesionales que integran el grupo TRImarchi, que desde hace diez años, organiza un encuentro anual del sector, célebre en Sudamérica (TRImarchi DG). A partir de una concepción colectiva de la gráfica del disco, en sesiones de trabajo abiertas al público, se realizará la portada en tiempo real y de manera colaborativa, para luego avanzar en el diseño, el armado, la diagramación y las pruebas de las diferentes piezas impresas y digitales: video, sitio web, y aplicaciones como *banners* e íconos.

Y nada menos que Audio Engineering Society (AES), la única entidad profesional que, desde 1948, se dedica exclusivamente al audio, proveerá el equipamiento para la grabación, mezcla y masterización del material. Ingeniero en electrónica y pionero del Mastering en la Argentina, Andrés Mayo estará a cargo de la producción de audio. Entre sus trabajos realizados, fue responsable del sonido de unos 1500 títulos en diversos formatos de artistas como Pedro Aznar, Luis Alberto Spinetta, Charly García, Rubén Rada y Jaime Roos, entre muchos otros. Mezclará el material el productor argentino Sebastián Kryz, que realizó discos para Gloria Estefan, Jennifer López y Shakira, y ganó una docena de premios Grammy.

Originariamente concebido como evento y como comunidad musical de base global, Un-Convention se reúne física y virtualmente en distintos lugares del mundo, ofreciéndose como alternativa a los encuentros musicales establecidos. La propuesta es impulsada por una organización sin fines de lucro que entiende que, hoy en día, los desarrollos más interesantes de la industria musical se generan en los márgenes. Su nombre (No Convencional, según su traducción en español) se explica porque algunos de los encuentros se realizaron en espacios no habituales a estos usos, como barcos, barcasas, iglesias y clubes de trabajadores. Dirigiendo la mirada a lo que ocurre en los barrios de Colombia o a los proyectos musicales con jóvenes callejeros en India, desde su creación, en 2008, este laboratorio de la música ya se abrió en Gran Bretaña, India, Países Bajos, Colombia, Australia y, en 2011, también llega a Argentina, Alemania, Brasil, México, Estados Unidos, España e Islandia. Para muchos, la propuesta es similar a los TED talks, las charlas de tecnología, entretenimiento, diseño y otros temas que se realizan desde 1984 para difundir ideas valiosas, pero destinadas a esta industria específica. Andrew Loog Oldham, Peter Hook, Jarvis Cocker y Brian Travers son apenas algunos de los productores y músicos que apoyan Un-Convention en el mundo.

120 sellos musicales existen hoy en la Argentina.

4 empresas transnacionales, denominadas *majors* (Sony, Universal, EMI y Warner) concentraron el 90 % del mercado entre 1998 y 2008, según la distribución anual de los 20 discos compactos más vendidos.

116 son sellos independientes, denominados *indies*, cuya fortaleza es la cercanía con el artista y su capacidad para descubrir talentos.

40 % de las ventas registradas en el mercado argentino entre 1997 y 2008 corresponde a artistas locales.

↗ La facturación y venta de fonogramas en la Argentina muestra una tendencia al crecimiento en los últimos años, a pesar de la transformación en el modelo de negocios de la industria musical.

12 % del mercado total musical representaron las ventas digitales en el país en 2010. Las descargas privilegian los sencillos por sobre los discos completos.

12,7 % retrocedió en el mundo la venta de música en formatos físicos en 2009. Paralelamente, en formatos digitales, las ventas se incrementaron un 9,2 %.

Fuente: Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA)

Pantallas al ataque

NUEVAS FORMAS DE CIRCULACIÓN, MÁS TEMAS, EL ROL DEL ESTADO Y LOS OBSTÁCULOS DE ESTA INDUSTRIA SON SOLO ALGUNOS DE LOS PUNTOS TRATADOS POR DOS ESPECIALISTAS EN VIDEOJUEGOS, ESTEBAN CLUA Y DANIEL BENMERGUI, QUIENES TAMBIÉN OFRECERÁN CHARLAS EN EL MICA.

Si de industrias en alza se trata, la de los videojuegos mostró, en la última década, una fuerte expansión difícil de obviar. En la Argentina, es uno de los sectores culturales más dinámicos y de crecimiento más acelerado.

La aparición de nuevas plataformas de distribución (teléfonos inteligentes, redes sociales y otros sistemas de distribución digital) convirtió a los juegos en un producto de consumo masivo. Así, las barreras tecnológicas disminuyeron, y la alta demanda actual sostiene a los estudios locales.

El país cuenta hoy con una industria consolidada que se dedica al desarrollo de videojuegos con inmenso potencial, para todo tipo de dispositivos y plataformas. Actualmente, según datos de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina (ADVA), existen cerca de 65 empresas y 2000 profesionales que trabajan en diferentes ramas: celulares, Internet, *advergamas* (juegos publicitarios), computadoras personales, *edutainment* (aplicaciones educativas), consolas y juegos sociales. A su vez, ciertos emprendimientos se focalizan en tareas específicas dentro de la cadena: algunos exportan sus productos, otros tercerizan desarrollos (alentados por los competitivos costos internacionales) y, finalmente, hay producciones que apuestan a reactivar el mercado local, aprovechando los recursos de las últimas tecnologías.

Para difundir las novedades del sector y fomentar el intercambio con las demás ramas de las industrias culturales, referentes del área en el país y en el exterior fueron invitados a participar del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA): Jason Della Roca (fun-

dador de Perimeter Partners, de Canadá), Esteban Clua (profesor y director del Medialab de la Universidad Federal Fluminense, de Río de Janeiro), Adam Prewett (integrante de Playdom Social Games, de los Estados Unidos), Marina Koopman (representante Boacompra, de Brasil) y Daniel Benmergui (desarrollador independiente argentino). Además, el público podrá jugar gratis en diferentes dispositivos –como computadora personal, Ipad, Ipod Touch, Wii, PSP (Playstation Portable) y NDS (consola portátil de Nintendo), entre otros–, y se difundirán los trabajos en curso en el mercado local.

Consultado por *Nuestra Cultura* sobre la actualidad del sector, Clua –docente argentino que reside

en Brasil desde su infancia–, menciona: “En los últimos años, el principal cambio que se ha producido fue la posibilidad de que los desarrolladores, sobre todo los pequeños, dieran a conocer sus productos sin necesidad de que grandes empresas como Apple Store o Android Market los respaldaran. Esto conlleva un obstáculo y desafío principal: la gran apertura, que hace que la innovación sea algo fundamental para que un nuevo producto tenga éxito”.

En la conferencia que dictará en el MICA, Clua presentará iniciativas hechas por el gobierno y por agencias brasileñas en los últimos años para fomentar el crecimiento de la industria en el país.

Además, comentará las características que atraviesan el mercado brasileño y señalará qué intersecciones puede tener con el mercado argentino.

—¿Qué rol juega el Estado para fomentar la industria de los videojuegos en el Brasil?

—En los últimos años, el Estado ha tenido un papel muy importante. En la década pasada, invirtió fuertemente en la industria del cine, con excelentes resultados. Teniendo en cuenta esta experiencia, se hicieron inversiones en otras áreas de las industrias creativas, como la de los videojuegos: las convocatorias públicas realizadas en los últimos años prueban el interés por fomentar las pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, la proliferación de Parques Tecnológicos ha tenido en cuenta la industria de los videojuegos. Creo que uno de los mejores ejemplos es el del Porto Digital de Recife, donde hoy hay instaladas más de ocho empresas de videojuegos. Estas acciones pueden realizarse en la Argentina y, en realidad, ya se están poniendo en marcha. En este sentido, la Argentina tiene una ventaja sobre su vecino: el Brasil es muy extenso y tiene muchos conglomerados urbanos, esto hace que los recursos se dispersen demasiado para poder atender todas las regiones.

Para Clua, hubo un cambio en la temática de los juegos: “Por la constante necesidad de innovación, hoy se prefieren los juegos casuales, que son rápidos y simples de jugar, y pueden ser usados en cualquier momento del día y, sobre todo, no tienen un público muy específico: los eligen chicos y adultos”.

Otro de los participantes del MICA, el desarrollador argentino Daniel Benmergui —quien hablará acerca de los desarrollos independientes, la vida cotidiana y los juegos que se ofrecen al mundo— destaca: “El cambio más importante vivido en los últimos años en el área fue el gran salto a la distribución digital a través de Internet”. Lo explica así: “La industria de los videojuegos tenía una cadena de montaje que eliminaba los riesgos a la hora de desarrollar: la componían un desarrollador, el publicador y el distribuidor. Los intermediarios de esa cadena absorbían el 95 % de lo que los juegos generaban, dejando a los desarrolladores muy pocos dividendos, y poniendo el énfasis no en los juegos, sino en el uso de la tecnología de punta para no quedar fuera”. En su opinión, el panorama hoy es mucho más diverso: “Actualmente, la distri-

bución digital permite a muchos grupos chicos o, incluso, unipersonales publicar sus juegos para todo el mundo y vivir de ellos. De este modo, circulan opciones antes comercialmente inviables, como los juegos artísticos, de nicho o controversiales”. Por todo ello, Benmergui concluye: “Este es uno de los momentos de mayor libertad creativa y comercial que tuvo la industria”.

—¿Cómo influye la coyuntura en los temas de los videojuegos?

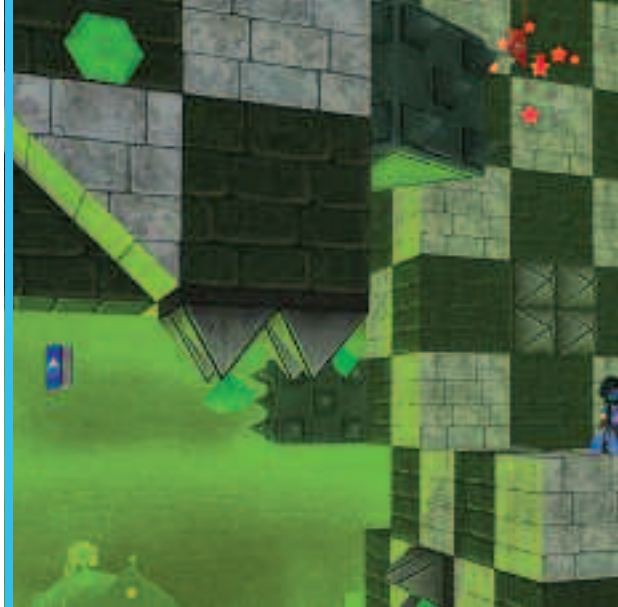
—Lo que está sucediendo ahora se parece a lo que ocurría hace veinticinco años con la industria: a través de sus juegos, diferentes desarrolladores están buscando su propia voz desde el punto de vista político, cultural y personal. Diez años atrás, empezó una carrera por hacer éxitos; pocos juegos se diferenciaban unos de otros para reducir riesgos. Ahora estamos volviendo al corazón de los videojuegos y tomando muchos caminos diferentes que ignorábamos en su momento.

—¿En qué se diferencian los juegos independientes de los comerciales?

—Creo que el espíritu de los juegos “indies” reside en que no tienen un mercado, sino una audiencia. Los jugadores interesados se descubren luego de empezado el juego, y de esta manera, ofrecen experiencias radicalmente diferentes de las que brinda el circuito comercial. Lo bueno de esta actitud de desarrollo es que los *indies* inventan su criterio personal de lo que es apropiado para cada juego.

—¿Cuáles son los principales obstáculos con los que se enfrenta un desarrollador independiente en estos días?

—La libertad no viene sola. Ser libre implica que hay que decidir el camino, aparte de caminarlo, y eso produce mucha incertidumbre. Es común la “depresión indie”, que no es exclusiva de juegos, sino de la vida independiente en general: hasta no terminar los proyectos, no hay puntos de apoyo para saber si lo que uno hace es importante o una pérdida de tiempo. Hay puntos bajos donde uno se siente en una suerte de estanque. El tema económico es igual de incierto, pero existen muchos desarrolladores independientes que hicieron suficiente plata con sus proyectos como para vivir tranquilos durante muchos años. ■

65 empresas de videojuegos hay en el país.

85 % de las empresas en funcionamiento comenzó a operar después de 2000.

2000 empleados tiene el sector, entre diseñadores, artistas e ilustradores 2D y 3D, programadores, ingenieros, guionistas, *testers* y músicos.

27 años de edad tienen, en promedio, los profesionales de la industria.

US\$50.000.000 es la facturación anual estimada del sector.

95 % del total desarrollado en el país se exporta a los Estados Unidos, Europa y Asia, principalmente.

Obstáculos para el crecimiento del sector

- Escasez de nuevos recursos humanos capacitados.
- Mayor competencia internacional de nuevos países.
- Piratería.
- Mercado interno pequeño.
- Falta de financiamiento.

Fuente: Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina (ADVA).

Entre la profundización y los retoques

LUIS TONELLI

Politólogo. Director de la Carrera de Ciencia Política (UBA)

De la gobernabilidad de la recuperación a la gobernabilidad del desarrollo

Pocas coyunturas históricas nos han permitido a los argentinos ser tan optimistas como la que atraviesa el país hoy día. Las elecciones presidenciales de octubre serán las primeras que presenten una combinación de dos factores esenciales para que los ciudadanos que participen en ellas tengan todo el poder de decisión: por un lado, serán elecciones que se desarrollarán en un contexto sin una crisis sistémica amenazando en el horizonte más o menos inmediato; por el otro, se trata de elecciones donde la pléyade de opositores pareciera estar depurándose (en no menor medida, como reflejo ex ante de la realización de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, las PASO), lo cual aumenta las posibilidades de que sea un acto electoral competitivo.

En el momento en que estas líneas son escritas, el oficialismo disfruta de un importante apoyo

popular, y en la oposición, se suceden febriles negociaciones y tensas pulseadas, pero no hay certezas definitivas para que, desde el Gobierno, se califiquen los comicios de octubre de simple trámite. Por lo tanto, se hace presente una de las características esenciales de la democracia, que es la incertidumbre de resultados, como dice el politólogo Adam Przeworski.

El Gobierno enfrenta los desafíos de su propio éxito. Si en estos casi ocho años ha demostrado que puede garantizar la gobernabilidad de un país muchas veces caracterizado como ingobernable per se, incluso perdiendo las elecciones de renovación parlamentaria, enfrentando grandes corporaciones, y aún más, sufriendo la muerte nada menos que de su figura central, Néstor Kirchner, el desafío es seguir manteniendo el crecimiento, ya no como recuperación, sino como desarrollo.

La fase de la recuperación pudo –y casi post facto, uno puede afirmar que debió– apoyarse en un esquema de poder nuclear, iridiscente, pero reducido a unos pocos decisores que, encima, respondían ciegamente a una jerarquía de hierro. Todos los demás astros menores, planetas y planetoides, giraron alrededor de este núcleo solar, clave de la gobernabilidad de la recuperación. La fase del desarrollo pareciera demandar otro tipo de complejidad gubernativa. Como dice Niklas Luhmann, los desafíos de la complejidad solo pueden enfrentarse desde la complejidad, y con esto, estamos hablando de un Gobierno y un Estado que crece, más que en tamaño, en sofisticación y capacidades técnicas de intervención.

Lo anterior implica la necesidad de desarrollar recursos humanos, saberes de gestión y manejo de cuestiones sociales, económicas y urbanas propias, cuando ha quedado atrás la época de la adquisición llave en mano de lo producido por esos intelectuales orgánicos de lo Global, como son los técnicos de los organismos de crédito internacionales.

Paradójicamente, la gobernabilidad del desarrollo significa desafíos cruzados tanto para el Gobierno como para la oferta opositora que se

viene configurando. La oposición puede exhibir una dotación de “cuadros” técnicos y políticos fogueados en las mil y una crisis, acostumbrados a administrar la escasez absoluta, y en la necesidad de una complicada discusión con los actores globales. Sin embargo, el gran interrogante que pesa sobre ella es si podrá “gobernar”, así, a secas.

El desafío del Gobierno será el de reformular su esquema de poder para pasar de una concepción según la cual “abrir el juego” siempre denota “debilidad” a otra que considera que solo una construcción política abarcativa puede estar en condiciones de gestionar el desarrollo. Gestión que implica más política y no menos política, ya que no existe esa siempre renovada utopía del milenarismo managerial que resuelve todo con un algoritmo técnico, siendo quizás, entonces, la gestión política la primera ecuación por resolver políticamente. Gestión del desarrollo que tampoco significa caer en el utopismo del consenso, sino, más bien, en formas más institucionalizadas de resolver los conflictos venideros, que discutirán cuestiones de relevancia estructural antes que coyunturales.

Ciertamente, el kirchnerismo ha descubierto (no sin sorpresa propia) que una cierta mística y militancia, en especial, en los jóvenes, comienza a presionar desde afuera, no contentándose solo con apoyar, sino también para participar activamente en el Gobierno. Esto es, por un lado, un capital político importantísimo, pero también le impone al oficialismo la tarea de organizar, canalizar y, fundamentalmente, capacitar en las especificidades de la gestión pública ese caudal de energía juvenil.

De allí, la necesidad de que fuerzas políticas y universidades trabajen de manera muy coordinada y sinérgica para producir los conocimientos y los “desafíos del éxito” que se le presenten a la Argentina luego de las elecciones de octubre. ■

ALEJÁNDOSE DE LAS VISIONES CENTRADAS EN LAS IDAS Y VUELTAS DE LOS PRECANDIDATOS, MOCCA Y TONELLI, DESDE TRADICIONES POLÍTICAS DISTINTAS, COINCIDEN, SIN EMBARGO, EN PONER EN PERSPECTIVA LOS DESAFÍOS Y LAS NOVEDADES PARA EL PERÍODO 2011-2015. EN ESTOS ARTÍCULOS, COMENTAN QUÉ NUEVAS TEMÁTICAS Y QUÉ ENTRAMADOS DE ACTORES SERÁN NECESARIOS PARA ENCARAR LA COMPLEJA AGENDA POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL QUE SE VIENE.

EDGARDO MOCCA
Político. Director de la revista *Umbrales*

Por una hegemonía democrática

Pensar políticamente el país de los próximos cuatro o cinco años exige adoptar una perspectiva de los caminos que nos llevaron a la actual situación. Se abren de inmediato dos posturas bien diferenciadas.

Una de ellas supone que las tensiones políticas de los últimos años obedecen esencialmente al sello conflictivo que Néstor y Cristina Kirchner imprimieron a sus gestiones. Se postula, así, una construcción deliberada y artificiosa de confrontaciones sociales, económicas e institucionales, cuyo sentido íntimo es la acumulación de poder en manos del grupo gobernante. Desde otra mirada, los enfrentamientos actuales tienen la huella de la crisis orgánica por la que atravesamos en los años 2001 y 2002, y el camino por el que el país salió de ese derrumbe. El rumbo de la recuperación del rol regulador del Estado, la reindustrialización, la activación política de los actores sociales populares, el ejercicio de la soberanía política, la profundización de la integración regional, y, no en último término, el proceso de ampliación de derechos para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad serían la clave desde

la cual se puede entender la dinámica conflictiva y tendencialmente polarizadora que ha adquirido la vida política argentina.

Estas líneas sostienen el segundo de los enfoques. Está claro que las elecciones de octubre serán un jalón decisivo de la contienda por la puja hegemónica. Los meses previos a los comicios estarán atravesados de programas y promesas inevitablemente orientadas hacia el futuro próximo. Pero los verdaderos proyectos en disputa no se revelarán de modo excluyente ni principal en las plataformas y en los discursos de campaña: será la posición que cada uno tome frente a las tensiones reales la que permitirá discernir la propuesta política de cada uno.

La oposición ha hecho de la negatividad sistemática de la acción de gobierno su soporte táctico-estratégico. De ese modo, cede el lugar central de la escena y se concentra en batallas laterales. No está explicitado como programa, pero se desprende de sus prácticas que un eventual futuro gobierno de la oposición tendrá como principales aliados a los adversarios del actual Gobierno. La pregunta elemental que se desprende de esto es cómo hará ese hipotético gobierno para construir esas alianzas sin alienarse de los sectores sociales que hoy son el sostén político y electoral del kirchnerismo. Es decir, cómo se hará para sostener las políticas salariales, jubilatorias, de empleo, la promoción de pequeñas y medianas empresas, el respaldo al desarrollo científico-tecnológico, el desarrollo de infraestructura productiva, el financiamiento educativo y la democratización comunicativa, entre otros aspectos, sin lesionar intereses que reclaman la abstención del Estado en materia de distribución de recursos.

Está claro que el programa implícito de quienes resisten el rumbo actual es el que sus expresiones más ortodoxas resumen en la consigna "hacer crecer la torta para después distribuir". O sea, volver a la política de liberalización del mercado, y aprovechar las "grandes oportunidades" que giran alrededor del crecimiento del valor internacional de nuestras exportaciones y la concentración de esa renta extraordinaria en el polo económicamente más poderoso de la sociedad. Desde allí, derramará virtuosamente para curar las heridas de los más débiles, según reza el archiconocido eslogan neoliberal.

Por el lado de lo que puede esperarse de una continuidad de la fuerza que hoy gobierna, la cuestión pasa a ser qué novedades importantes podemos prever dentro de la estrategia general asumida. Es evidente que, en estos años, la reparación social ha tenido prioridad sobre las reformas de fondo; aunque, en los últimos tiempos, y en medio del conflicto político, estas han ido adquiriendo dinamismo e importancia, como lo ejemplifica la recuperación para el Estado de los fondos jubilatorios. La profundización de las reformas será condición indispensable para encarar los más complejos desafíos: la persistencia de núcleos de pobreza y exclusión de orden estructural acumulados en las tres últimas décadas, y el desarrollo desigual de regiones y provincias. La hoja de ruta esperable pasa por el establecimiento de un plan estratégico industrial orientado a explotar ventajas competitivas, que apunte a diversificar nuestras exportaciones y a calificar el empleo; la construcción de un pacto federal dirigido a consolidar una política de distribución de recursos progresiva y consistente en el tiempo; y la puesta en marcha de una reforma tributaria destinada a asegurar una más justa distribución del ingreso y a promover el desarrollo productivo.

La enunciación no es exhaustiva y tiene como fin subrayar la existencia de un camino de profundización del rumbo asumido. Sin embargo, más que nunca, la expectativa en torno a las políticas públicas depende de la política en el sentido más estricto del término. Para poder profundizarse, el rumbo tiene que consolidarse políticamente. Necesita más altos niveles de institucionalización en el interior de sus fuerzas y un modo más estable de relacionarse con el mundo opositor: es de esperar que un eventual triunfo oficialista en octubre genere más incentivos de cooperación en el tablero político general, y lleve a un nivel deseable de aislamiento a quienes pretendan seguir jugando el juego de la provocación política y la desestabilización.

Dicho de otro modo, la mayor flexibilidad y apertura por parte del Gobierno (algo que insinúan los últimos discursos de la Presidenta) será la condición central para afirmar la hegemonía política, concebida no como mero ejercicio del poder, sino como autoridad político-cultural sobre un bloque social necesariamente plural y diverso. ■

Leonardo Favio: del celuloide a la página impresa

“EL CINE ES COMO EL AMOR, SI TE ATRAPA, NO HAY MANERA DE ESCAPAR. UNO SE EMPECINA, HASTA VOLVERSE DESGRACIADO. POR ESO, CREO QUE EL CINEASTA ES UNA VÍCTIMA DEL ARTE QUE ELIGIÓ”, CONFIESA LEONARDO FAVIO EN LA INTRODUCCIÓN DE *LA MEMORIA DE LOS OJOS*, EL LIBRO QUE, A MODO DE HOMENAJE, RECORRE LA FILMOGRAFÍA DEL CÉLEBRE DIRECTOR. AMOR, DOLOR, VIDA, MUERTE Y ARTE SON ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS QUE SOBREVUELAN POR ALLÍ Y SIRVEN PARA DESCRIBIR LOS GRANDES TÓPICOS QUE ABORDA EL CINEASTA EN SUS PELÍCULAS, DONDE APARECE LA URGENCIA DE TESTIMONIAR LA HISTORIA, EL LLANTO Y LO POPULAR.

ESENCIAL PARA PENSAR LA CULTURA Y EL CINE ARGENTINOS, LA PUBLICACIÓN –PRODUCIDA POR LA NAVE DE LOS SUEÑOS Y LA OTRA BOCA EDITORA, CON EL APOYO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL– INCLUYE TEXTOS Y FOTOGRAFÍAS QUE NARRAN Y ANALIZAN SUS FILMES. “FAVIO ES UNA FORMIDABLE BRÚJULA CULTURAL QUE NOS PERMITE SABER QUIÉNES SOMOS, DÓNDE ESTAMOS Y DE QUÉ FORMAMOS PARTE”, SINTETIZÓ EL SECRETARIO DE CULTURA DE LA NACIÓN, JORGE COSCIA, DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA.

Marina Magalí, la rubia protagonista de *Nazareno Cruz y el lobo*.

Gian Franco Pagliaro y Carlos Monzón, en *Soñar, soñar*.

Favio en pleno rodaje, en 2008.

El Aniceto (Hernán Piquín), junto a su gallo de riña.

ENTREVISTA CON EDUARDO JOZAMI, DIRECTOR DEL
CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI

“Los sectores que hoy conspiran contra el Gobierno son los que conspiraron en 1976”

EN ESTE ESPACIO CONSAGRADO A LA REFLEXIÓN SOBRE EL PASADO Y EL RESCATE DE LAS LUCHAS POPULARES, SE OFRECEN MUESTRAS DE ARTES PLÁSTICAS, PRESENTACIONES DE LIBROS, RECITALES, PROYECCIONES DE CINE Y ENCUENTROS, COMO LAS TRES EDICIONES DEL SEMINARIO INTERNACIONAL POLÍTICAS DE LA MEMORIA, ORGANIZADAS POR EL CENTRO. ADEMÁS, CUENTA CON LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN OBISPO ANGELELLI, CINCO SALAS PARA EXPOSICIONES Y UN TEATRO CON CAPACIDAD PARA MÁS DE TRESCIENTAS PERSONAS.

Cada sitio tiene su aroma y color especial, o una música hecha de rumores y sonidos que le son propios, pero el impacto que produce recorrer el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti –ubicado en la Avenida del Libertador 8151, Ciudad de Buenos Aires– no es fácil de explicar. En el lugar, que pertenecía a la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), funcionaba el Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra Naval. Forma parte de un conjunto de edificios comunicados entre sí por calles internas y, a su vez, custodiados por verdes intensos y árboles gigantescos. Algo extraño gravita en el aire y produce sentimientos encontrados, a los que nadie resulta ajeno. Cuesta entender cómo, tras esa paz, el espacio carga la impronta nefasta de haber sido sede de planificación de vejaciones, abusos, torturas y muertes perpetradas contra miles de ciudadanos durante la última dictadura militar.

Aunque su fachada se mantiene intacta, el interior está totalmente remozado. Techos altos, estructuras modernas, áreas funcionales, enormes murales y una gran luminosidad son algunos de los ejes que lo atraviesan. Al ingresar, la sensación es de una calma definitiva, capaz de superar cualquier rastro de orfandad. Justamente, la tarea de este centro cultural

es generar un lugar de debate y reflexión para “asegurar la transmisión entre generaciones que quiso cortar la dictadura”. Lejos de celebrar un culto al horror, de la mano del arte, propone el análisis y la investigación de la historia reciente, para motivar el reconocimiento y la discusión. Su director, el escritor y periodista Eduardo Jozami, habla en esta entrevista sobre las políticas de la memoria impulsadas por el expresidente de la Nación Néstor Kirchner y evoca su participación decisiva para recuperar los espacios de este tipo en el país, entre otros temas.

–Actualmente, ¿se desarrollan en la Argentina políticas de la memoria?

–Hoy existen en el país políticas públicas de la memoria. Es una de las prioridades de este Gobierno, y aspiramos a que estas políticas tengan continuidad, desde los juicios hasta la recuperación de todos los sitios de memoria. La ex-ESMA no es el único caso, también está el ex centro clandestino de detención El Olimpo, donde se desarrollan muchas actividades culturales, como en otros lugares del país. En particular, el Centro Cultural Haroldo Conti tiene, en el marco del proyecto general, además de la premisa de convertir el predio en un espacio de memoria, la de ser un centro cultural de la memoria, para tratar de entender que la recuperación de la memoria no es solo el recuerdo, sino también el rescate de las luchas populares de esos años, lo que supone necesariamente un proceso de reflexión. Lo que buscamos es estimular el pensamiento sobre lo ocurrido.

–Tras la muerte de Kirchner, se vivieron momentos de profunda emotividad. En aquella circunstancia, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, afirmó que se estaba frente a una “segunda primavera camporista”. ¿Nota cambios significativos en la participación política de los ciudadanos?

–En la sociedad, siempre hay hechos que se vienen gestando e incubando, pero que necesitan de un disparador para mostrarse en toda su importancia. Hacía tiempo ya que se veían claramente fenómenos intensos e interesantes, como una mayor participación juvenil, el debate que suscitó la Ley de Medios o el acto del 11 de marzo último en el esta-

dio de Huracán. Por otro lado, estaba cambiando cierto humor con respecto a la gestión del Gobierno, fundamentalmente, entre la clase media. Esto hizo una eclosión desbordante, porque toda muerte impone un balance, que fue positivo, sumado a que la gente se sintió conmovida.

–¿Cuánto tuvo que ver Kirchner en la recuperación de este y otros Espacios de Memoria, y en los juicios de lesa humanidad?

–Fue “el Presidente de la memoria”. Fue quien dijo que no dejaría sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno y recordó las luchas populares de los años 60 y 70. Si bien hizo cosas que su Gobierno no inventó, no hubieran sido posibles de no haber estado al mando del Estado.

–A diferencia de aquellas décadas, ¿por qué cree que hoy no hay manifestaciones de violencia en la participación política?

–La violencia no se da en la política actual por dos razones: primero, porque la sociedad argentina tuvo una mala experiencia (aunque todos hagamos lecturas diferentes); hubo un trauma social respecto de la violencia. Por otro lado, porque parece haber cierto consenso sobre las transformaciones sociales. Y aunque en este momento, mientras nosotros estamos hablando, en otras partes del mundo se estén librando guerras, ese tipo de violencia ya no está presente en la vida social del país.

–Desde hace tres años, en forma ininterrumpida, el Centro organiza el Seminario Internacional Políticas de la Memoria. ¿Es una de las actividades más importantes que se realizan?

–Es lo más importante, si se tiene en cuenta su alcance y repercusión más allá de los límites del país. El primer seminario se realizó en 2008, y el objetivo fue abordar la memoria desde distintas perspectivas, trabajar sobre la historia reciente del país, y analizar cómo los años 70 actúan o condicionan la vida social y las políticas públicas actuales. Hubo invitados destacados, como Pilar Calveiro. En 2009, el seminario giró en torno a la vida de los argentinos entre 1976 y 1983. Aunque, dado el eje, no tuvo tanta convocatoria internacional, hubo gran variedad de aportes y

ponencias: Roberto “Tito” Cossa se refirió a las experiencias colectivas como pasión y resistencia, se debatió sobre la prensa y la información durante la dictadura, y se analizó la vida en el exilio. El III Seminario, titulado “Recordando a Walter Benjamin: justicia, historia y verdad”, llevado a cabo en 2010, fue muy positivo debido a la gran concurrencia de estudiantes, graduados y gente de todos los puntos del país. Tuvo mucha repercusión en el exterior, con invitados como el ensayista franco-brasileño Michael Löwy o el catedrático alemán Horst Nitschack. Para quienes no conocían a Benjamin –autor no tan simple de leer–, el seminario marcó un aporte notable respecto de su vínculo con la cuestión de la memoria, en cuanto a que el pasado no está cerrado –como quieren señalarnos algunos–, sino que somos tributarios de esa historia.

–Uno de los grandes legados de Benjamin fue, sin duda, el compromiso por mantener viva la historia de las víctimas de los holocaustos, las guerras y las represiones...

–Benjamin decía que el pasado tiene un secreto de redención, que hay que saber escucharlo y estar dispuesto a hacerlo. La sociedad argentina y el Gobierno han sabido escuchar ese reclamo: que el pasado no era un proceso cerrado. Aquellos años 60 y 70 están presentes en la política de hoy. Las luchas de hoy tienen mucho que ver con el pasado, y los sectores que, en la actualidad, conspiran contra el Gobierno son los mismos responsables que conspiraron en 1976. Todos estos temas fueron discutidos durante el seminario, casi en forma académica, ya que Benjamin es un autor que hay que tratar de que la gente conozca a pesar de las dificultades asociadas a su lectura. Incluso, sus tesis relacionadas con la memoria son textos bastante enigmáticos, que obligan a releer y repensar, que no suponen una lectura lineal. Hubo diferentes niveles de reflexión sobre este pensador que, tal vez, no tenga en la Argentina el lugar que se merece, fundamentalmente, desde el punto de vista político. ■

Graciana Petrone
Periodista y escritora

CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI
AV. DEL LIBERTADOR 8151.
CIUDAD DE BUENOS AIRES.
HORARIO: MARTES A VIERNES, DE 12.00 A 21.00. SÁBADO Y DOMINGO, DE 11.00 A 21.00.
BIBLIOTECA: MARTES A VIERNES DE 10.00 A 19.00. SÁBADO DE 10.00 A 14.00.
TODAS LAS ACTIVIDADES, EN:
WWW.DERHUMAN.JUS.GOV.AR/CONTI/INSTITUCIONAL.HTML

EL PREDIO DE LA EX-ESMA, HOY

El lugar donde se ubica el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti alcanza 14 hectáreas y está integrado por una serie de 35 edificios, entre los que se encuentran el Pabellón Central o Cuatro Columnas, el Pabellón Coy, la Enfermería, la Imprenta y el Casino de Oficiales, sitio en el que funcionó uno de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio del país, por donde pasaron al menos 5000 personas en carácter de detenidos.

La entrada ocupa unas tres cuadras al frente, sobre Avenida del Libertador, en pleno corazón del barrio porteño de Núñez. En junio de 2000, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley 392, que contemplaba el destino de los edificios a la creación del “Museo de la Memoria”, pero recién en 2004, fueron restituidos tras la orden del entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner. Tres años más tarde, los marinos abandonaron definitivamente el sitio, y se creó el “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”.

VISITAS GUIADAS

Deben solicitarse con anticipación, escribiendo al siguiente correo electrónico:

espacioparalamemoria
@buenosaires.gov.ar.

Luego del recorrido, de dos horas de duración, pueden verse varias exposiciones que abordan, desde distintas perspectivas, el tema del terrorismo de Estado en la Argentina, sus antecedentes y consecuencias.

La poesía resiste

EN EL ACTUAL MUNDO EDITORIAL, DONDE LA NOVELA CONTINÚA SIENDO EL GÉNERO ESTRELLA, LAS OBRAS POÉTICAS CONSERVAN UN ALTO GRADO DE FIDELIDAD CON EL PÚBLICO. ¿QUÉ ES LO QUE SOSTIENE ESTA ACTIVIDAD? ¿POR QUÉ, A LO LARGO DE LAS GENERACIONES, LOS POETAS ELIGEN SEGUIR ESCRIBIENDO?

Aunque es difícil determinar la fecha precisa del nacimiento de la poesía, hay quienes afirman que sus orígenes se confunden con los del propio lenguaje. Siempre ha estado presente, incluso, cuando todavía no existía la escritura. Y hoy, en la era de las tecnologías digitales y las redes sociales, el género sigue haciendo de la resistencia una de sus banderas principales, además de continuar deleitando a jóvenes y adultos.

Una paradoja: si se cuenta la cantidad de público que concurre a un recital de música, la cifra supera con amplitud a la de aquellos que leen poesía. Pero quienes escriben poemas son muchos más que los seguidores que compran una entrada para ver a su banda de *rock* favorita.

Esta disociación entre lectura y escritura poéticas es una realidad que va más allá de los contratos editoriales, los *best sellers* y el entusiasmo de los jóvenes autores que esperan su oportunidad de ser publicados. Sobre la poesía, ya había dicho la escritora Diana Bellessi: "Al no editarse con alguna distribución asegurada, no fue tomada por la academia como objeto de estudio. No fue enseñada, no fue leída, y los críticos no saben qué hacer con ella".

Al pensar esta dicotomía, la poeta Juana Bignozzi (ver "Las nuevas generaciones de poetas tienen una visión política del mundo") hace hincapié en que no hay una enseñanza de la lectura poética, como sí la hay respecto de la lectura asociada a otras disciplinas, la Sociología o la Historia, por ejemplo. Sobre cómo aventurarse a esta lectura, el escritor Mario Trejo sostiene que debe creerse en la experiencia literaria como tal: "Uno entra

a la poesía como a cualquier otra cosa: por una actitud individual y no por imposición".

Trejo —quien publicó su primer libro, *Celdas de la sangre*, en 1946— precisa el mundo cultural de su generación: "Yo no milité políticamente. Tampoco tuve una preocupación por poetas que lo hayan hecho. Mi experiencia poética surgía del amor, del placer, de las relaciones", afirma.

Una reciente encuesta publicada en el diario *El País*, de Madrid, mostró que solo el 1,9 % de los lectores compra libros de poesía. Uno de estos títulos alcanza la categoría de *best seller* cuando supera apenas los 2000 ejemplares vendidos, cifra poco relevante si se trata de una novela. No es difícil imaginar que algo parecido ocurre en la Argentina. Manuel Pampín, presidente de Ediciones Corregidor, corrobora que la poesía suele ocupar un lugar secundario en los catálogos editoriales. "No se trata de un negocio, y resulta sumamente difícil poder recuperar los costos de edición. Pero, en última instancia, cuando el libro se publica, es por el prestigio del libro o del autor", explica.

En casi todos los aniversarios, fines de año o también en tiempos de Bicentenarios, suele realizarse un balance retrospectivo de metas cumplidas y por cumplir. La literatura tampoco escapa de esto. Surgen, entonces, aquellos que opinan que la figura del poeta ha resultado un tanto desdibujada en relación con los escritores que pertenecieron a la época de la constitución de la Nación o con aquellos que participaron de los festejos del Centenario. "Durante el siglo XIX, las vidas privada y pública del poeta estaban muy mezcladas, ya sea que se estuviese contra el Estado o a favor de su consolidación. A fines del XIX, el poeta se autonomiza y puede hablar en primera persona de un episodio íntimo. Ahí se desprende de su confluencia con el Estado", señala el crítico literario Jorge Monteleone, compilador de *200 años de poesía argentina*.

POESÍA RIMA CON TECNOLOGÍA

No hay duda de que los tiempos cambiaron y de que las industrias editoriales han evolucionado y apostado

mucho más a la prosa, pero, aun así, la poesía sigue conservando una presencia indiscutible. Están aquellos que escriben por el puro placer de la expresión y otros que, además de cuidar las formas estéticas, movilizan un discurso crítico, político y social. El punto en común de todos ellos: tratar de conocer qué es el mundo o, al menos, cómo lo leemos y expresamos. Tal vez sea por eso que muchos novelistas tienen un libro de poesía escrito.

Desde el momento en que solo se recitaba a través del canto y la lira, la expresión poética ha mudado sus formas junto con todas las manifestaciones del hombre. Actualmente, también es protagonista de una de las mayores proliferaciones tecnológicas en materia de producción y difusión literarias: los *blogs*.

Allí, el poeta tiene un espacio para darse a conocer y autopublicarse. No existen intermediarios ni contratos con editoriales. Es un medio que actualiza las formas poéticas y, sobre todo, las de comunicación, en donde el escritor produce, desde la comodidad de su hogar, y cuenta con seguidores que día a día ingresan a la Web para leer sus publicaciones.

Existen miles de sitios gratuitos donde los autores pueden mostrar su obra, leer y participar en foros de poesía. Además, se organizan concursos mensuales y anuales, con jurados especializados, y, como primer premio, editan y publican el libro de los ganadores.

Si la escritura supo desafiar la oralidad, ¿el mundo digital aplicado a la poesía amenaza el clásico formato papel? Y de algún modo, ¿perdemos ciertas percepciones de la lectura cuando leemos desde una pantalla? ¿Cuál es el resultado de este avance de las tecnologías digitales? Si en algo coinciden escritores y conocedores de este fenómeno, es en que solo se trata de una forma de lectura diferente. Porque como pensó Umberto Eco, "el libro es como la cuchara: una vez inventado, no morirá jamás".

UN DÍA PARA LA ACTIVIDAD POÉTICA

Cada 21 de marzo, la Unesco celebra el Día Mundial de la Poesía. La fecha fue adoptada en la 30.ª reunión del organismo, que tuvo lugar en París en 1999, con el fin de reflexionar e invitar al diálogo sobre el mundo a través de la expresión poética.

"La diversidad poética nos brinda otra manera de dialogar. Nos permite descubrir que todos compartimos los mismos interrogantes y sentimientos. Es una faceta de nuestra libertad. Por eso, la poesía debe ocupar el lugar que le corresponde en los programas de educación de calidad. El descubrimiento de un nuevo poema constituye un acto de inmersión en la lengua, pero también en la emoción y sensibilidad del otro, por más distante que se encuentre en términos geográficos", fundamentó por entonces Irina Bokova, directora general de la Unesco. ■

Entrevista con Juana Bignozzi

“Las nuevas generaciones de poetas tienen una visión política del mundo”

–¿La poesía sigue conservando un rol influyente, como ocurría entre los poetas de otras generaciones, o eso se ha perdido?

–Creo que, en la literatura, la poesía sigue manteniendo una importancia capital. A pesar del auge de los narradores, todavía conserva ese prestigio que hace que todo escritor tenga o bien una relación de respeto con la poesía o bien una relación de nostalgia. Ese tipo de relación siempre estuvo. Además, en los medios, sigue habiendo difusión de la obra de los poetas, sobre todo, de los de mi generación (los 60). Sin lugar a dudas, la poesía conserva hoy su presencia.

–¿La nueva generación de poetas retoma la crítica social en la obra poética?

–Sí, totalmente. Los poetas de las nuevas generaciones, como Martín Gambarotta, tienen una visión del mundo, una visión política, y eso se nota. No por eso hacen una poesía panfletaria, pero sí tienen una conciencia, un discurso que despierta interés. Esto había mermado durante la última dictadura, y creo que, a partir de la década de los 90, ese discurso comenzó a recuperarse a través de la obra poética.

–¿Por qué hay más personas que escriben poesía que aquellos que la leen?

–En principio, opino que la poesía conlleva una tragedia: los poetas nos leemos a nosotros mismos. El primer lector de un poeta es otro poeta. Y si no existe algún acercamiento previo, como la recomendación de un profesor sobre algún autor en particular, o si en el propio hogar no hay manejo de estos textos, es más difícil acceder a su lectura. Además, esto también sucede porque existe el mito que dice que leer poesía es mucho más difícil que leer otro tipo de texto, y no es así. Pienso que esto se relaciona con que no hay una educación sobre la lectura de la poesía, entonces, habría que proponer un cierto acercamiento para que la gente pierda ese miedo.

–¿Las antologías poéticas sirven para lograr ese acercamiento?

–Con las antologías tengo muchas dudas. El trabajo del antólogo requiere de condiciones sobrehumanas. Hay que evitar caer en fobias personalísimas. No hay antología donde uno no se pregunte por qué seleccionaron a determinado poeta y por qué a otro no. Creo que esa arbitrariedad también atenta contra la lectura de la poesía. Me parece que la publicación de estas obras está destinada a gente que sabe de poesía, que cuenta con cierto criterio. Sí creo que dan a conocer a los autores, pero, en ese sentido, a mí me gustan las antologías temáticas, que nos hacen conocer una zona, una parte de algún género en particular.

–¿Qué lugar ocupa la poesía en la industria editorial?

–Hay editoriales que publican a poetas y lo hacen a través de obras importantes, con mucha inversión de por medio, como Adriana Hidalgo. Pero, en cuanto a las ventas, el negocio de la poesía siempre fue paralelo, ya que se manejan cifras diferentes en relación con las ventas de una novela, por ejemplo. Aunque están los que dicen que es una mentira de los librereros que la poesía no se vende.

–¿Qué piensa sobre la difusión de la poesía a través de las nuevas tecnologías (blogs, redes sociales)?

–Estoy de acuerdo. Es un mundo bastante ajeno para mí. Aunque prefiero leer en papel, también leo poesía por Internet y sigo algunos blogs grandes y otros que aquellos recomiendan. Es otra forma de darse a conocer como escritor, aunque no tengo muy en claro si la gente que lee blogs lee libros. Hay blogs en donde también se publican cosas de otros escritores y, a veces, leo comentarios de gente que dice: “Me gustó mucho el poema. No sabía que existía ese autor”. Leer poesía en Internet demanda un tipo de lectura diferente. Aun así, no creo que lo digital solape el libro tal cual lo conocemos. Hasta José Manuel Lara, el presidente del Grupo Planeta, piensa lo mismo. Como sucede con los diarios en papel y los que se leen en línea, van a convivir.

PARA LEER

VIOLÍN Y OTRAS CUESTIONES

Juan Gelman

POEMAS DE AMOR DESESPERADO

Silvina Ocampo

ESPANTAPÁJAROS

Oliverio Gironde

EL ECO DE MI MADRE

Tamara Kamenszain

LOS PÁJAROS PERDIDOS

Mario Trejo

LA LEY TU LEY

Juana Bignozzi

TENER LO QUE SE TIENE

Diana Bellessi

PUNCTUM

Martín Gambarotta

TIERRA EN EL AIRE

Oswaldo Aguirre

TRABAJO NOCTURNO

Juan Manuel Inchauspe

POEMARIOS MÁS VENDIDOS EN 2011

Fuente: librería Cúspide.

1. *Poesía completa*, de Alejandra Pizarnik.
2. *Narraciones y poemas*, de Julio Cortázar.
3. *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*, de Pablo Neruda.
4. *Textos selectos*, de Oliverio Gironde.
5. *La divina comedia*, de Dante Alighieri.
6. *El libro del Haiku*, de Alberto Silva.
7. *Salvo el crepúsculo*, de Julio Cortázar.
8. *Antología general*, de Pablo Neruda.
9. *Veinte poemas para ser leídos en un tranvía / Calcomanías*, de Oliverio Gironde.
10. *Escándalo de miel*, de Gioconda Belli.

PARA VISITAR

www.mundopoesia.com
www.poesiahispana.com
www.portaldepoesia.com
www.los-poetas.com
www.rincondelpoeta.com

El encuentro entre dos lenguajes

DE CÓMO UN DEBATE QUE SUSCITÓ GRAN INTERÉS EN LOS MEDIOS PERIODÍSTICOS ES ÚTIL PARA SEÑALAR LA REVALORIZACIÓN DEL PAPEL QUE TIENEN LOS INTELECTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO, COLOCANDO EN UN NUEVO NIVEL EL DIÁLOGO ENTRE POLÍTICAS DE ESTADO Y PENSAMIENTO.

Nicolás Freibrun

Doctor en Ciencias Sociales y docente (UBA). Miembro de Generación Política Sur

Las discusiones que surgieron en torno a la figura de Mario Vargas Llosa como inaugurador de la última edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires pueden comprenderse en el marco político y cultural más amplio del estado de la democracia contemporánea, donde la restitución de las ideas en el debate público local es, de un tiempo a esta parte, no solo un signo positivo, sino un elemento que forma parte del debate general.

A ese movimiento de ideas no son ajenos los intelectuales, quienes, progresivamente, han obtenido un lugar destacado en el espacio público. Su cre-

ciente visibilidad en la arena política y en el campo intelectual manifiesta un cambio en la relación entre la opinión pública dominante, el sentido común y la formación discursiva de la realidad. Este vínculo –que estuvo ausente por años– hoy permite un diálogo más fructífero entre los intelectuales y el poder.

Así, la carta que, en marzo pasado, el sociólogo Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, dirigió al Presidente de la Cámara Argentina del Libro llamando a reconsiderar la invitación al escritor peruano Vargas Llosa debe entenderse como un momento de esa revalorización del papel que ejercen los intelectuales en el espacio público.

Sin embargo, este debate puso en escena otra cuestión, referida al cruce entre intelectuales y política, o a la relación entre los intelectuales y los políticos. Si, tal como lo registra una extensa bibliografía, este

vínculo ha sido históricamente conflictivo, ello se debe, entre otras cosas, a que el discurso de la política se inscribe en un registro bien diferente del discurso puesto en juego por el intelectual. Incluso, las actitudes públicas asumidas por unos y otros difieren.

En ese contexto, González intervino en calidad de intelectual y no como funcionario del Estado, distinción que, en la cultura intelectual local, es significativa. Cuando la Presidenta se pronunció sobre la posición de González, lo hizo desde el lugar que le confiere su rol de mandataria sobre los funcionarios de su Gobierno; y, en ese sentido, no interpeló al intelectual. Así, entraron en tensión dos lógicas que, sin ser necesariamente contradictorias, no dejan de ser diferentes: por un lado, la del político como funcionario del Estado, que refiere su actividad a cierta noción política de orden; y, por el otro, la del intelectual, que, en el gesto incorpo-

rado por González, se presenta como crítica y disconformidad.

Es cierto que no hubo amplio diálogo entre la Presidenta y González –y quizá tampoco debería haber existido–, pero el solo hecho de que Cristina Fernández de Kirchner haya intervenido en un tema que, generalmente, no es propio de los mandatarios no deja de llamar la atención, y pone de manifiesto la tirantez que subyace entre el saber del político (saber del Estado) y el saber del intelectual (saber del lenguaje social).

Lo interesante de esta secuencia no es que la Presidenta haya “puesto en su lugar” a González –como interpretaron los hechos algunas lecturas surgidas de los medios dominantes (por cierto, antiintelectuales)–. Importa, en cambio, el encuentro entre dos universos y dos lenguajes que, las más de las veces, aparecen escindidos. Generalmente, el intelectual le habla al poder, pero, en este caso, el poder le habló al intelectual. Aunque el diálogo haya sido de una institución a otra, de la jefa del Poder Ejecutivo al director de la Biblioteca Nacional, existe un momento en que ese vínculo se suspende, para dejar entrever la existencia de modos distintos de acceso a la realidad. De esta forma, las discusiones ideológico-políticas se enriquecen.

Por ello, cualquier referencia a la idea de censura intenta clausurar la potencialidad de esta discusión, que pone en juego formas de argumentación y lógicas de poder en una sociedad que, a lo largo de la historia, se ha caracterizado por ser política y culturalmente compleja. Este hecho, cuyo rostro es político y cultural al mismo tiempo, es positivo y merece nuestra atención, ya que quizá señale un nuevo punto de partida *necesario* en la comunicación entre los intelectuales y el poder, capaz de problematizar, con mayor densidad, las condiciones políticas del país, de cara al futuro próximo. La sociedad argentina ha alcanzado grados de institucionalización que ponen de manifiesto la posibilidad de colocar en un nuevo nivel la relación entre políticas de Estado y reflexión intelectual.

Los ecos de este intenso debate han generado una apertura y han disparado un conjunto de interrogantes sobre el papel de los intelectuales en la sociedad contemporánea, una dimensión de la cultura que las tensiones políticas han vuelto a ubicar en un registro más visible. Cuando la política ocupa un sitio relacionado con la praxis transformadora, la figura del intelectual gana autonomía, e intenta devolverle a la palabra política y al discurso social un lugar más justo.

Ya desde finales del siglo XIX, la relación entre intelectuales y política ha sido conflictiva, tensa y por demás compleja. Por ello, es auspicioso que, a partir de una *diferencia* intelectual, se restablezca ese delgado hilo por donde pueden colarse debates verdaderamente relevantes, que hacen al contenido de nuestra democracia. ■

OPINIONES

“PARA MUCHOS ESCRITORES, ES CÓMODO ESTAR EN BUENOS TÉRMINOS CON EL *ESTABLISHMENT* CULTURAL Y ECONÓMICO, CON LOS GRANDES MEDIOS. POR ESO, VALORO A LOS HOMBRES QUE SON CAPACES DE PLANTEAR SUS IDEAS PONIENDO EN JUEGO SU ‘PRESTIGIO CULTURAL’. VARGAS LLOSA NO DEBERÍA SENTIRSE OFENDIDO, PORQUE ES UN HOMBRE QUE POLEMIZA, QUE OBJETA. ENTONCES, DEFENDEMOS MAL A VARGAS LLOSA SI CREEMOS QUE DEBEN CALLARSE QUIENES DISCUTEN CON ÉL”.

JORGE COSCIA, SECRETARIO DE CULTURA DE LA NACIÓN

“ES IMPORTANTE DESTACAR EL ROL DE LA PRESIDENTA. HA MOSTRADO A LA SOCIEDAD QUE LA PLURALIDAD Y LA DIVERSIDAD DE IDEAS ES ACEPTADA Y CONVIVE EN SU AMPLIO ABANICO DE APOYOS, LLEVANDO A LOS HECHOS CONCRETOS LO QUE MUCHOS LEVANTAN COMO BANDERA, PERO POCOS TIENEN EL VALOR DE PRACTICAR”.

MARIANO MOLINA, PERIODISTA Y DOCENTE

“CON BORGES SE HIZO LO MISMO, Y POR ESO NO SE LO ENTENDIÓ. DE LO QUE SE TRATA ES DE SEPARAR POLÍTICA (O REALIDAD) DE FICCIÓN O LITERATURA, NO PORQUE NO TENGAN NADA QUE VER, SINO, JUSTAMENTE, PORQUE TIENEN MUCHO QUE VER, Y ES DE ESA FORMA COMO SE PUEDE PENSAR Y ANALIZAR EL MUNDO QUE NOS RODEA Y NOS CONSTITUYE”.

MARTÍN KOHAN, ESCRITOR

“NO TODOS LOS INTELLECTUALES QUE DISCUTIMOS A VARGAS LLOSA SOMOS ‘K’; NO TODOS LOS INTELLECTUALES QUE ADEMÁS SON ‘K’ ACTÚAN COMO ‘FUNCIONARIOS’, AUNQUE DESEMPEÑEN ALGUNA FUNCIÓN. SI HAY ALGÚN ‘FUNCIONARIO’ EN ESTE DEBATE, NO ES PRECISAMENTE GONZÁLEZ”.

EDUARDO GRÜNER, DOCTOR EN CIENCIAS SOCIALES

“LA IDEA DE QUE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NO DEBEN OPINAR NI EJERCER NINGUNA TAREA CRÍTICA RESPECTO DE LAS INICIATIVAS PRIVADAS DEFINE UN TEJIDO POLÍTICO, UNA CIUDAD MUY ESCASAMENTE REPUBLICANA”.

AMÉRICO CRISTÓFALO, DIRECTOR DE LA CARRERA DE LETRAS (UBA)

“SE ABREN MUCHAS CUESTIONES POR DISCUTIR: BALZAC ERA UN REACCIONARIO, Y MARX LO DEFENDIÓ; POUND ERA UN FASCISTA, Y SE SIGUE HABLANDO DE ÉL; EL ASUNTO, EN ESA PERSPECTIVA, ES EL REITERADO Y DIFÍCILMENTE ABORDABLE DE LA RELACIÓN ENTRE ESCRITORES Y POLÍTICA. PARECE INDISPENSABLE, Y A NADIE LE PARECE MAL, QUE LOS ESCRITORES SE COMPROMETAN, PERO CON LA IZQUIERDA. SI SE COMPROMETEN CON LA DERECHA, EL ASUNTO CAMBIA, AUNQUE HAY DERECHA Y DERECHA, Y LA QUE DEFIENDE VARGAS LLOSA ES DE LAS MENOS PRESENTABLES QUE ACTÚAN EN AMÉRICA LATINA. PERO ESE TEMA ES MÁS ACADÉMICO. MÁS DE FONDO ES PREGUNTAR POR QUÉ DE REPENTE UNA SITUACIÓN TRADICIONAL Y LITERARIA SE POLITIZA Y GENERA EL MALESTAR QUE TRASUNTA LA CARTA DE GONZÁLEZ. SI ES PELIGROSO POLITIZAR LO LITERARIO, COMO ES EL CASO, TAMBIÉN LO ES COMERCIALIZAR LA LITERATURA, QUIÉN NO LO SABE”.

NOÉ JITRIK, ESCRITOR Y CRÍTICO LITERARIO

HOMENAJE DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN AL CENTRO LATINOAMERICANO DE ALTOS ESTUDIOS MUSICALES, DEL INSTITUTO DI TELLA

Cuando Buenos Aires sonaba moderna

EN ESTA NOTA, UNA INVITACIÓN A REPASAR LA ATMÓSFERA CULTURAL DE LOS AÑOS 60 Y LA HISTORIA DEL CENTRO DE MÚSICA DEL INSTITUTO DI TELLA, EL CLAEM, USINA PIONERA EN LA ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN CONTEMPORÁNEA, A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA DE GERARDO GANDINI, UNO DE SUS PROTAGONISTAS, REFERENTE DE LA COMPOSICIÓN E INTERPRETACIÓN DE ESTE TIPO DE MÚSICA.

Corrían los años 60. Producto de la situación política y social convulsionada, el mundo artístico se expresaba a través de movimientos que proclamaban la pérdida de la función social del arte, tomando el gesto fundacional que plantó el urinario de Duchamp en 1917. Por estas tierras, en un clima también enraizado, el arte se manifestaba en propuestas híbridas, como los *happenings*, y en otras iniciativas de corte experimental: las extravagantes instalaciones de Marta Minujín, las plataformas-arte de Dalila Puzzo, los primeros pasos de Les Luthiers (por ese entonces, I Musicisti) ponían en jaque el porqué y el para qué de la creación. Pero también el público se veía exigido a modificar la manera tradicional de recibir, interpretar y sentir el arte. Mucho de lo que ocurría tenía como escenario la Ciudad de Buenos Aires, específicamente, el Instituto Di Tella, cuyos ecos sonaban en la calle Florida, con sus cafés y sus galerías, repletos de intelectuales y artistas, de debates, de promesas, de proyectos, de caminos por recorrer.

Convocado por Alberto Ginastera –considerado el compositor argentino más importante del siglo XX, maestro de Ástor Piazzolla y autor de la ópera *Bomarzo* (1967), censurada por el gobierno de Juan Carlos Onganía–, un jovencísimo Gandini se sumó al Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales (CLAEM), incluso antes de que existiera formalmente como ámbito dedicado a la música del Instituto Di

Tella (lo que ocurrió recién en 1961). Conoce al dedillo la historia del CLAEM, los vericuetos por los que atravesó Ginastera en la búsqueda de los fondos necesarios para sentar las bases de la institución, que llegaron de la Fundación Rockefeller, de los Estados Unidos. Por entonces una promesa, Gandini se convirtió en el ayudante de ese otro maestro. “Fue él quien inventó este asunto”, dirá. Una vez en el CLAEM, Gandini comenzó a dictar las clases de Composición.

–¿Cuál fue el ingrediente novedoso del Centro?

–Para empezar, yo tenía 23 años. Conviví con los más importantes compositores del momento, que eran invitados a dar clase en el Instituto Di Tella. Durante el primer año, estuvieron Olivier Messiaen, Luigi Dallapiccola... Conocí a todos los becarios y profesores, algunos muy importantes. Para mí, era el sueño del pibe.

Gandini explica que, a diferencia de otros ámbitos del Di Tella, el CLAEM era un centro dedicado a la docencia. Esta experiencia ponía el acento en la cuestión pedagógica, más que en la difusión de piezas: “Había una necesidad informativa con respecto a qué pasaba con la música en general en los países más desarrollados. En este sentido, cumplió un papel único”. Pero la vuelta de tuerca es que el Centro nucleaba a becarios de toda América Latina, que venían a

Buenos Aires (donde, además, se ubicaba el laboratorio de experimentación musical más vanguardista del momento) a aprender las técnicas de la música contemporánea en boga en el resto del mundo. Hasta su cierre en 1971, el CLAEM –debilitado por el golpe de Estado de 1966 y por la falta de fondos, entre otras razones– concentró en Buenos Aires a muchos de los compositores y teóricos más relevantes de la época y del mundo, como Bruno Maderna, John Cage y Umberto Eco. “Con los años, participando de diferentes festivales de música contemporánea por el mundo, me di cuenta de que la mayor parte de los compositores latinos presentes había pasado por el Centro. Ahí se ve lo que quedó del Di Tella. No se puede revivir, pero sí homenajear e invitar a algunos”. Así entiende Gandini el Festival La Música en el Di Tella, la propuesta organizada, a cincuenta años de la fundación del CLAEM, por la Secretaría de Cultura de la Nación (ver recuadro).

–¿Cómo marcó su vida de compositor?

–Todas mis obras están influenciadas por lo que aprendí ahí, de taquito, de estos grandes músicos que venían. Reconozco que fue una contribución muy importante para todos los becarios que participaron.

–¿Cuál era la relación entre los músicos que se estaban formando y el resto de la comunidad musical argentina?

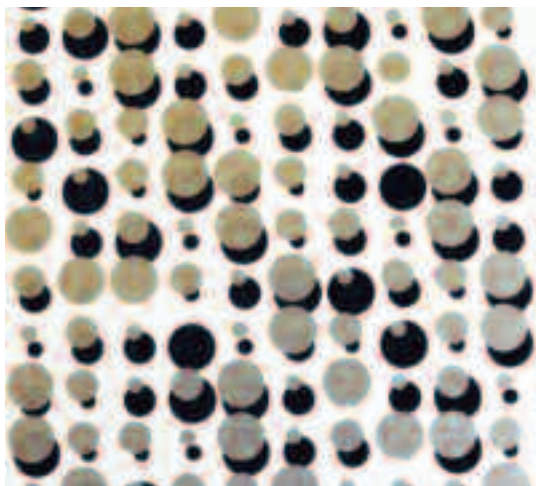
–La música contemporánea era, todavía, algo muy especializado. Algunos ni siquiera la tenían en cuenta como música. Era una cosa rara lo que pasaba en el Di Tella.

–¿Cómo era esa “música rara”?

–Es difícil describirla. Era una música contemporánea, pero hecha por latinoamericanos, entonces, ahí se le daba un color especial y, en muchos casos, tenía una cierta falencia justamente por eso, porque algunos de estos becarios que venían de Oruro, era como si hubieran ido a Marte a estudiar música marciana. Así, probablemente, se creó un híbrido bastante interesante, que se verá en los conciertos que se realizarán en junio, en Buenos Aires.

Si la experiencia del CLAEM, en palabras de Gandini, había sido “hacia adentro”, ¿cómo repercutía fuera

de las aulas del Di Tella? "En general, el Instituto era una especie de isla. Se organizaban conciertos, y todos los años, un festival de música contemporánea, con cuatro recitales de música internacional, que estaba siempre lleno. Pero el público no era popular; era el público de la calle Florida, el que iba a las galerías de arte".

Muchas veces acusada de inaccesible, de ruido difícil de comprender, todavía hoy se sostiene que la música contemporánea no es para cualquiera. "No es esnob, pero esta música, no por culpa de los músicos, sino por cómo es el sistema de distribución de la música, se toca muy poco; entonces, se conoce muy poco; y por ende, muchas veces quienes asisten a este tipo de presentaciones van a ver qué pasa con las cosas nuevas".

—¿Por qué hay tantas dificultades para nombrar esta música?

—No es una cuestión de semántica, sino de costumbre. Creo que el problema del nombre es lo de menos. En la época de Schubert, la música se llamaba música, no música clásica. No importa cómo llamarla.

—Pero cómo llamarla se relaciona con cómo se recibe. ¿Hay un problema de educación del oído?

—Hay un problema de educación no solo del público, sino de los responsables de la programación. Si pasan novecientas veces una obra de X escrita hace trescientos años y una sola vez una obra de Y escrita ahora, el público no tiene tiempo de asimilar nada.

Por otra parte, es cierto que, como la música contemporánea muchas veces usa técnicas que configuran lenguajes un poco diferentes de los de la música habitual, es más difícil de comprender. Toda cosa nueva, para ser aprehendida, necesita cierto esfuerzo; hay muchos que lo hacen. En este momento, Buenos Aires es un lugar genial para la música contemporánea; hay un público joven fantástico. El ciclo que hago en la Biblioteca Nacional que está siempre llenísimo. Estamos mucho mejor ahora que en la época del Di Tella. De ahí el mérito de Ginastera de ocurrírsele esa iniciativa.

Volveremos a las montañas (1968), de Gabriel Brnčić (sobre la que pesó la censura cuando estaba por ser estrenada en el Teatro Colón); *Una estrella, esta estrella, nuestra estrella* (1969), de Coriún Aharonián (una oda a la Revolución); *Ukrinmakrinkrin* (1964), de Marlos Nobre (que incorpora un texto original del dialecto de los indígenas Xucurús del norte del Brasil); y *Analogías paraboloides*, de Pedro Caryevschi (que utiliza el Convertidor Gráfico Analógico creado en 1968 por Fernando von Reichenbach), son solo algunas de las piezas que podrán escucharse en el Festival La Música en el Di Tella. A Gandini se lo siente verdaderamente ansioso ante la repercusión que tendrá la iniciativa: "Quiero ver cómo se reciben esas obras. Muchas veces, quien va a un concierto no entiende nada; en cambio, uno que estuvo ahí, que es consciente de la mezcla que había entre la cosa indígena, la cosa europea, la cosa cultivada, la cosa poco cultivada... Es curioso lo que va a resultar, pero puedo decir, sin ninguna duda, que serán productos originales".

Puesto a pensar en la formación actual de los jóvenes compositores, diferencia: "En la época del Di Tella, los artistas que tocaban eran músicos de orquestas, venían por la plata que se les pagaba, pero no les gustaba lo que interpretaban. Esa situación no existe más; los jóvenes que tocan música contemporánea lo hacen porque les gusta y forman conjuntos para ello. En ese sentido, creo que la evolución comenzó en el Di Tella y continuó a través de la labor de varios que seguimos organizando conciertos. Finalmente, eso cuajó". ■

A CINCUENTA AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL CENTRO LATINOAMERICANO DE ALTOS ESTUDIOS MUSICALES (CLAEM), LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN ORGANIZA, ENTRE EL 17 Y EL 24 DE JUNIO, EL FESTIVAL INTERNACIONAL LA MÚSICA EN EL DI TELLA "RESONANCIAS DE LA MODERNIDAD". ESPACIO DE CELEBRACIÓN DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA, EL ENCUENTRO REUNIRÁ A EX BECARIOS DEL CLAEM CON ALGUNOS DE SUS MAESTROS DE LA DÉCADA DEL 60. HABRÁ CONCIERTOS, CHARLAS Y UNA MUESTRA, Y SE ESTRENARÁ SABA, DE VALENTÍN PELISCH, OBRA GANADORA DEL CERTAMEN PARA COMPOSITORES IMPULSADO POR LA SECRETARÍA.

+ INFO: WWW.LAMUSICAENELDITELLA.CULTURA.GOB.AR

José Luis Castiñeira de Dios
Director Nacional de Artes

Perspectivas de la música contemporánea latinoamericana

No es la nostalgia el primero de los sentimientos que inspira este homenaje ni la evocación de una supuesta edad de oro, cuando la sociedad argentina no había entrado aún en la espiral destructiva que la arrastraría a niveles de dolor hasta entonces impensados. Ya se vivían las vísperas del gran drama, pero todavía se confiaba en el poder de la ciencia, en el arte y en el pensamiento como motores de la evolución de la sociedad. Por eso, la primera mirada hacia los locos años del Di Tella está llena de curiosidad hacia un tiempo en el que la comunidad marcha a velocidades diferentes, con vanguardias políticas y creativas que se disparan hacia la conquista de un futuro muy cercano, mientras otros sectores padecen la injusticia acumulada por las restricciones políticas y la persecución, y van rumiando una respuesta a la postergación y a la humillación.

En ese escenario, se diseña la gran experiencia pedagógica del CLAEM (Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales), surgida en el marco del Instituto Di Tella, que emerge como punta de lanza de una modernidad incontestable en la Argentina de los años 60. El proyecto de Alberto Ginastera es tan ambicioso como inédito: hacer del país un centro internacional de enseñanza y promoción de la música del siglo XX. Consagrado universalmente como el compositor argentino de ese siglo, representante de un país culturalmente identificado con el mundo europeo, Ginastera se revela como un hombre de su tiempo e imagina a su patria como plataforma para la formación y creación en toda América Latina. La decisión fundamental de abrir la convocatoria de los cursos a becarios del continente vinculó a toda una generación de artistas que se convirtieron en maestros y guías de los colegas que los precedieron.

Esta conmemoración no puede estar exenta de una proyección hacia el futuro. Es imprescindible que sirva para poner en valor lo producido en cincuenta años por músicos latinoamericanos, así como también para imaginar nuevas estrategias de cara a la inserción de ese tesoro patrimonial en la vida de las sociedades contemporáneas y para abrir las puertas a los nuevos creadores.

100.º EDICIÓN DEL SALÓN NACIONAL DE ARTES VISUALES

HASTA EL 26 DE JUNIO, OBRAS SELECCIONADAS Y PREMIADAS DE FOTOGRAFÍA, Y NUEVOS SOPORTES E INSTALACIONES.
+ INFO: WWW.PALAISDEGLACE.GOB.AR

Música

MÚSICA CLÁSICA AL VINO, EN MENDOZA

La undécima edición del Festival Internacional "Música clásica por los caminos del vino" resultó un deleite para los sentidos. Durante nueve días de abril, iglesias, capillas, bodegas, museos, y sitios turísticos y patrimoniales de la provincia de Mendoza fueron escenario de 53 conciertos de primer nivel. Más de 15.000 personas disfrutaron de esta propuesta original, que combinó música, paisaje otoñal y la excelente producción vitivinícola de la región.

El festival convocó a cientos de artistas del país y del mundo: el Ensemble Trivarietal, la pianista Anaïs Crestin, el violinista Pablo Saraví, la Orquesta Filarmónica de Mendoza y la soprano Soledad de la Rosa son algunos de ellos. La dirección artística estuvo a cargo de la prestigiosa pianista Dora De Marinis.

Como cada año, el público celebró con aplausos las actuaciones y prometió volver: para los amantes de la buena música, se ha vuelto una parada ineludible que va camino a convertirse en un clásico del otoño mendocino.

Letras

7.º MAYO Y 4.º MAYITO DE LAS LETRAS, EN TUCUMÁN

El 27 de mayo, con la presencia de Mempo Giardinelli, finalizó el encuentro que ocupa un lugar destacado dentro de la agenda cultural anual de la provincia de Tucumán. Junto con las actividades literarias, hubo propuestas vinculadas con la igualdad de derechos, la inclusión social y la bibliodiversidad, entendida como la alternativa para que existan publicaciones y libros por fuera de la concentración de los grandes grupos editoriales internacionales.

El interior provincial dejó su impronta con charlas y presentaciones en Tafí Viejo, Las Talitas, Banda del Río Salí, Lules, Famaillá, y Monteros, entre otras ciudades.

El Mayito de las Letras, por su parte, presentó el espectáculo "Cuentos, canciones y dibujos", y el grupo Crecer Juntos, que desarrolla su labor en zonas vulnerables, lanzó el libro *El hombrecito de papel*, producido en su imprenta.

Cine

KINO PALAIS

Del documental periférico al cine de autor, del video de creación al cine experimental, el ciclo de cine del Palais de Glace es una ventana abierta al espectador activo.

JUNIO:

Retrospectiva de Gustavo Fontán

10, 11 y 12: *El árbol*.
17, 18 y 19: *La madre*.
24, 25 y 26: *Elegía de abril*.

JULIO:

En foco: Eric Rohmer

1, 2 y 3: *L'ami de mon amie*.
8, 9 y 10: *Le beau mariage*.
15, 16 y 17: *Le genou de Claire*.
22, 23 y 24: *Ma nuit avec Maud*.
29 y 30: *La carrière de Suzanne*, *Charlotte et son steak* y *La boulangère de Monceau*.

Viernes y sábado a las 18.00, domingo a las 16.00.

+ info: www.palaisdeglace.gob.ar

PELÍCULAS DE AYER, DOCUMENTOS PARA HOY

La muestra presenta una serie de filmes realizados entre fines del siglo XIX y 1930, que plasman momentos de experimentación con el nuevo medio, y hoy son documentos históricos donde se revelan no solo los orígenes del cine nacional, sino también aspectos de la sociedad de su tiempo. Algunos de los eventos que se mostrarán son la visita de Bartolomé Mitre al Museo Histórico Nacional (1901), dos operaciones del Dr. Posadas (ca. 1899) y los ensayos eléctricos en la Escuela Técnica Otto Krause (1920).

Fines de semana y feriados. Hasta julio inclusive. Museo Histórico Nacional. Defensa 1600. Ciudad de Buenos Aires.

CORO NACIONAL DE JÓVENES

12 DE JUNIO A LAS 20.00, EN LA CATEDRAL DE MORÓN. BUEN VIAJE 900. MORÓN. PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
26 DE JUNIO A LAS 17.00, EN LA BASÍLICA DEL PILAR. JUNÍN 1904. CIUDAD DE BUENOS AIRES.

OCHENTOSOS

LA MODA JOVEN Y GLAMOROSA EN LA DÉCADA DEL 80.
DESDE EL 23 DE JUNIO.
MUSEO NACIONAL DE LA HISTORIA DEL TRAJE. CHILE 832. CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Convocatorias

II SALÓN INTERREGIONAL DE ARTES VISUALES, EN LA RIOJA

Dirigido a artistas mayores de 18 años, nacidos en las provincias que integran las regiones del NOA y Nuevo Cuyo (Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, San Luis, San Juan, Mendoza y La Rioja), y a extranjeros radicados en la Argentina, con un mínimo de dos años de residencia en estas provincias.

Recepción de obras: hasta el 29 de julio.

+ info: c.artesvisuales@gmail.com

PREMIO LITERARIO "PROVINCIA DE CÓRDOBA", GÉNERO CUENTO

Pueden presentarse libros de cuentos escritos en lengua española, cuya extensión total no supere las 120 páginas ni sea menor a las 100 páginas. Integran el jurado María Elena Legaz, Andrés Dapuez y Rubén Alonso Ortiz.

El autor cuyo libro sea distinguido obtendrá \$30.000 y la publicación de su obra, que se presentará en los primeros meses de 2012. Hasta el 11 de julio.

+ info: www.cba.gov.ar

3.º FESTIVAL LATINOAMERICANO DE CORTOMETRAJES "IMÁGENES SOCIALES", EN LA RIOJA

Para participar, hay que presentar un cortometraje que no exceda los 30 minutos de duración y que aborde problemáticas sociales. Además, durante el Festival, del 18 al 21 de agosto, habrá charlas, talleres, y proyección de muestras paralelas de cortos y largometrajes, entre otras actividades relacionadas con la cinematografía.

Los cortos se reciben hasta el 22 de julio.

+ info: www.culturalarioja.com.ar

Encuentros

41.ª FIESTA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL PONCHO, EN CATAMARCA

El encuentro incluye el Festival Mayor, con más de 65 intérpretes de la música y la danza, y 20 ballets folklóricos de toda la provincia. En El Ponchito, 300 chicos muestran su talento en el escenario mediante el canto, la danza y otras manifestaciones artísticas. El Salón de la Cultura será el lugar para promover a nuevos artistas y delegaciones del interior, y para presentar espectáculos de las organizaciones sociales y culturales de la provincia.

Además, cine, muestras de fotografía, teatro, charlas y conferencias.

Del 15 al 24 de julio, en la "Residencia de la Simpatía".

+ info: www.cultura.catamarca.gov.ar

V FESTIVAL "PENSAR CON HUMOR", EN CÓRDOBA

Bajo el lema "Tomemos las cosas en serio... pensemos con humor", se celebra la quinta edición de este festival cordobés, que contará con la presencia de humoristas y artistas de la provincia, y espectáculos de humor nacional y del exterior.

Durante cinco días, habrá 60 funciones en teatros, cárceles, fábricas, plazas y barrios de la Ciudad de Córdoba y del interior provincial. También estarán Los Amados, la Comedia Cordobesa y la Comedia de la Provincia de La Rioja. Por primera vez, participan del Festival Los Atrevidos (Uruguay), Rocío García Cano y Débora Izaguirre (España).

Del 8 al 12 de junio.

+ info: www.cba.gov.ar

Cultura en todos los lados

ACCIONES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN
+ INFO: WWW.CULTURA.GOV.AR

MARAVILLOSA MÚSICA

Concurso de bandas musicales juveniles de todos los géneros. Porque tenés mucho que decir, y la música puede ser la forma. Porque lo que vos pensás vale.

Hacete oír. Anotá tu banda y participá.

Abierta la inscripción para grupos integrados por músicos de entre 13 y 23 años de edad, en los que al menos dos de los miembros estén cursando la escuela secundaria. Los temas presentados deben ser propios, y las letras, inéditas, en idioma español o en lenguas autóctonas.

Bases, condiciones y agenda de actividades en www.maravillosamusic.com.ar

ARGENTINA DE PUNTA A PUNTA

En Tucumán, se exhibe "Vida cotidiana de los argentinos": ocho escenificaciones de tamaño natural, que representan los diferentes ciclos históricos, desde 1760 hasta la actualidad.

Del 9 de julio al 14 de agosto.

+ info: <http://puntaapunta.cultura.gov.ar/>

CASA NACIONAL DEL BICENTENARIO

ECONOMÍA Y POLÍTICA. 200 AÑOS DE HISTORIA

Exposición que muestra el itinerario de la economía argentina, desde 1810 hasta la actualidad. Documentos, piezas históricas, material audiovisual y obras de artistas plásticos componen el recorrido, que acerca a los visitantes información amplia para promover la reflexión y generar un debate sobre un tema constitutivo de la sociedad argentina.

+ info: www.casadelbicentenario.gob.ar

CURSO SOBRE HISTORIA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA

En convenio con la Maestría en Historia Económica y de las Políticas Económicas, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Desde el 9 de junio.

Trece encuentros abiertos al público, los jueves de 19.00 a 21.00.

Informes e inscripción:
visitasadultos@bicentenario.gov.ar

Enio Iommi: las piedras de la memoria

Enio Iommi, *Algo le pasó al cubo* (1978-1979); madera, adoquines y alambre; 80 x 45 x 68 cm.

En 1981, cuando Enio Iommi hablaba del arte como una “mosca inquietante que nos pone en tensión”, su vida artística había pasado por distintas tensiones históricas y creativas en relación con el pensamiento y la sociedad.

Si sus obras del primer período remiten a una idea de orden racional (las direcciones y el desenvolvimiento de las formas en el espacio) o poético (relaciones aleatorias entre formas), las posteriores a 1977 representan el caos, la vulnerabilidad de la materia y la precariedad de la existencia. Conmueven al espectador una vez que este haya logrado despojarse de su horizonte de reconocimiento; aquel que cómodamente lo hace entender que se trata de fragmentos de piedras, chapas, cemento, alambres, telas u otros materiales de descarte. Una estética del desecho que lleva implícita la violencia. Iommi nos confronta permanentemente con lo antiartístico. El modo

sobrecogedor y brutal en que acumula, superpone, ensambla y organiza los restos del arte, del consumo, evidencias de una humanidad que, a su juicio, se cae a pedazos, remite a imágenes primarias de vida y muerte de gran eficacia.

En 1978, Iommi presentó *Algo le pasó al cubo*. Sobre uno de los vértices de un cubo de madera, descansa una hilera de adoquines atados con alambre. El adoquín, si bien es un trozo de granito (piedra escultórica tradicional), en su versión de cubos regulares es un objeto utilizado para pavimentar. Proviene de la calle, el espacio público desalentado por la dictadura, donde con inquietante asiduidad aparecían algunos de los muertos en “enfrentamientos”. Así, la presencia del adoquín debió ser perturbadora por sí misma. A su vez, el adoquín atado con alambres aparecía en los cadáveres NN que arrojaba el río a las costas uruguayas.

Algo le pasó al cubo recuerda el “algo habrá hecho”, la duda con la que muchos creían justificar la razón de tanta barbarie. El escultor parece decirnos que la pureza geométrica ya no se sostiene como imagen. Que toscos cascotes “atados con alambre” son la opción pasajera y burda para reasegurar lo que se desmiembra.

“El arte por el arte mismo es como comer pan con pan, y lo que hay que comer es la necesidad de los riesgos que el artista debe tener... porque el arte es como una mosca inquietante que nos pone en tensión”. Esta es su visión. ■

María José Herrera

Historiadora del Arte. Jefa de Investigación y Curaduría del Museo Nacional de Bellas Artes. Presidenta de la Asociación Argentina de Críticos de Arte.