

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

**Usted no necesita un meteorólogo para saber
en qué dirección sopla el viento...**

TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

PRESENTA

VERÓNICA AGUILAR ADAYA

DIRECTOR DE TESIS

MAESTRO RICARDO PAVEL FERRER BLANCAS

MÉXICO, D.F., 2013

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

**Indagaciones
para
contagiar
reflexiones
y
producciones
sustentables**

GRACIAS

Que vayan primero a Dios, Abraxas, YHWH, Al-lah, Krishna, Pachamama, Ometéotl, universo, naturaleza, creencia, concepto, panteísmo, cómo se le quiera nominar; porque cada día está conmigo enseñándome que las cosas sólo son como son y que el otro tanto le toca a mi libre albedrío. Luego al agente que me da vida y que me enseñó a que también me la puede quitar, que sin sus caprichos, actos tan sutilmente agresivos en unas ocasiones y en otras con la más grande devoción, firme de que lograré mis sueños más inasequibles, no estaría donde estoy y menos buscaría a donde voy; si me refiero a ti, **madre**. A mi **padre** que sin sus dulces trociscos no hubiera buscado la defensa del conocimiento y más tarde con ello descubrir amor; por hacerme dar cuenta que nunca es tarde para andar juntos en bicicleta por los parques cercanos. A mi **abuela** que sin sus comidas, techo, orcos y su gusto por el fonógrafo, no hubiera sobrevivido. A mi **hermana** que con sus locuras y tantas pláticas nocturnas me sembró las primeras dudas, además de que en este momento sin su valiosa ayuda no hubiera terminado. A la **familia** en general. A los seres con los que he compartido altos significados, amigos e in orden de aparición en mi vida: **Jimena** que se prestó en mi infancia para darme grandes lecciones y regreso en la ENAH; a **Andrés** que me recordó que el ego no se me suba; a **Andrea** que me enseñó el significado de abrigar; a **Rodrigo** que me enseñó que la belleza está en los ojos de quien la mira; a **Maño** que me enseñó que existen otras hermanas, el valor de perdonar y a crecer como diosadava; a **Tzár** que me jaló a la aventura y me mostró esos mundos que de niña imaginé; a **Adrián (Alf)** por las fotografías e información del arquitecto de su casa y por haber compartido aquí y allá; a **Elián** por las fotografías que me permitió incluir, por las aventuras y la vida vibrante que hemos compartido; a **Esmelda** que me recordó el valor de la humildad; a **Oscar** que me ha mostrado el camino del mal para el bien y que de todos esos juegos a veces muy dolorosos he construido mucho, incluyendo el haber sentido amar y pelear a todo confiar en que la amistad es más valiosa; a **Gonzalo** que sin decirme mucho me rebaja; a **Palomón** por los tiempos aminorados y su pensamiento de que siempre hay miles de posibilidades en las soluciones; al pronto **Dr. Pável** que fue un gran director de tesis, ya que durante todo este tiempo supo conducirme con libertad, permitiéndome a desarrollar mis propias ideas y que en el proceso se convirtió en un gran amigo que me hizo ver lo que soy; y a **Eugenio** que llegó en su término por el fabuloso azar, con el que encontré grandes coincidencias de pensamiento, espirituales y del sentir, por mostrarme a que se ama más de una vez y por resultar el catalizador de esta etapa de mi vida. Y a los **amigos que no mencioné** pero compartí algo. A todos mis profesores, los buenos por cultivarme y los malos por mostrarme que se puede ser autodidacta; en especial al **Dr. Eugenio** Garlano que me ha pasado buenos datos y al **Mtro. Daniel** Vargas por sus muy valiosas lecturas, reflexiones y por haberme invitado a formar parte, en el espacio tiempo que tuvo que ser, de un taller de historiadores (Taller de Integración Plástica) de FFyL. A mis simodales: **Mtra. Ana** Mayoral Marín, **Lic. María** del Carmen Resette y **Mtro. Eduardo** Acosta Arreola; por las observaciones hechas que dieron paso a la mejor construcción y término de esta tesis, además de que fueron atentos y flexibles en sus tiempos para verme y charlar. Y muy especialmente al **Centro de Artes de San Agustín** en Etn (Usoaca) por haberme apoyado con planes, entrevistas, visitas, fotografías e información. Por último, a mi fiel compañera de vida, la música.

"La poesía debe tener como objetivo la verdad práctica"
Candide de Laotréaumont

"Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos"
Eduardo Galeano

Prefacio

Quisiera comenzar con una pregunta que es presencia constante en mi cotidiano:

¿Por qué hacemos lo que hacemos y en medida de esto, cuál es el sentido de la vida?

Yo creo que esto lo sabemos conforme nos descubrimos, pero para hacerlo es necesario tener un punto de referencia y éste se encuentra sumergido en un contexto, entonces dependemos de ciertos condicionantes, que muchas veces es imprescindible romper para poder formar un criterio; para que pase esto se tiene que desestabilizar la mirada foveal (en la retina de los vertebrados, la región central donde se enfocan las imágenes, contiene conos en una disposición muy cerrada) con la que contamos para transformarla en panóptica (entiéndase como el observar todo y no como el vigilante que tiene el poder para castigar) y al mismo tiempo aplicarlo a nuestra vida.

Tengo otra pregunta que surge de la primera y de la reflexión que hice en torno a ella **¿queremos hacerlo o preferimos sumergirnos cómodamente en el mundo dado en retazos para las circunstancias prácticas de la inmediatez?** lo digo porque nuestro contexto es el de Occidente, pero si escogemos esto último tengo que dejar en claro que para todo hay consecuencias, es una ley física y por lo mismo, favor de no andar quejándose de las circunstancias, ni de disculparse cuando es demasiado tarde, simplemente aceptar lo que nosotros mismos construimos o hay otra opción que es la que pretendo mostrar en lo que sigue, **cambiarlo a tiempo y en medida de lo posible.**

De eso, desde mi punto de vista trata la sustentabilidad, dónde la teoría y la práctica se complementan para arrojarnos un resultado que es simplemente el reflejo de nuestras actitudes de años, respecto a cómo llevamos la vida en el planeta y cómo nos relacionamos con los demás.

Mi interés no es dar respuestas absolutas, pero sí desarrollar una discusión en torno a este tema, donde las respuestas de cada uno sean congruentes en su aplicación a la vida de cada cual y sí, de ante mano defino mi postura de vida, reflejada en esta tesis, que es la sinceridad, la búsqueda del conocimiento y su comprensión para ponerlo en práctica.

¡Viva la complejidad que conlleva esta tarea!

Palabras Introdutorias

El hombre, un ser creado de materia cósmica, tan complejo como ésta, tan contradictorio, tan lógico, tan místico... a veces especulo: si existieran otros seres en el universo que nos quisieran estudiar, no acabarían de entendernos y ni mencionar el comprender, ya que parece que ni siquiera nosotros lo hacemos.

La divagación anterior surge a partir de mi infancia, y a lo largo de mi corta existencia me ha sido reivindicada por medio de un pensamiento dialéctico que toma en cuenta el perpetuo cambio de todas las cosas, la confrontación de los antagonismos que surge de éste, la relación entre las diversas disciplinas y la necesidad de considerar los procesos históricos.

Tengo la idea de que el progreso del hombre ha sido para sobrevivir al mundo, que es lo que nos rodea, que lo aprehendemos y conforme ha transcurrido el tiempo mejoramos las herramientas que nos ayudan con esta tarea. Desde la aparición de los homínidos y en un lento proceso, donde el instinto juega un papel primordial, se ha visto el desarrollo de una serie de acciones para forjar el conocimiento, que éste *es* en medida que se aplica a nuestra existencia; que se ha ido acumulando y preservando de acuerdo a necesidades específicas rumbo a la consecución de la perfección terrenal de la condición humana.

Ya Edward H. Carr nos decía del progreso, en su libro *¿Qué es la historia?* “Se dice que el hombre contemporáneo no tiene un cerebro mayor, ni una superior capacidad innata de pensamiento que su predecesor de hace 5.000 años. Pero la eficacia de su pensamiento ha sido varias veces multiplicada al aprender e incorporar a su experiencia la experiencia de las generaciones precedentes. La transmisión de características adquiridas, que los biólogos niegan, es el fundamento mismo del progreso social.”

Es interesante cómo forjamos nuestros conocimientos a través de la experimentación, cómo se transforma en experiencia, cómo tenemos chispazos de intuición sin experiencias previas y cómo éstos los volvemos paradigmas en una forma de explicarnos todo lo que nos rodea y a nosotros mismos e incluso cómo llegamos a especular sobre lo inexistente, al grado de hacerlo conocimiento científico o religión. Me parece que es condición humana el querer tener el control de todo aquello desconocido, sobre todo para respondernos un ¿por qué? que nos haga sentir sosiegos y en esa búsqueda aparecen todos los elementos axiológicos que nos caracterizan para terminar en el desasosiego.

Esta segunda idea se terminó de formular hasta que lo pude asir cuando tomé el curso de **experiencia estética** en la carrera de historia, revisamos a Ernst Gombrich en su libro *El sentido del orden* en el cual hace una recopilación de autores para proponer su teoría, lo expongo en síntesis:

John Locke con sus teorías empíricas decía que el recién nacido debía ser considerado como una “tabula rasa” (pizarra vacía), que nada podía entrar si no fuese a través

de los órganos de los sentidos, que sólo cuando estas “impresiones sensoriales” se asociaban a la mente podríamos crearnos un cuadro del mundo exterior, que no hay “ideas innatas”. Karl Popper refutó esto diciendo que las reacciones de la criatura no se basan en conocimiento sino en hipótesis es decir por una constante actividad del organismo al buscar y explorar el contorno. Immanuel Kant se formula el problema del espacio y tiempo, nos dice que sin una estructura preexistente, o “sistema archivador” no podríamos experimentar el mundo, y menos sobrevivir en él y en las últimas décadas, gracias a los etólogos, se sabe que con el propósito de sobrevivir, un organismo ha de estar equipado para resolver dos problemas básicos o sea debe contestar a las preguntas ¿qué? y ¿dónde? es decir averiguar lo que los objetos a su alrededor significan y dependiendo de esto adoptar la acción apropiada, estas acciones presuponen lo que en el hombre se conoce como “mapa cognoscitivo”.

Ahora no es preciso, ni se debe imaginar el progreso como teniendo un principio o un final definidos, es importante tratarlo como un proceso que tiene exigencias y condiciones de acuerdo a períodos con contenidos específicos, que tuvo desarrollos lentos y que hubo ocasionalmente saltos espectaculares hacia adelante, me viene a la mente las rupturas y discontinuidades que provocan confusiones florecientes y zumbantes terminando en ese salto espectacular.

Lo más importante es no caer en la tentación de los finitos próximos a lo que nos es contemporáneo, como si no cupiera un más allá, pero precisamente por esto tener a consideración el más acá y no quererlo colapsar con la justificación del ¿para qué, si todavía hay mucho más allá!

Martin Heidegger dijo “El materialismo mismo es una figura del espíritu. Sopla desde el Oeste con no menos fuerza que desde el Este” en este sentido quiero mostrar mi inclinación hacia la filosofía Occidental porque me corresponde y Oriental por esencia. Me parece imprescindible y urgente hacer una revisión de las prácticas orientales, ya que pareciera de entrada que tienen un respeto más profundo por la naturaleza entendiendo que todo está

conectado. No abordaré un análisis sobre sus diferencias, ni el significado de cada corriente pues ésta tesis se centra en conocer lo que es sustentabilidad, algunas aportaciones desde diferentes especialidades y lo que nosotros podemos hacer, empero hago una cordial invitación a instruirnos en el mundo de la filosofía.

Este proyecto de investigación proviene de muchos apuntes que me han llevado a plantear el por qué quiero promover la responsabilidad social, en específico a la sustentabilidad que surgió de ésta, sobre todo a través de la práctica del diseño. De tal manera recogeré en breve las actitudes humanas en diferentes puntos de la historia, nuestro desarrollo y proliferación en el mundo por medio de un álbum ilustrado, reforzado textualmente con sondeos históricos; con la finalidad de recordar o conocerlos, según sea el caso, para activar nuestro juicio crítico en un sentido no de sentencia sino a manera de interpretación de eso “justo e injusto” que ha transcurrido en el mundo, conduciéndolo al principal interés de ésta tesis, la reflexión aplicable.

En lo consecutivo abordaré el concepto de responsabilidad social (RS) y de sustentabilidad para tener una claridad de lo que se habla, ya que es un tema *en boga*, pero que se supedita a demasiadas ambigüedades por la difusión que ha tenido y no precisamente por filantropía sino con discursos políticos sometidos a intereses de unos cuantos.

Que desemboque en hechos sustentables desde unas cuantas disciplinas con el afán de demostrar que se puede aportar desde cualquier rama a esta materia que nos compete a todos desde siempre. Finalizando con la cuota que he de pagar por el hecho de pertenecer a una de las profesiones que son más dañinas e insinceras, lo digo porque la mayoría se han dedicado a convencer a la gente para que compre cosas que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a personas a quienes no les importa; sí, diseño y comunicación visual lo utilizan mucho los *mass media* (medios masivos de comunicación), pero precisamente por este hecho me motivé a pensar si los diseñadores utilizan lo mejor posible las formas e imágenes más susceptibles de atraernos y cultivarnos ¿Por qué no hacerlo con un compromiso social? Así que espero esto les llegue a todos y en especial a ustedes mis queridos colegas.

índice

Oigo los vientos del cielo
que no cesan ni un momento

Sondeos históricos	16
Sondeos filosóficos sobre la ética	48
¿Qué es la RS? definición ISO 26000	55
Diferentes contextos de la RS	56
¿Qué es desarrollo sostenible?	59
Un orbe sustentable	61
sobre la economía	62
sobre el ambiente	65
sobre la sociedad	83

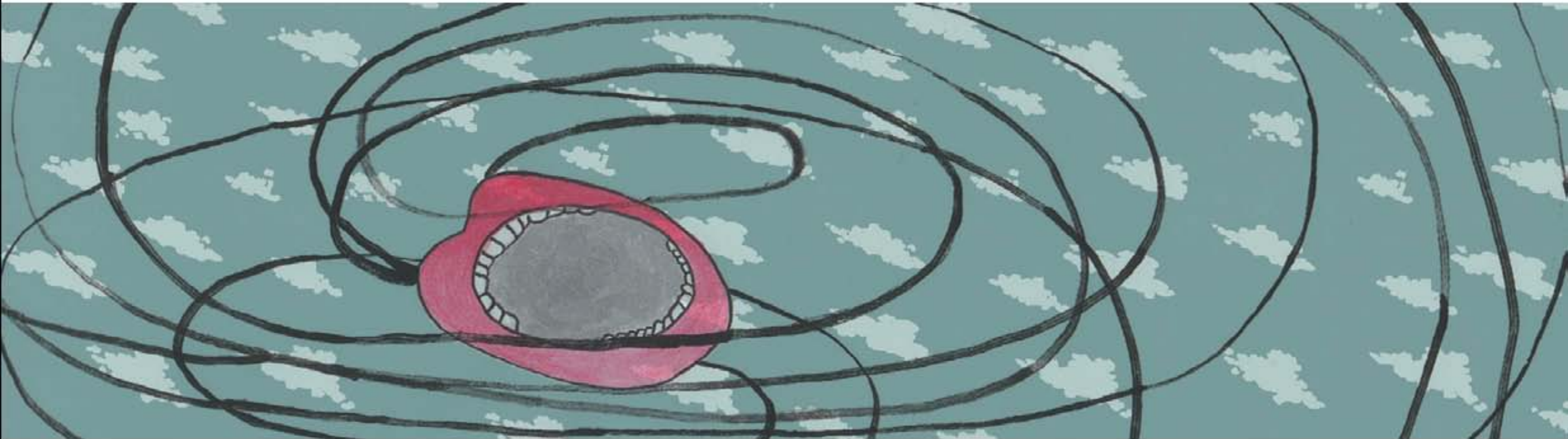
Observo los ventarrones de protesta
que se levantaron

Permacultura, una forma diferente de vivir	88
manejo de la tierra y naturaleza	92
ambientes construidos	93
herramientas y tecnología	94
educación y cultura	95
bienestar físico y espiritual	96
economía y finanzas	97
tenencia de la tierra y gobierno comunitario	98
La canción que es valiente, es canción para siempre	101
<i>Taki Unquy</i>	103
<i>Denia, masskina aljazair</i>	105
<i>Blowin' in the wind, It ain't me babe</i>	110
<i>La mauvaise réputation</i>	118

El viento forma mil oleajes
de la gran marea

obra que se filtra	147
esbozo que fluye	131
garabato que brota	126
CaSa, primer centro de las artes ecológico de Latinoamérica	122
¿Cómo nos afecta a nosotros y al diseño?	154
Reparar en la creatividad y en la <i>praxis</i> del diseño sostenible	159
seduciendo al consumidor	160
de las cosas tangibles: impresión y papel	164
del futuro hacia el presente en la coseidad	174
Vivir y trabajar de forma sostenible	177
Las camaradas lejanas	188
Las camaradas cercanas	192
<i>Moi</i>	192
Conclusiones	228

**Oigo los vientos del cielo
que no cesan ni un momento**

Sondeos históricos

Me he tomado la libertad de jugar con algunos episodios de la historia que me han llamado la atención. Este juego comenzó con la ignorancia que conforme conoce, sintetiza y aclara, selecciona y omite, al mismo tiempo se sigue cultivando por medio de diálogos sin fin entre el presente y el pasado. Pongo en orden los sucesos para ubicarse en el tiempo, empero con esto no significa que la historia de la humanidad sea lineal, el esfuerzo que se necesita para llevar la civilización adelante se extingue en un lugar y renace luego en otro, son discontinuos que se insertan al continuo lo que hemos observado en la historia, estas guías se usan por su carácter práctico y sintético, pero son insuficientes frente a otras que responden mejor para la profundización, conforme a las exigencias específicas, de un análisis activo.

He aquí el álbum ilustrado *Yira Yira*¹. Sirva este ejercicio como un ejercicio referente de análisis para comprender necesariamente, mas no lo suficiente, el comportamiento humano.

1. La película *Yira, yira* comienza con un diálogo entre el cantante, compositor y actor Carlos Gardel y por el cantante, compositor, dramaturgo y cineasta Enrique Santos Discépolo:

CG: Decime Enrique. ¿Qué has querido hacer con el tango Yira... yira?

ESD: Una canción de soledad y de desesperanza.

CG: Hombre, así lo he comprendido yo.

ESD: Por eso es que lo cantás de una manera admirable.

CG: ¿El personaje es un hombre bueno?

ESD: Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante cuarenta años y de pronto un día, a los cuarenta años, se desayuna con que los hombres son unas fieras.

CG: Pero decís cosas amargas

ESD: No pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado cuarenta años para desayunarse.

A continuación Gardel interpreta el tango acompañado por dos guitarristas. MORERA, Eduardo, *Yira, yira*, Argentina, Productora Federico Valle, 1931. El título que le da a la letra es una castellanización del italiano *girare*, que puede ser traducido como andar, callejear, en el sentido de buscar en vano. "Corto" [en línea]. Youtube. [fecha de consulta: 14 Febrero 2013]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=HMscTiC4Ybc&feature=player_embedded>.

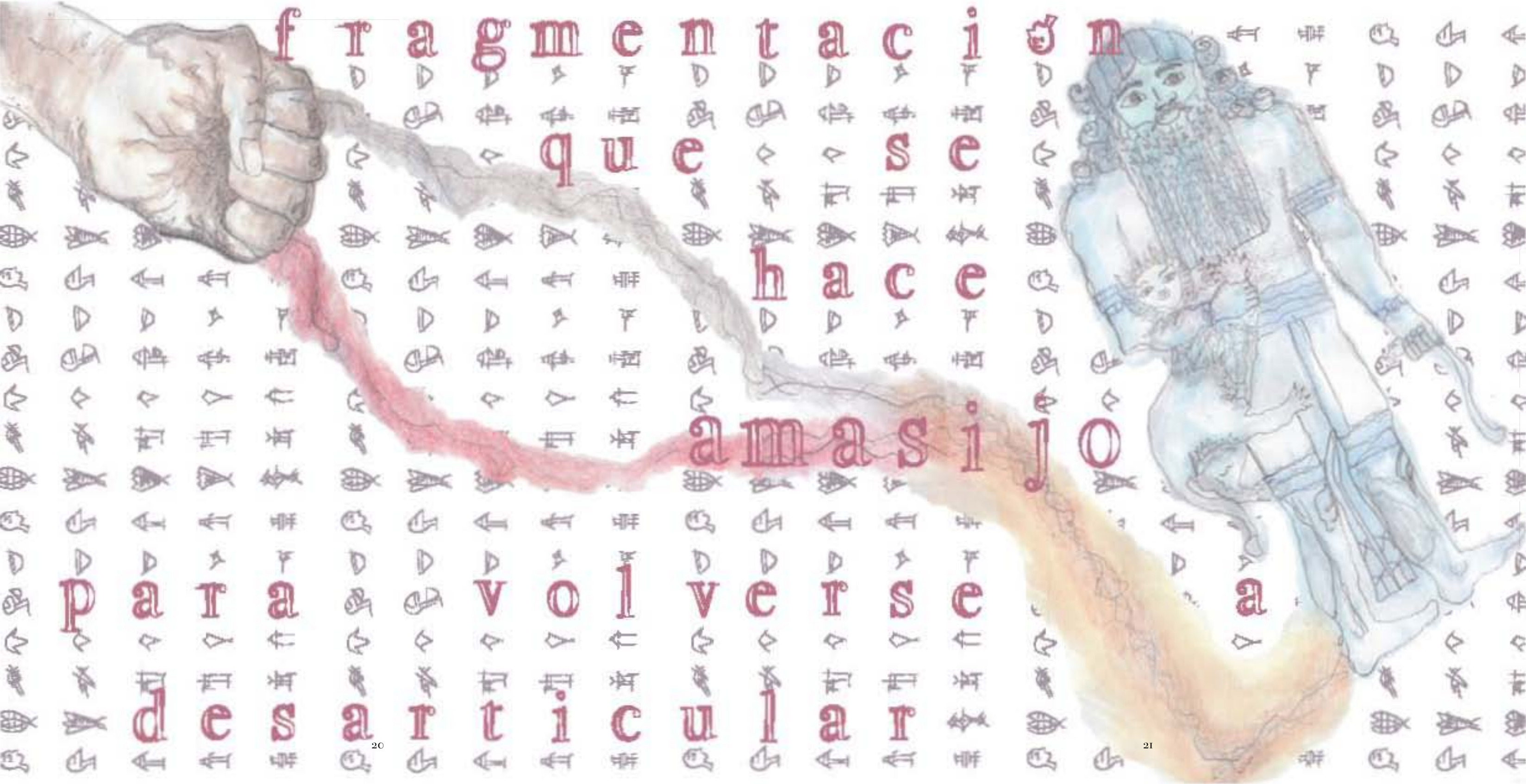
Todo se transforma

en su

**tiempo
espacio**

i d ó n e o s . . .

No
hay
año
cero,

-45000000000..-70000000000..-24800000
..000002-..00000009-..000000059-..00

8600..-4300..-1200..-700..-175..-80..-25..-1

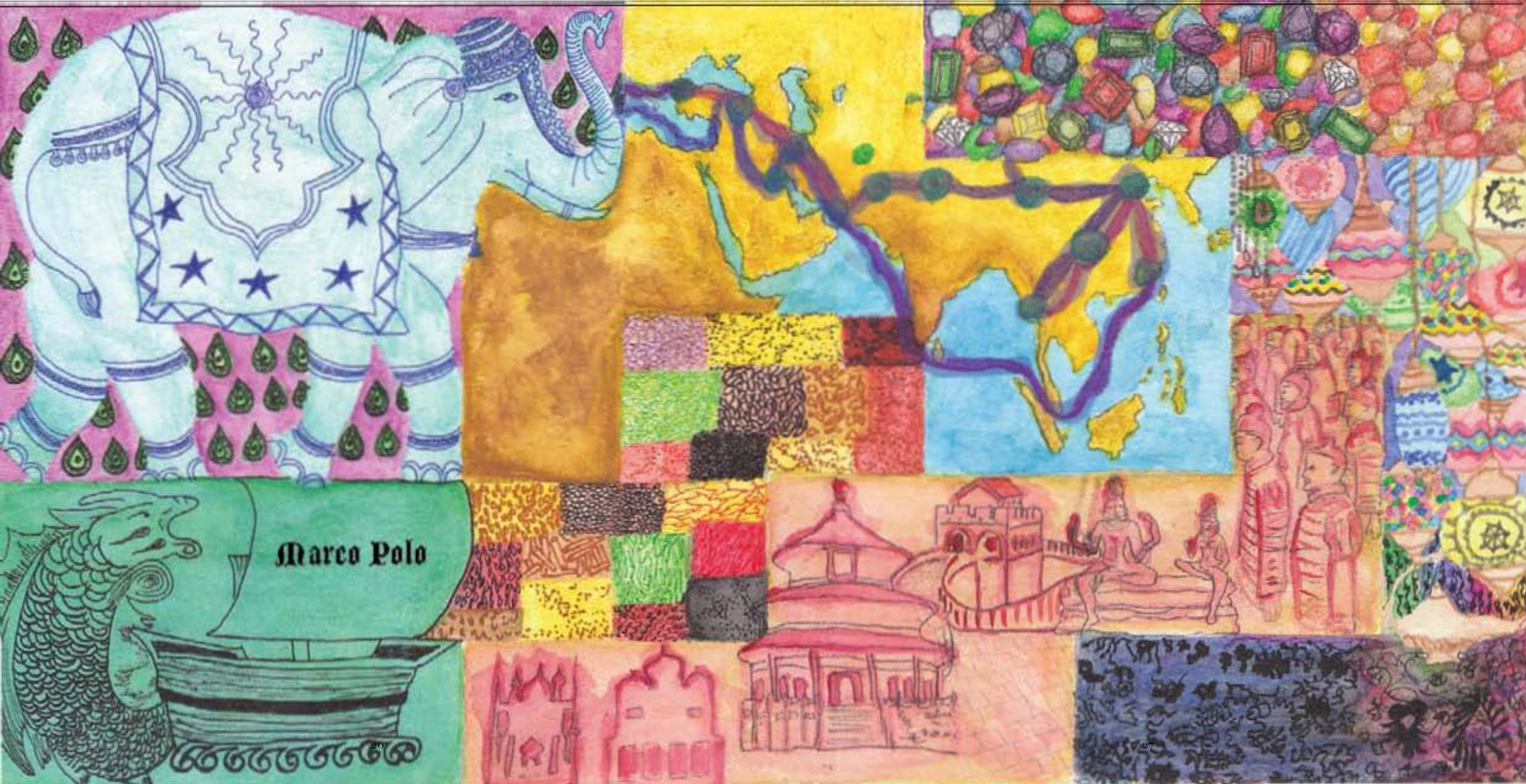
8781..6871..2871..5601..009..325..012..551
..1900..1914..1939..1945..16

..6861..09
1999..2005..2008..2013..

ni
siglo
cero.

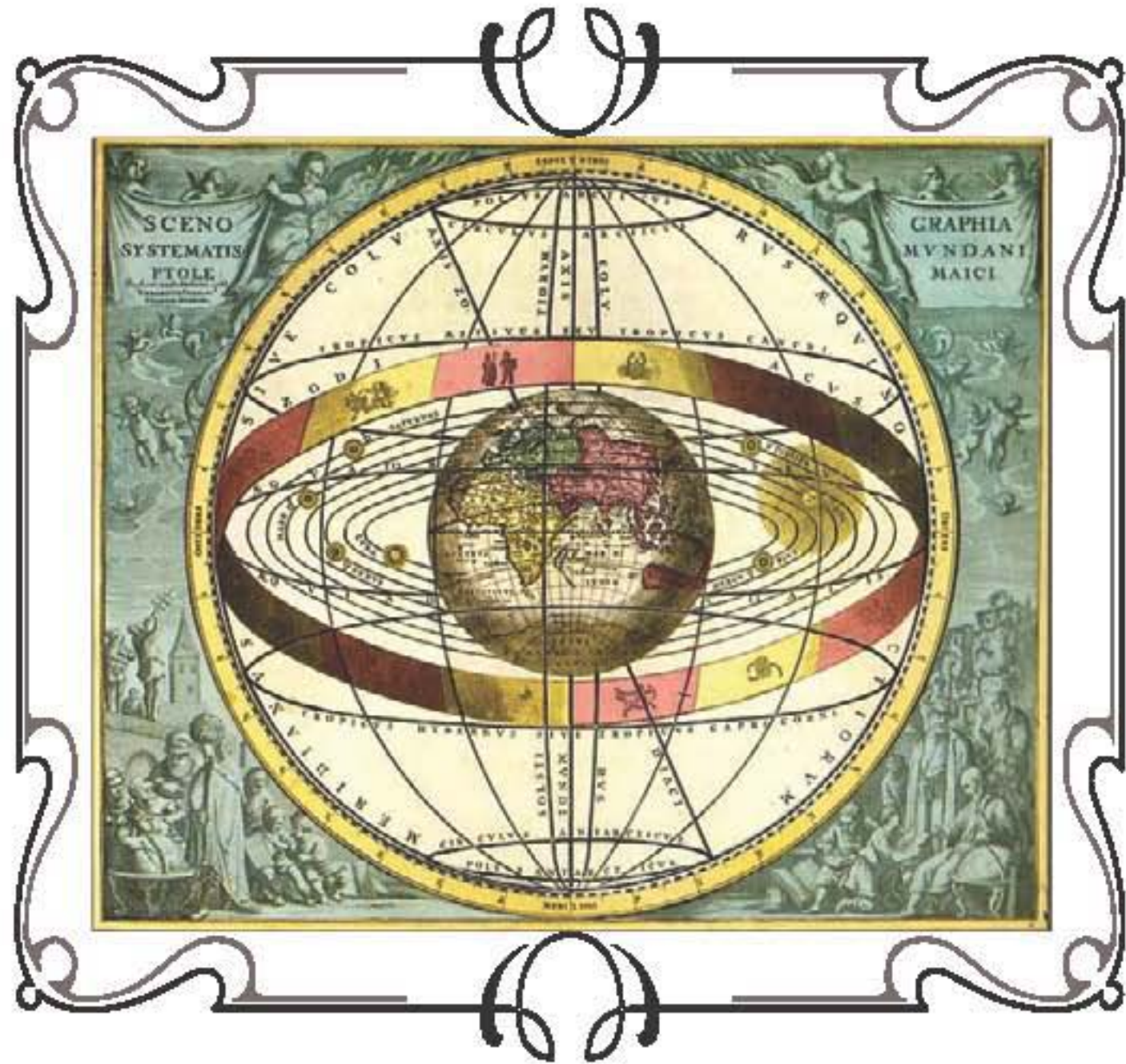
LA COMPLEJIDAD DEL DESARROLLO IMPLICA,
CONSERVACIÓN Y SUPERACIÓN DE NUESTRA CONDICIÓN...
¡VIVAN LAS CRISIS!

Marco Polo

Nunca tenemos suficiente.

GIRO COPERNICANO

“Las
revoluciones
como
cambios
del
concepto
del mundo”

científica

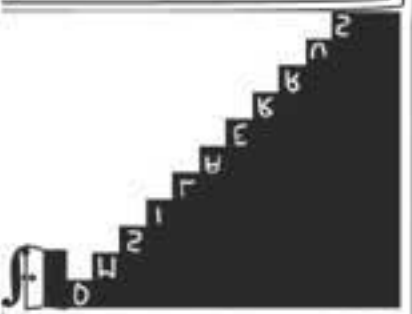
social

filosófica

EXPREZIONISMO

DADAISM
i } O S. m

DER
BLAUE REITER

СОПСТЯЦТІВІЗМ

consumir & desechar

¿a dónde vamos a parar!

**“ PESADILLA
DE GUERRA,
SUEÑO DE PAZ ”**

BIENVENIDOS A • LA CHINGADA •

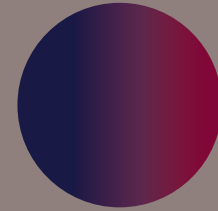
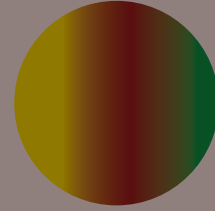
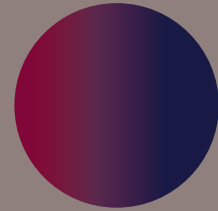
Población: 7 070 millones

Peste bubónica

miles de millones de habitantes

12 000 a.C. 11 000 a.C. 10 000 a.C. 9 000 a.C. 8 000 a.C. 7 000 a.C. 6 000 a.C. 5 000 a.C. 4 000 a.C. 3 000 a.C. 2 000 a.C. 1 000 a.C. a.C./d.C. 1 000 d.C. 2 000 d.C.

¿Cuál es la capacidad de sostenimiento, de seres humanos, en el planeta?

Lo que se hacía en los primeros tiempos era construir un conjunto de conocimientos, habilidades, comportamientos y creencias que pasaban de una generación a otra en una comunidad; a esto se le llama cultura, pero cuando ésta rebasó el conjunto mencionado como organización urbana, con medios que la preservaran y comunicaran, poseyendo una organización política y económica que permitiera el ejercicio del poder sobre un extenso territorio, así como llegar con efectividad a regiones fuera de su control se transformó en civilización.

Al mismo tiempo se forjó una esencia en la actitud humana, que no es gratuita sino que surge entre la producción de los bienes y su consumo. En las concentraciones urbanas hay dos tipos de ciudadanos, los que producen y los que se dedican a las funciones públicas, administrativas y comerciales; mientras que en la periferia de éstas ciudades encontramos pastores y nómadas dispuestos a pelear por estos dotes de opulencia, por eso las ciudades civilizadas empiezan a proporcionar sus estados con una fuerza militar que garantice su seguridad y así se formaron los primeros imperios. Entonces la civilización comienza con la agricultura y se desarrolla con el comercio, al menos es lo que observamos de la historia, lo que destaca en esta es una de las cualidades del ser humano, tal vez la mejor o tal vez la peor ambas igualmente justificadas, se llama **inventiva**.

Por otro lado en la regulación de la vida que debemos llevar ante los demás, tenemos el antecedente de las leyes con el código Hammurabi, es interesante como lo define las transacciones morales y su aplicación a la producción de bienes y de consumo. Nos damos cuenta que son muy similares a las actuales con sus variantes en los términos de esclavitud y rigor de penas que sin embargo no están nada alejadas de nuestra realidad, sólo que se manejan con perfectos eufemismos mundiales tales como pobreza extrema, ley antiinmigrante, terrorismo, seguridad territorial, combatir las armas de destrucción en masa, asegurar el espacio cibernético, protección física de la infraestructura crítica, estrategias para el control de drogas, etc. Leyes que rigen el mundo en el supuesto de mantener el orden, ¿el orden para quién? ¿leyes que benefician a quién? En materia de moral y en el cómo nos rigen siempre existen las leyes tan ambiguas. Cabe aclarar que en el mundo antiguo los babilonios eran vistos como seres perversos según ideologías judeo-cristianas y menciono estas últimas porque son cimientos de nuestra vida Occidental; la realidad es que la mayor diferencia que yo veo es la actitud de doble moral que nos enseñó la ideología judeo-cristiana, respecto a lo demás no son padres fundadores, es por eso que me era imprescindible repasar la historia desde la aparición del hombre, en un recuento de hechos sin pretensiones de resaltar civilizaciones o ideologías, simplemente poner las cosas como fueron y evitar los nepotismos intelectuales tan comunes en nuestro contexto Occidental.

Me postulo en contra de los protagonismos intelectuales, ya que considero e insisto, que cada civilización hace sus inventos, pero se ha demostrado por el estudio del desarrollo general de las civilizaciones, que la capacidad inventiva de un hombre o de una agrupación es muy reducida, y que el movimiento que marca el desarrollo de éstas es siempre lento; por eso los descubrimientos e

inventos aparecen casi siempre por pura suerte (serendipia) y esporádicamente, apareciendo en diferentes sociedades, sucediéndose y transmitiéndose a saltos, generalmente sumándose unas a otras, pero a veces eliminándose. Así que tenemos un movimiento caótico donde es imposible discernir si se avanza o se retrocede.

Por lo tanto la civilización, progreso, conocimiento, inventos y/o creación descansan sobre el trabajo continuado de todo el género humano, dónde hay ciertos sujetos que sirven de catalizadores recibiendo-aportando estos actos y saberes poiéticos; siempre y cuando se desplacen constantemente, ya que al hacer esto se aportan nuevos valores cuando los anteriores ya están anquilosados.

Ciertos gestos naturales estimulan invenciones afines en diferentes lugares. Un ejemplo de ello es el instinto que incita a recurrir al dibujo, así se señalan ciertas cosas u objetos de los que se quiere hablar; tal es el origen de la escritura y este tipo de comunicación visual. Hemos visto cómo apareció el alfabeto progresivamente mediante la acumulación de pequeñas transformaciones, y su conquista por el mundo fue sucesiva a medida que se difundía.

Pero si bien se dan semejanzas en la invención, análogas en su punto de partida, la mayoría se desarrollan en diversos sentidos así como la realidad es de una complejidad que desborda la comprensión del ser humano, éste sólo puede poner atención sobre algunos aspectos de ésta dependiendo cuál sea su contexto.

Por ejemplo, nuestra visión occidental se inclina por la facilidad de la acción, así como por la relación directa entre un resultado material y el acto o serie de actividades que lo provoca; en cambio en oriente se inclina por lo espiritual. Lo vemos reflejado en la escritura, en occidente tiene fines prácticos y en oriente ha sido un arte más que una técnica; es decir uno de sus objetivos importantes consistía en provocar sensaciones estéticas tales como los movimientos de la mano, en la caligrafía china; como un sustituto a la decoración figurativa, en la caligrafía árabe; como lengua litúrgica, en el sánscrito de la India.

Por otro lado el invento nace como una reacción del hombre ante situaciones determinadas, pero ¿de dónde proviene esta reacción? Podemos adjudicar a ciertos estimulantes tales como:

La ley del menor esfuerzo, que ante un bien apetecido también se quiere procurárselo con el menor sudor, un ejemplo de ello son todas las máquinas que se han inventado e incluso las que se inventan hasta en nuestros días.

El instinto de conservación, que se aplica ante la amenaza inminente de un grave peligro, sin embargo se puede apreciar que sobreviven sólo los que muestran tener un espíritu de adaptación, hay un concepto que suele designarse como “el principio de exclusión competitiva”, fue formulado en 1934 por el microbiólogo ruso G.F.Gause y nos explica que si se pusieran juntas dos especies con el mismo nicho y se les obligase a competir por recursos limitados, inevitablemente una de ellas vencería a la otra en la competencia y la especie menos bien adaptada de las dos se extinguiría.

El juego o la búsqueda del placer que desempeña un papel importante en la vida cotidiana del hombre, se trata de una actividad en la que se entrega por ella misma, es decir se caracteriza por el espíritu y no tiene por finalidad satisfacer un instinto elemental como comer, dormir, reproducirse; cabe aclarar que Sigmund Freud, médico neurólogo, padre del psicoanálisis, niega los instintos y nos habla sobre las pulsiones humanas fundamentales que son *Eros* (que engloba las de autoconservación y las sexuales) y *Tanathos* (pulsión de muerte). Otros nos dicen tan atinadamente “Estas manifestaciones

inútiles, quiero decir que no son absolutamente necesarias para conservar o para defender la vida, marcan la fecha más importante en toda la historia de la Humanidad. Estas manifestaciones demuestran el progreso del espíritu humano por los caminos de la evolución, esos caminos que le van alejando del animal. Los gestos y actos primitivos “inútiles” del hombre son en realidad, los únicos que importan. Y es porque encierran el germen de las ideas abstractas, de las ideas espirituales, de la idea de Dios liberada del terror, de la moral, de la filosofía y de la ciencia”². Aquí entra el arte.

El orgullo y la vanidad, el hombre es un ser sociable, que vive entre sus homólogos y que siente una doble preocupación: la de afirmar su personalidad ante los demás (orgullo) y la de ganar su admiración (vanidad). Un ejemplo es haber encontrado algo por sí mismo y ver que le reconocen ese mérito en su círculo social se marca como respeto.

El desasosiego, el hombre sólo toma la iniciativa y la ejecuta cuando quiere cambiar algo porque no está a gusto con su presente. Esta inventiva se encuentra muy ligada con la moral y la religión en medida que se busca algo que no se posee.

Es interesante que todos los elementos de la inventiva se encuentran en el vestido y en el alojamiento ya que en ellos se busca el abrigo y la defensa contra los fenómenos, pero al mismo tiempo, también el adorno y la decoración.

Ahora pongo en juego los términos civilización y cultura ya que podemos notar que con la aparición de la escritura a manera de registro histórico y literario (*la epopeya de Gilgamesh*, que se conoce hasta ahora como la primera en ambos sentidos) existe una exigencia del espíritu, donde el humano no sólo necesita un desarrollo material para su existencia sino ese otro que es imperceptible.

Si bien la civilización es en principio un signo de cultura, en el mundo real se tratan de valores muy diferentes. Vayamos al sentido original de la palabra cultura, según Jacques Leclercq³, –cultivo– se aplicaba a la labranza o la transformación de la tierra operada por la actividad humana. Una tierra cultivada se opone a una tierra en barbecho, en la que sólo brota lo que la naturaleza produce espontáneamente. Así la noción es muy afín a la de civilización, pero luego se aplica el término al cultivo de la mente humana. Se cree que fue en el siglo XVII cuando se empezó a hablar de cultura en el sentido de cultivo del espíritu. Un espíritu cultivado –culto– es un espíritu transformado por la acción del hombre.

Casi en todas partes se habla preferentemente de cultura cuando se trata de valores intelectuales, y de civilización, cuando se trata de valores materiales; a excepción de Francia que los términos son indistintos y en Alemania que se les suele distinguir, se sabe que los alemanes son muy amigos de precisar los términos.

Me refiero a que se tratan de valores muy diferentes puesto que al existir un gran desarrollo de civilización material puede ahogar ciertas tendencias del espíritu, y viceversa, un intenso desarrollo espiritual puede desviar la atención del desarrollo material, lo increíble sería la coexistencia armoniosa de estos dos términos en la práctica.

Hay diferentes elementos que componen una civilización y al revisarlos para importar a tu entorno o al externo, hay que tener un espíritu de comprensión con los valores que la integran y de los que carece; sobre todo entender que están sujetos a un contexto espacial - temporal, con necesidades específicas y si se modifican pueden existir serias repercusiones.

2. Cita contenida en el libro Filosofía e Historia de la Civilización tomada de LECOMTE DU NOÛY, Pierre, *L'homme et sa destinée*, Editions du vieux colombier, Paris, 1948, pág. 109.

3. (Bruselas 1891- Beaufays 1971) Licenciado en Derecho y Filosofía, especialista en el tema de la moral y considerado una personalidad del catolicismo belga, fue sobre todo un maestro y escritor espiritual que participó en la fundación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Sociedad de estudios Políticos y Sociales de Lovaina. “Biografía de Jacques Leclercq” [en línea]. Wikipedia.[fecha de consulta: 17 Febrero 2011]. Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Jaques_Leclercq>.

Revisemos algunos sectores

Aspecto Político: Tenemos al Estado, su función es garantizar la seguridad interior y exterior permitiendo la continuidad de la vida social con tratos que aseguren la comunicación y los intercambios de diferentes índoles con el exterior. Pero casi siempre, estos tratos no respetan ni al interior, ni al exterior, terminando en una imposición - subordinación, dependiendo de quién lleve la batuta del poder. Existen, aparentemente, semejanzas de este sistema en diferentes países pero recordemos que cada pueblo vive conforme a sus tradiciones, ignorando lo que hacen los demás y sí, aún en la actualidad con todo el sistema tecnológico que nos cargamos para saber del mundo, pero no es lo mismo verlo que vivirlo.

Aspecto Militar: Está supeditado a los fines políticos, se preocupan únicamente de resultados prácticos, sus componentes son las armas y la táctica. En general se distinguían sus componentes hasta la aparición de las armas de fuego, que se propagaron por todo el mundo. Sin este la política no tendría el éxito para la ejecución obligada de sus leyes, ya que muchas veces termina en el sometimiento del que se encuentre en contra de ellas.

Aspecto Económico: Se debe tener una libertad de espíritu, pero esta libertad exige un mínimo de condiciones de comodidad material. Tiene un vínculo muy fuerte con todos los otros aspectos, ya que es la ciencia de la producción y de la distribución de las riquezas, dependiendo de lo que los hombres consideren “riqueza” en un momento dado.

La cuestión es hacer extensivas las comodidades a toda la población y en un mundo donde la explosión demográfica aumenta día con día es imposible esta igualdad aunado a que la “democracia” más bien es el dominio que ejerció el mundo anglosajón sobre el resto del mundo imponiendo una jerarquía de valores, donde en la cúspide están los valores que facilitan una vida física agradable no necesariamente saludable, la merecida por su trabajo. El problema es que para otros (me incluyo) el mayor goce de la vida está en las actividades “inútiles” del espíritu y prefieren no acumular eso innecesario que te hacen ver tan imprescindible o cuando para otros muchos, padecen de estas comodidades y no necesariamente porque no trabajen, al contrario muchos viven en una sobreexplotación, desgraciadamente a los ojos de los que imponen no se encuentran en su pueblo elegido para que participen de ello.

Aspecto Religioso: Es difícil hacer declaraciones generales en todos los elementos; les recuerdo que cada civilización tiene especificidades y por otro lado aunque no quiera declarar simpatía o antipatía de diversos pensamientos, es imposible hacerlo, soy humana y sí, ni siquiera en materia de las ciencias existe una objetividad, hay un intento de acercamiento, pero todos hacemos juicios de todo y en base a esto creamos paradigmas.

Me parece que todas las religiones están ligadas a la moral, o sea la conducta de la vida, unas más que otras, otras tal vez desde el punto de vista cristiano moralino, se salen de sus reglas y son inmorales, pero yo creo que es muy su forma de vida. Con todo tenemos a las grandes religiones reveladas como el cristianismo, budismo y el islamismo que se han extendido por todo el mundo y han derivado en otras muchas religiones adaptándose a la tónica de sus tradiciones generales.

Pero la base de todas tiene ciertas uniformidades que han trascendido hasta nuestros días derivando en ciertas actitudes que tomamos ante la vida.

Aspecto social: El conjunto de seres que participan de todos los aspectos, la razón principal, el uno que es el ser humano en convivencia con otros. Desde siempre nos hemos encontrado distribuidos en jerarquizaciones, que en algunos tiempos fueron inamovibles pero aún así nunca faltaron los intrépidos - escurridizos que rompieron esto. En la actualidad es “más fácil” cambiar de nivel, pero depende de muchos factores. Podría numerar las muchas clasificaciones que se han hecho a lo largo de la historia pero desde mi perspectiva todo gira en torno a una sola cosa y es la **élite**, sí, la élite que se encuentra en cada estrato social desde el más alto al más bajo, dónde si cumples ciertos requisitos te podrán admitir en su núcleo, todo es un juego de aceptación, hasta en los ascetas (en el caso de la India son seres que se aíslan del medio) porque en su conjunto forman un grupo, queramos, nos importe o no siempre quedamos clasificados para la fácil identificación.

Aspecto Intelectual: Engloba a las actividades artísticas, científicas y filosóficas. Un Estado fuerte puede favorecer su desarrollo, pero también hay casos donde lo paralizan, imponiendo a sus súbditos una línea de pensamiento. Así como hay casos donde un Estado débil puede acrecentarlo fuertemente. Como sea es muy importante desarrollarlas para el crecimiento personal y social, ya que con él se puede hacer una crítica de los otros aspectos incluso hasta cambiar paradigmas.

Lo que entiendo de todo esto es que somos muy diferentes, con necesidades específicas y que la igualdad no puede existir en tanto que lo único que compartimos es la esencia, en el origen caótico del todo y como tal no esperemos un desarrollo unitario ya que nuestra misma condición de humanos exige la diversidad y el trato de acuerdo a ello, mas no la imposición de un pensamiento; ninguna civilización es mejor que otra para conducir a las y los demás.

Michael Foucault⁴ a grandes rasgos, dice que la genealogía debe percibir la singularidad de los sucesos, encontrarlos allí donde menos se espera y en aquello que pasa desapercibido por no tener nada de historia – los sentimientos, el amor, la conciencia, los instintos-; captar su retorno, pero en absoluto para trazar la curva lenta de una evolución, sino para reencontrar las diferentes escenas en las que han jugado diferentes papeles; definir incluso el punto de su ausencia, el momento en que no han tenido lugar. Que detrás de las cosas existe algo muy distinto; « en absoluto su secreto esencial y sin fechas, sino el secreto de que ellas están sin esencia, o que su esencia fue construida pieza por pieza a partir de figuras que le eran extrañas. **¿La razón? Pero ésta nació de un modo perfectamente razonable, del azar** ».* Que lo que se encuentra al comienzo histórico de las cosas, no es la identidad aún preservada de su origen, es la discordia de las otras cosas, es el disparate.⁵

Sondeos filosóficos sobre la ética

Filosofía⁶, del griego *philêin* (amar) y *sophía* (sabiduría), la traducción literal es “amor a la sabiduría”. Es un conocimiento eminentemente racional del sentido del ser y de sus regiones fundamentales; trata de un amor a la sabiduría totalizadora, racional, crítica y utópica, que abre y se ocupa de las interrogaciones ilimitadas. Por lo mismo se compone de distintas disciplinas, una de ellas y la que abordaré, es la ética.

4. (Poitiers, 15 de octubre de 1926 – París, 25 de junio de 1984) Fue un historiador de las ideas, teórico social, psicólogo y filósofo francés. Fue sin duda durante los años sesenta una de las figuras más importantes e influyentes del ambiente cultural francés . Nunca quiso expresamente ser un historiador de los ideales ni de las ciencias en el sentido clásico de estos términos. La única denominación que admitía era la de arqueólogo, aquello que da cuenta de forma más profunda de la cultura. “Biografía de Michel Foucault” [en línea]. Antroposmoderno. 2004 [fecha de consulta: 17 Marzo 2011]. Disponible en: <http://www.antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=646>.

* Cita contenida en el libro la Genealogía del poder de Michel Foucault tomada de NIETZSCHE, Friederich, *Aurora. Reflexiones sobre los prejuicios morales*, Alemania, 1881, pág. 123.

5. Síntesis de Friedrich Nietzsche, la genealogía, la historia. FOUCAULT, Michel, *Genealogía del poder*, 3ª edición, Endymión, España, 1992, págs. 7-29.

6. Dado que en otras culturas encontramos elementos filosóficos pero mezclados profusamente con otros de carácter religioso, muchos autores consideran que la filosofía entendida como actividad intelectual sistemática y rigurosa sólo existe en la tradición europea que comienza con los griegos. Pitágoras fue el primero en llamarse a sí mismo filósofo o amante del saber, distinguiéndose de los dioses que, en cambio, son “sabios”. También fue el primero que presentó la filosofía como una actividad contemplativa del espectáculo del mundo: la vida es como una gran feria, dijo, donde algunos van a hacer negocios, otros a divertirse, y los mejores a observar desinteresadamente lo que allí sucede; estos últimos son los filósofos.

Otros autores atribuyen a Heráclito la concepción de la filosofía como un saber que no se limita a ser el compendio o suma de los conocimientos comunes y de las disciplinas científicas, sino un saber con carácter propio y que tiene como objeto los principios fundamentales de lo real.

La filosofía entendida en sentido propio (lo que Aristóteles llama *filosofía primera*) tiene por objeto los principios primeros, las estructuras más generales del ser e incluso Dios mismo.

Aunque los presocráticos no hicieron una presentación sistemática de las distintas disciplinas que componen la filosofía, entre las más importantes están: ontología, antropología, epistemología, psicología filosófica, filosofía de la naturaleza, filosofía del lenguaje, estética, ética, teología filosófica, filosofía política, filosofía de la religión, filosofía de la ciencia. Los títulos no se encontraban tal cual en la filosofía griega, pero sí sus contenidos. “Origen de la filosofía”[en línea]. Torre de babel ediciones.[fecha de consulta: 3 Octubre 2013]. Disponible en: <<http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/FilosofiaGriega/Presocraticos/Filosofia.htm>>.

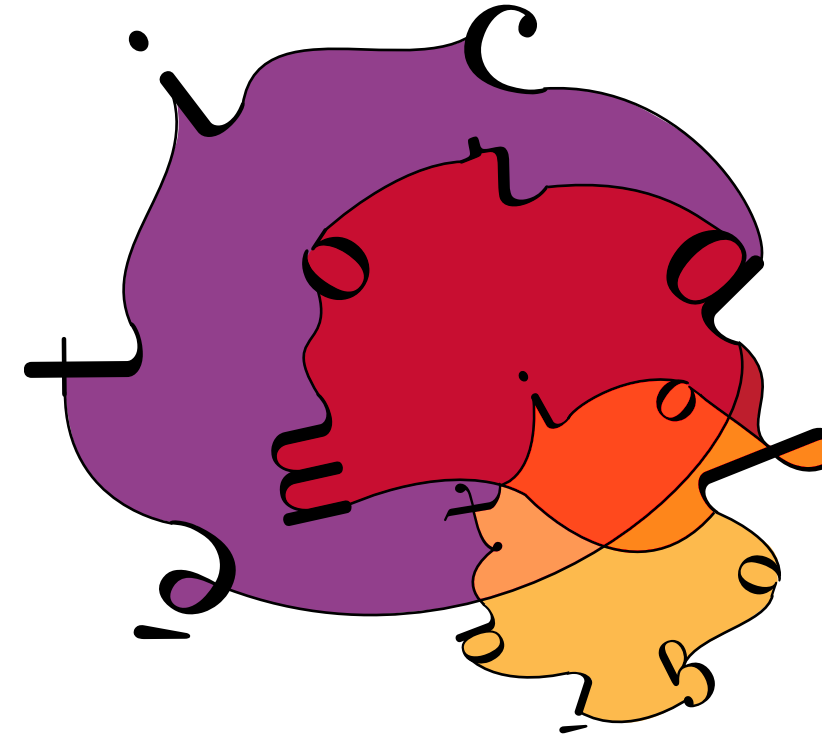

Ilustración 1. Ética-Moral-Axiología.

Con todo esto llegamos a un punto clave para la sustentabilidad, he estado mencionando constante e indirectamente **cuestiones axiológicas**, valores positivos y negativos que provienen de la voluntad, por consiguiente son modos de preferencia consciente de querer o rechazar; existen cuando respeta las dos restricciones siguientes:

“ 1) Que la preferencia esté regulada socialmente (objetivada en costumbres o en normas), o sea que la preferencia individual exprese una actitud respecto de esas costumbres y normas, incluidos los casos de ruptura, abolición, superación, modificación; 2) Que contenga el momento de generalización superadora-abolidora de la particularidad (o que tienda a él).”⁷

Lo que me llevó a tratar ineludiblemente a **la moral**, se refiere a la relación existente entre las motivaciones particulares y las exigencias sociales que las regulan; tiene una duplicidad de planos: uno referido a

7. Cita contenida en los apuntes de Ética tomada de HELLER, A, *Hipótesis para una teoría marxista de los Valores*, Grijalbo, México, 1972, pág. 34.

las normas, reglas, imperativos que rigen y orientan los actos humanos y el otro se refiere a los actos voluntarios (intencionales y concientes) que están relacionados con normas y valores.

“Sólo hay acto autónomo y responsabilidad de la persona si existe posibilidad de elección, si hay algo más que moral concreta y autoridad externa, si hay moral abstracta y autoridad interna, si existe la conciencia de realizar el deber moral. El ser humano que se lleva por sus intereses egoístas y particulares se inclina por la obligación y la legalidad establecida por temor a la sanción, es decir, por una moral heterónoma. La persona libre y conciente, en cambio, practica una moral inclinada al deber y a los valores propios, una moral autónoma, reflexionando y criticando los valores establecidos mientras hace propios los valores humanizadores”⁸ o sea que ésta última no tiene más objeto que el de buscar el modo en que el hombre desarrolle sus plenas facultades y sería la ideal.

Que bien es cierto se encuentra presente en todos los pensamientos de las diferentes culturas, sólo que la tenemos entendida de forma heterónoma bajo nuestra visión occidental, que en un pasado no muy remoto la practicada era la que se unía estrechamente con el cristianismo y con la acción de la Iglesia, actualmente tiene un vínculo severo con el capitalismo. Les propongo que acrecentemos la moral autónoma.

El habitar humano (*ethos*) es complicado; sí, aterrizamos en **la Ética**

8. LUND, Andrés, *Una ética humanista para la autonomía*, apuntes de la clase de ética , México, 2005.

porque es una teoría filosófica que estudia al *ethos* y por ende a la moral, que la cuestiona y que propone valores y normas, que quiere saber sobre la vida para “tener una vida buena” y para “darse la buena vida”. Por lo mismo hay que “vivir filosofando y filosofar viviendo” decía Sócrates, considerado el padre filosófico de esta disciplina.

Así que todo valor se manifiesta en la moral pero se expresan y reflexionan en la ética, todos esto para reflexionar y actuar.

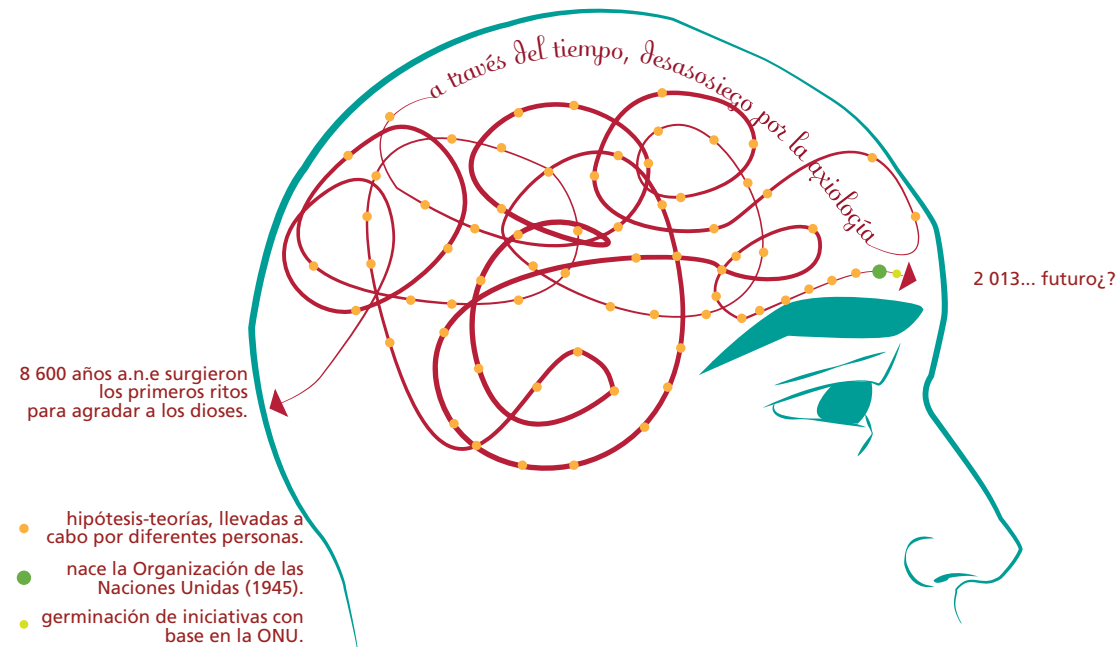

Ilustración 2. Línea histórica de la ética

Expondré un breve y saltado recorrido en la historia de la Ética, revisando someramente a los filósofos, que para mí son los más representativos para mostrar la complejidad de este tema; debo aclarar que seguro en mi falta de conocimiento filosófico, he de omitir a otros con igual o mayor importancia.

Con ello no pretendo hacer una reducción de lo incommensurable que abarca la filosofía sino mostrar una guía conveniente y compacta para comprender lo necesario, mas no lo suficiente, en mi análisis del habitar humano; veo que en las acciones, esto ha culminado en la utopía de la dignidad humana, entendida como igualdad, en un pacto como la **Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)**, dónde su primer artículo habla de esta utopía bajo el nombre de fraternidad. En esta DUDH no se incluye las propuestas de algunos autores que muestro, por la oposición que presentan al utópico. Reparo en ellos porque me parecen interesantes sus pensamientos, ya que el humano no sólo es “bueno” y la negación de nuestra lado “malo” generalmente deriva en traer más crisis.

§ ARISTÓTELES §

(Estagira, Antigua Grecia 384 a.n.e – Calcis, Antigua Grecia 322 a.n.e)

Le da una fuerte importancia a los sentimientos altruistas y se pueden considerar tres ideas:

- La cortesía o *philia*, virtud del trato social que consiste en agradar o desagradar al otro, sin exigir un compromiso.
- La benevolencia, sentimiento amistoso que no va acompañado de actos.
- La amistad, no es generalizable sólo se puede tener uno o pocos amigos, nos habla de la comunión de los actos en la práctica correcta y para que suceda se requiere cierta simpatía en las ideologías. La amistad perfecta sólo se da entre iguales y, entre desiguales se devalúa.

§ EPICÚREOS VS ESTOICOS §

Epicuro (Samos, Antigua Grecia 341 a.n.e – Atenas, Antigua Grecia 270 a.n.e)⁹

“No existe la comunidad humana (o mejor, la solidaridad humana): cada cual se preocupa de sí mismo”¹⁰
Sobre el egoísmo nos dice que es necesario e inevitable, que derecho y moral tienen una motivación egoísta. Para él el ideal de vida específico es la vida oculta, sus principales consecuencias son el rechazo de la familia, tanto del matrimonio como de los hijos, el rechazo de la vida política y el refugio en la vida privada.

Zenón de Citio (Chipre, antes colonia de la antigua Grecia 332 a.n.e – 262 a.n.e)

quién por sus enseñanzas dieron origen al estoicismo.

Respecto a los estoicos¹¹, Cicerón en el *De legibus* I, 15, 43, dice “Por naturaleza somos propensos a amar a los hombres, lo cual es el fundamento del derecho”¹², la solidaridad es natural. Para ellos sólo hay un derecho universal y natural, en este sentido, que proviene del argumento de que los padres se preocupan por los hijos, que por naturaleza adviene que los hijos sean amados por los padres negando al egoísmo además de la proyección y extensión universal.

9. Los epicúreos, hijos de los siglos III y II a. C., deben su nombre, como ya se ha dicho en numerosas oportunidades, a Epicuro. La corriente epicúrea llegó hasta el fin del imperio romano, y tuvo importantes seguidores como Lucrecio (el creador del más grande poema didáctico filosófico de la literatura occidental *De la naturaleza de las cosas*) y Diógenes Laercio (autor de la más importante historia de la filosofía griega de la antigüedad *Vida y opiniones de los filósofos antiguos*). En el Renacimiento Giordano Bruno retoma las tesis epicúreas y con ellas rompe con la concepción de un cosmo finito. FERNÁNDEZ, Luis D. “Estoicos & Epicúreos: una ética como estética” [en línea]. Blog eterna cadencia. 2009 [fecha de consulta: 29 Noviembre 2011]. Disponible en: <http://blog.eternacadencia.com.ar/archives/2009/3228>.

10. Cita contenida en el libro de Historia de la Filosofía moral tomada de USENER, Hermann, *Epicurea*, Teubner, Alemania, 1966, pág. 318.

11. Habitantes mayormente de los siglos III y II a. C., depuran los extremismos de los cínicos (Diógenes, Antístenes o Crates) y se expanden hacia el Imperio Romano durante los siglos I y II d. C., a través de figuras como Panecio de Rodas, Posidonio o Musonio Rufo. Sin embargo, los laureles y la celebridad se los llevan Epicteto (un esclavo), Marco Aurelio (un emperador), Séneca (un trágico) y Cicerón (un orador). *Op.cit.* FERNÁNDEZ. [en línea].

12. Cita contenida en *Op. cit.* tomada de VON ARNIM, Hans, *Stoicorum veterum fragmenta III*, Teubner, Alemania, 1969, pág. 84.

‡ CRISTIANISMO †

Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872)¹³ identificó y localizó la esencia del cristianismo en una proyección de la bondad humana en Dios.

La caridad es la esencia de la biblia, con el prójimo es la manifestación plenaria de ella, quedando Dios incluido en el prójimo, sin éste último no tendría sentido.

La Patrística (I - VIII e. c.) y el Medievo (V - XV e. c.) reafirman que la caridad va referida a una dimensión del ser humano como ser necesitado (la limosna como deber de justicia).

Para San Agustín (354-430 e. c.) y Santo Tomás (1224-1274 e. c.) el tema tiene concepciones de lo sobrenatural, sólo ahí se logra la perfección.

‡ GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL † (Stuttgart, 27 de agosto de 1770 – Berlín, 14 de noviembre de 1831)

Tenemos al reconocimiento del otro, en la posición del yo a través del otro, en una relación de reconocimiento mutuo, en ésta cada una de las conciencias representa el papel de lugar activo a través del cual posibilita la reflexión del yo.

‡ IMMANUEL KANT †

(Königsberg, Prusia, 22 de abril de 1724 – Königsberg, 12 de febrero de 1804)

Prácticamente es el primer filósofo que tematiza a la dignidad humana y que como definición nos da que el ser racional es fin en sí mismo, que el hombre tiene el valor máximo y el resto de las cosas son medios.

Además expone los deberes para con los demás tales como la beneficencia y el respeto, no es que no se haya tocado antes sólo que es el reivindicador de valores ante la influencia del individualismo moderno.

‡ KARL HEINRICH MARX †

(Tréveris, Reino de Prusia, 5 de mayo de 1818 – Londres, Reino Unido, 14 de marzo de 1883)

Su ideal es conseguir la armonía-control de la naturaleza por la técnica; la plena conciliación individuo-sociedad, la perfecta sociabilidad de los hombres; y la organización-control totalmente democráticos de la sociedad.

La forma en que él quisiera lograrlo es por medio de la lucha de clases, devolviendo la opresión a las clases burguesas.

‡ FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE †

(Röcken, cerca de Lützen, 15 de octubre de 1844 – Weimar, 25 de agosto de 1900)

Es un filósofo crítico de la moral por excelencia y un pensador anticristiano.

Suele distinguir dos morales a partir de la etimología de ‘*schlecht*’ y ‘*böse*’. Hay una moral de los señores que mandan, agreden, dominan y hay una moral de los débiles que, llenos de temor, substancian valores antitéticos, o sea que implican oposición. La creación del superhombre introduce la glorificación del hombre fuerte y de los valores de dominación, para él la ética cristiana es la que ha hecho a los hombres mezquinos, mediocres, prudentes, indiferentes, cobardes, inofensivos, dóciles, domesticados.

Del recorrido anterior, me parece que tener igualdad es muy difícil por las distintas características que tenemos, pero se puede llegar a acuerdos superando estas diferencias, a partir de la construcción de diálogos entre las tesis y las antítesis para crear síntesis; en esta forma se logran avances. Cuando tomamos posiciones radicales, deterministas o polarizadas, hacemos de nuestros actos un anquilosamiento y con ello entorpecemos flujos de soluciones.

Somos egoístas por naturaleza, pero también nos caracterizamos por ser seres sociales y como tales tenemos que vivir en convivencias; en el sentido utópico, la armonía de convivencia se encontraría en la equidad, es decir, trabajando con las diferencias y reconociendo sus necesidades específicas.

En cuanto a las posturas metafísicas, me parecen válidas, siempre y cuando la creencia aporte creaciones a las soluciones tangibles.

Definitivamente he notado que esto es un proceso de autoconocimiento y búsqueda de él, en el cual el análisis y aceptación de actitudes buenas-malas, nos llevarán a la construcción crítica de nuestro habitar en el cotidiano.

13. Fue un filósofo alemán, antropólogo, biólogo y crítico de la religión. Es considerado el padre intelectual del humanismo ateo contemporáneo, también denominado ateísmo antropológico. Para él la inmortalidad es una creación humana. “Biografía. de Ludwig Andreas Feuerbach” [en línea]. Luventicus. 2002-2011 [fecha de consulta: 17 Diciembre 2011]. Disponible en: <<http://www.luventicus.org/articulos/02A027/feuerbach.html>>.

Con todos estos pensamientos, de la dignidad humana y su igualdad, la idea de los derechos del hombre circula a través de todo el siglo XIX. Es entonces que la responsabilidad social se crea como concepto ético, que surgió en las empresas a finales de este siglo, con acciones filantrópicas que estuvieran enmarcadas en el ámbito de la fe; muchas de éstas se iniciaron con las prácticas caritativas.

Poco después de terminada la Primera Guerra Mundial, los fabricantes necesitaron de trucos publicitarios nuevos para el mercado de la depresión y el diseño dio nueva forma a los productos para que tuvieran mejor apariencia al tiempo que pudieran reducirse los costos de producción y venta. Los pioneros de esta práctica en Estados Unidos fueron Harold Van Doren, Norman Bel Geddes, Raymond Loemy, Russel Wright, Henry Dreyfuss, Donald Deskey y Walter Dorwin Teague. No deja de ser significativo el hecho de que todos ellos procedían del campo de diseño teatral y/o la técnica del escaparate, todos ellos creaban tentaciones orientadas a la manipulación que continuó sin disminución hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial para reivindicarse y posicionarse dando paso a la nueva era del consumismo, terminada ésta. Las consecuencias se dejaron ver de inmediato, desde los años cincuenta, las empresas comenzaron a ser cuestionadas por la contaminación generada del aire y del agua como efectos del crecimiento de su producción.

Paralelo a esto, en 1945 nace la **Organización de las Naciones Unidas (ONU)** y en 1948 la asamblea general de la organización, aterriza estos pensamientos de igualdad con la creación de la **DUDH**, la cual sirvió como base sólida para que se generara una mayor conciencia¹⁴ social. Esto germinó en iniciativas como la **conferencia de Estocolmo** en 1972, **el informe Brundtland**¹⁵ en 1987, **el protocolo de Kyoto** en 1997, el surgimiento de **Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)** o comúnmente se les conoce como **Organizaciones No Gubernamentales (ONG)** tenemos entre las más famosas: **Amnistía Internacional**, **Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund - WWF)**, **Greenpeace**, **Transparencia Internacional**, **Organización Internacional de Promoción del Desarrollo y Lucha contra la Hambruna (Oxford Committee for Famine Relief - Oxfam)**. También tenemos a las iniciativas formales empresariales como **AA1000**¹⁶, **SA8000**¹⁷, las directrices de la **Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)** o el mismo **Pacto mundial**, **Iniciativa del Reporte Global (Global Reporting Initiative – GRI)** que en sus inicios era un

14. Del latín *conscientia* ‘conocimiento compartido’. Se refiere al conocimiento que el espíritu humano tiene de sus propia existencia, estados o actos. Se aplica a lo ético, a los juicios sobre el bien y el mal de nuestras acciones. En psiquiatría se define como el estado cognitivo no abstracto que permite la interacción, interpretación y asociación con los estímulos externos, denominados realidad. Cuando nos referimos al sentido psiquiátrico se utiliza la palabra consciente pero si implica a la moral sólo se puede utilizar la palabra conciencia. *Diccionario de la Real Academia Española*, 22ª edición, 2001.

15. Propuesto por la doctora noruega Gro Harlem Brundtland que analizó la situación del mundo y demostró que el camino que la sociedad global había tomado estaba destruyendo el ambiente por un lado y dejando cada vez a más gente en la pobreza y la vulnerabilidad. Ella fue la que desarrolló el concepto **sustentabilidad**. BRUNDTLAND, Gro Harlem, *Our Common Future: From One Earth to One World*, Report of the World Commission on Environment and Development, 1987.

16. Organización basada en membresía, abierta a todas las organizaciones y personas. Su principal actividad es el control de los informes de responsabilidad respecto a la sostenibilidad y el involucramiento de las partes interesadas. “Setting the standard for corporate responsibility and sustainable development” [en línea]. AccountAbility. 2012 [fecha de consulta: 3 Marzo 2012]. Disponible en: <www.accountability.org/about-us/publications/aa1000-1.html>.

17. Es una certificación voluntaria la cual fue creada por una organización estadounidense llamada Responsabilidad Social Internacional (Social Accountability International - SAI), con el propósito de promover mejores condiciones laborales. “Social Accountability International” [en línea]. SAI. 2012 [fecha de consulta: 16 Marzo 2012]. Disponible en: <www.sa-intl.org>.

proyecto conjunto entre el **PNUMA**¹⁸ y la **Coalición para Economías Ecológicamente Responsables (Coalition for Environmentally Responsible Economies - CERES)** o el **Instituto Ethos**.

Actualmente la **Responsabilidad Social Empresarial** se encuentra institucionalizada, a través de distintos organismos alrededor del mundo y por lo mismo se habla más de sustentabilidad, realizando documentos como el **Libro Verde** y el **Libro Blanco**, guías como las directrices de la **OCDE** o la más reciente **ISO 26000**.

¿Qué es la Responsabilidad Social? (Definición ISO 26000)

Todas las definiciones de responsabilidad social que existían se concentraron en una sola, bajo un acuerdo internacional hecho por la *Organización Internacional para la Estandarización (International Organization for Standardization – ISO)*.

ISO cuenta con una membresía de 163 organismos nacionales de normalización, de países grandes y pequeños, industrializados, en desarrollo y en transición, en todas las regiones del mundo. Aportan soluciones y logran beneficios para casi todos los sectores de actividad, incluida la agricultura, construcción, ingeniería mecánica, fabricación, distribución, transporte, dispositivos médicos, información y tecnologías de comunicación, medio ambiente, energía, gestión de la calidad, evaluación de conformidades y servicios.

ISO sólo desarrolla normas para las que exista una necesidad clara en el mercado. El trabajo se lleva a cabo por expertos en el tema que vienen directamente de los sectores industrial, técnico y de negocios, que han identificado la necesidad de la norma y que posteriormente la pondrán en uso. Estos expertos pueden estar acompañados por otros con conocimientos relevantes, como representantes de organismos gubernamentales, laboratorios de prueba, asociaciones de consumidores y academia, y por organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales. Una Norma Internacional ISO representa un consenso mundial sobre el estado de esa norma.

La norma creada para la Responsabilidad Social, tras ocho años de discusiones, fue presentada en sociedad el 1º de Noviembre de 2010. Se llama **Guía de Responsabilidad Social ISO 26000**, ha sido elaborada por el ISO/TMB WG SR.¹⁹ Esta norma internacional proporciona orientación sobre los principios que subyacen en la responsabilidad social, las materias fundamentales, los asuntos que la constituyen sobre las maneras de integrar un comportamiento socialmente responsable en las estrategias, sistemas, prácticas y procesos organizacionales existentes. También enfatiza la importancia de los resultados y mejoras en el desempeño de la responsabilidad social. Pretende ser de utilidad para todo

18. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, (United Nations Enviroment Programme - UNEP) es un programa de las Naciones Unidas que fue creado por recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano (Estocolmo, 1972). Coordina las actividades relacionadas con el medio ambiente, asistiendo a los países en la implementación de políticas medioambientales adecuadas así como a fomentar el desarrollo sostenible. “Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente” [en línea]. PNUMA. [fecha de consulta: 20 Marzo 2012]. Disponible en: <www.pnuma.org>.

19. Se designó a un consejo de dirección técnico (Technical Management Board – TMB) trabajando grupalmente en Responsabilidad Social (Working Group on Social Responsibility - WG SR) liderado por el Instituto Sueco de Normalización (Standardiseringen i Sverige - SIS) y por la Asociación Brasileña de Normalización Técnica (ABNT) para la tarea de elaborarla. [fecha de consulta: 27 Marzo 2012]. Disponible en: < www.iso.org>.

tipo de organizaciones del sector privado, público y no gubernamental, con independencia de que sean grandes o pequeñas y estén operando en países desarrollados o en países en desarrollo. No tiene propósito de ser certificatoria, regulatoria o de uso contractual como otras normas de ISO. Citaré en su totalidad la definición de RS contenida en la guía:

“La responsabilidad social es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, que toma en consideración las expectativas de sus partes interesadas, que cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento y que está integrada en toda la organización y se lleva a la práctica en sus relaciones.”

Diferentes contextos de la RS

ISO 26000 aborda siete materias fundamentales de la responsabilidad social definidas en la norma.

Cada materia fundamental se divide en asuntos de responsabilidad social, que la guía lo trata en el capítulo seis donde te proporciona información sobre su alcance, su relación con la responsabilidad social, los principios y las consideraciones relacionadas y las acciones y expectativas relacionadas.

La guía es bastante útil para conocer a fondo el tema de Responsabilidad Social, un panorama general nos lo muestran en su página; cabe aclarar que la guía tiene un costo además que está en el idioma inglés, lo cual no lo hace tan accesible a cualquier persona sin embargo se han desarrollado traducciones para diferentes países con el intento de llegar a varias personas.

Los siguientes cuadros, ayudan a las organizaciones interesadas en la comprensión de las relaciones entre los distintos temas y capítulos de la norma:

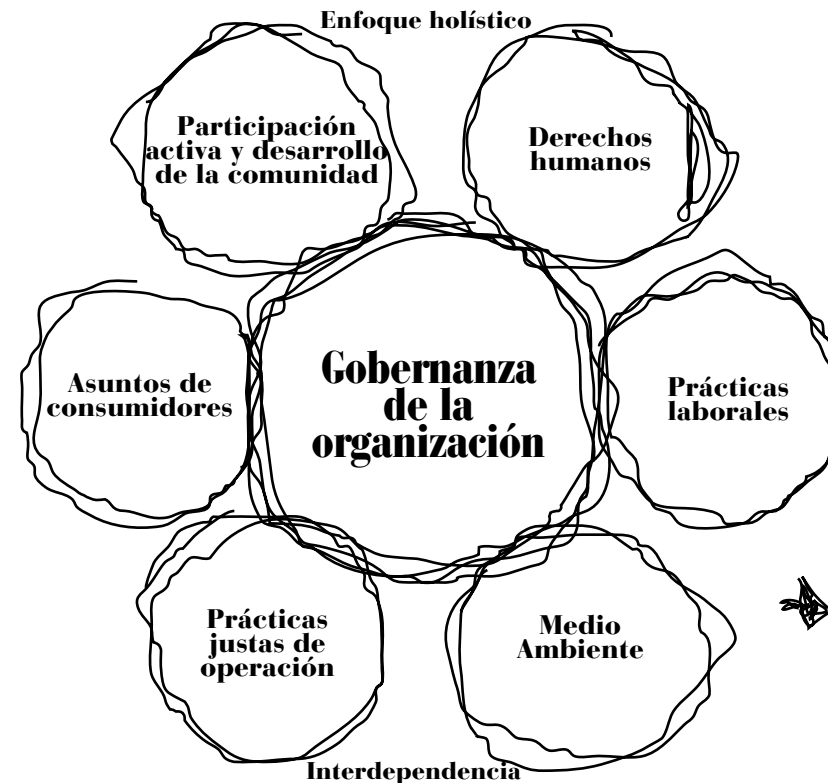

Figura 1 Responsabilidad Social: 7 materias fundamentales. Editado del cuadro original de www.iso.org/iso/discovering_iso_26000-es, 2010.

Derechos humanos

- Asunto 1: Debita diligencia
- Asunto 2: Situaciones de riesgo para los derechos humanos
- Asunto 3: Evitar la complicidad
- Asunto 4: Resolución de reclamaciones
- Asunto 5: Discriminación y grupos vulnerables
- Asunto 6: Derechos civiles y políticos
- Asunto 7: Derechos económicos, sociales y culturales
- Asunto 8: Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Prácticas justas de operación

- Asunto 1: Anti-corrupción
- Asunto 2: Participación política responsable
- Asunto 3: Competencia justa
- Asunto 4: Promover la responsabilidad social en la cadena de valor
- Asunto 5: Respeto a los derechos de la propiedad

Prácticas laborales

- Asunto 1: Trabajo y relaciones laborales
- Asunto 2: Condiciones de trabajo y protección social
- Asunto 3: Diálogo social
- Asunto 4: Salud y seguridad en el trabajo
- Asunto 5: Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo

Asuntos de consumidores

- Asunto 1: Prácticas justas de marketing, información objetiva e imparcial y prácticas justas de contratación
- Asunto 2: Protección de la salud y la seguridad de los consumidores
- Asunto 3: Consumo sostenible
- Asunto 4: Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas y controversias
- Asunto 5: Protección y privacidad de los datos de los consumidores
- Asunto 6: Acceso a servicios esenciales
- Asunto 7: Educación y toma de conciencia

Medio Ambiente

- Asunto 1: Prevención de la contaminación
- Asunto 2: Uso sostenible de los recursos
- Asunto 3: Mitigación y adaptación al cambio climático
- Asunto 4: Protección al medio ambiente, biodiversidad y restauración de hábitats naturales

Participación activa y desarrollo de la comunidad

- Asunto 1: Participación activa de la comunidad
- Asunto 2: Educación y cultura
- Asunto 3: Creación de empleo y desarrollo de habilidades
- Asunto 4: Desarrollo y acceso a la tecnología
- Asunto 5: Generación de riqueza e ingresos
- Asunto 6: Salud
- Asunto 7: Inversión social

¿Qué es desarrollo sostenible?

Cuando estaba en el último año de la preparatoria, cursaba el área de Ciencias biológicas y de la salud, fue aquí donde me hablaron por primera vez de un informe que unía a la sociedad con el medio ambiente en la utopía de una simbiosis armoniosa. Hace tres años, me encontré con un artículo, se los dejo casi tal cual porque no podría explicar y resumir de mejor manera este informe:

« Nuestro Futuro Común: Desde una Tierra para un Mundo (*Our Common Future: From One Earth to One World*, nombre original del Informe Brundtland) fue el primer intento de eliminar la confrontación entre desarrollo y sostenibilidad. Presentado en 1987 por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, encabezada por la doctora noruega Gro Harlem Brundtland, trabajó analizando la situación del mundo en ese momento y demostró que el camino que la sociedad global había tomado estaba destruyendo el ambiente por un lado y dejando a cada vez más gente en la pobreza y la vulnerabilidad. El propósito de este informe fue encontrar medios prácticos para revertir los problemas ambientales y de desarrollo del mundo y para lograrlo destinaron tres años a audiencias públicas y recibieron más de 500 comentarios escritos, que fueron analizados por científicos y políticos provenientes de 21 países y distintas ideologías. El trabajo de tantas personas con historia y culturas diferentes hizo que fuera necesario fortalecer el diálogo, por lo cual el resultado es más de lo que cualquiera de ellos hubiera conseguido individualmente. Dicho documento postuló principalmente que la protección ambiental había dejado de ser una tarea nacional o regional para convertirse en un problema global. Todo el planeta debía trabajar para revertir la degradación actual. También señaló que debíamos dejar de ver al desarrollo y al ambiente como si fueran cuestiones separadas. El Informe dice que “ambos son inseparables”. Por último señala que el desarrollo dejaba de ser un problema exclusivo de los países que no lo tenían. Ya no se trataba de que los “pobres” siguieran el camino de los “ricos”. Como la degradación ambiental es consecuencia tanto de la pobreza como de la industrialización, ambos debían buscar un nuevo camino. La importancia de este documento no sólo reside en el hecho de lanzar **el concepto de desarrollo sostenible (o desarrollo sustentable), definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones**, sino que este fue incorporado a todos los programas de la ONU y sirvió de eje, por ejemplo, a la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. »²⁰

20. “Informe Brundtland” [en línea]. Desarrollo Sostenible. 2006 [fecha de consulta: 10 Abril 2012]. Disponible en: <<http://desarrollosostenible.wordpress.com/2006/09/27/informe-brundtland/>>.

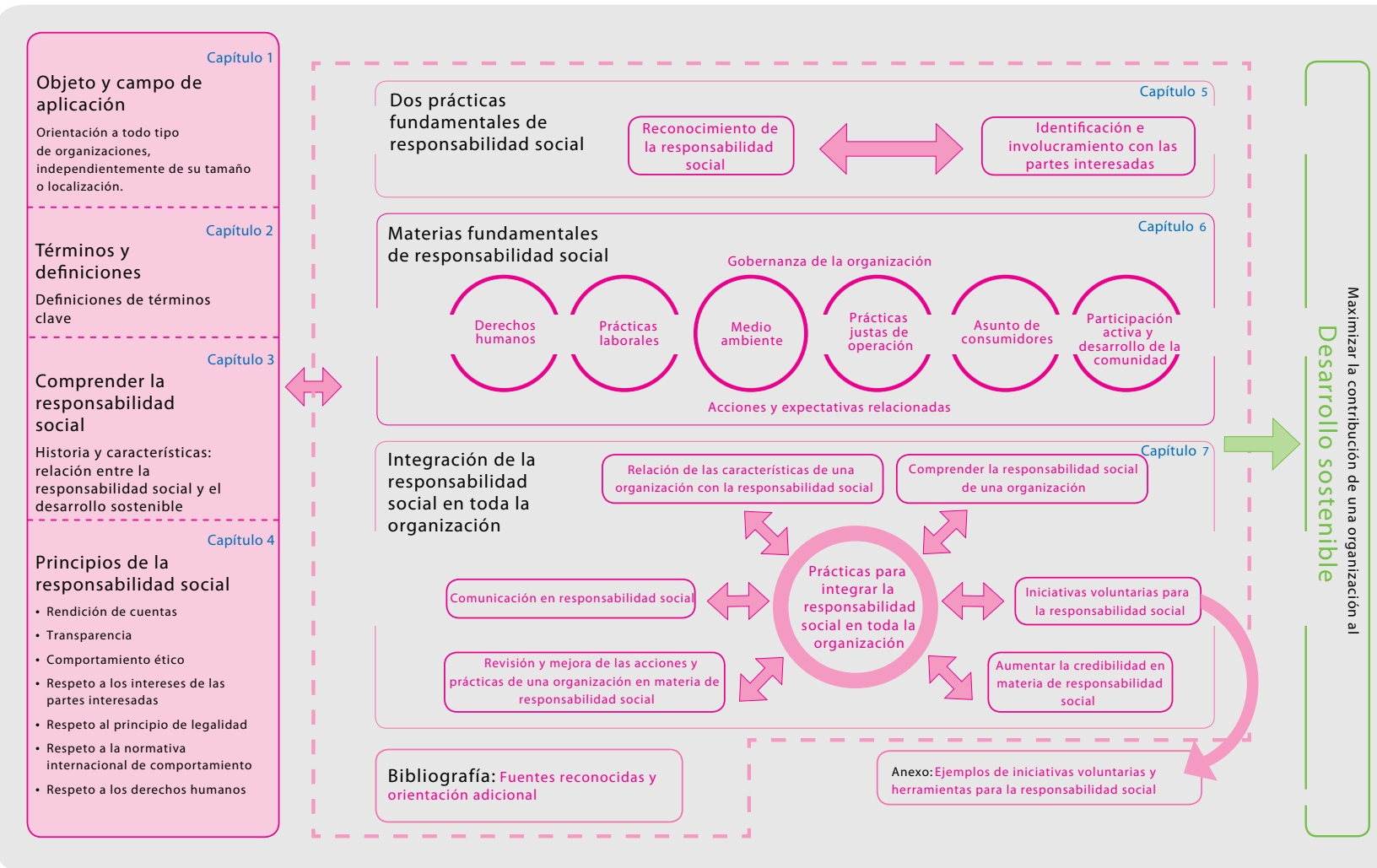

Figura 2 Visión esquemática de ISO 26000. Editado del cuadro original de *Ibid.*

El objetivo de la responsabilidad social es contribuir al desarrollo sostenible; ISO cuenta con un portafolio de más de 18 400 normas que proveen a las empresas, el gobierno y la sociedad de herramientas prácticas en las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, ambiental y social.

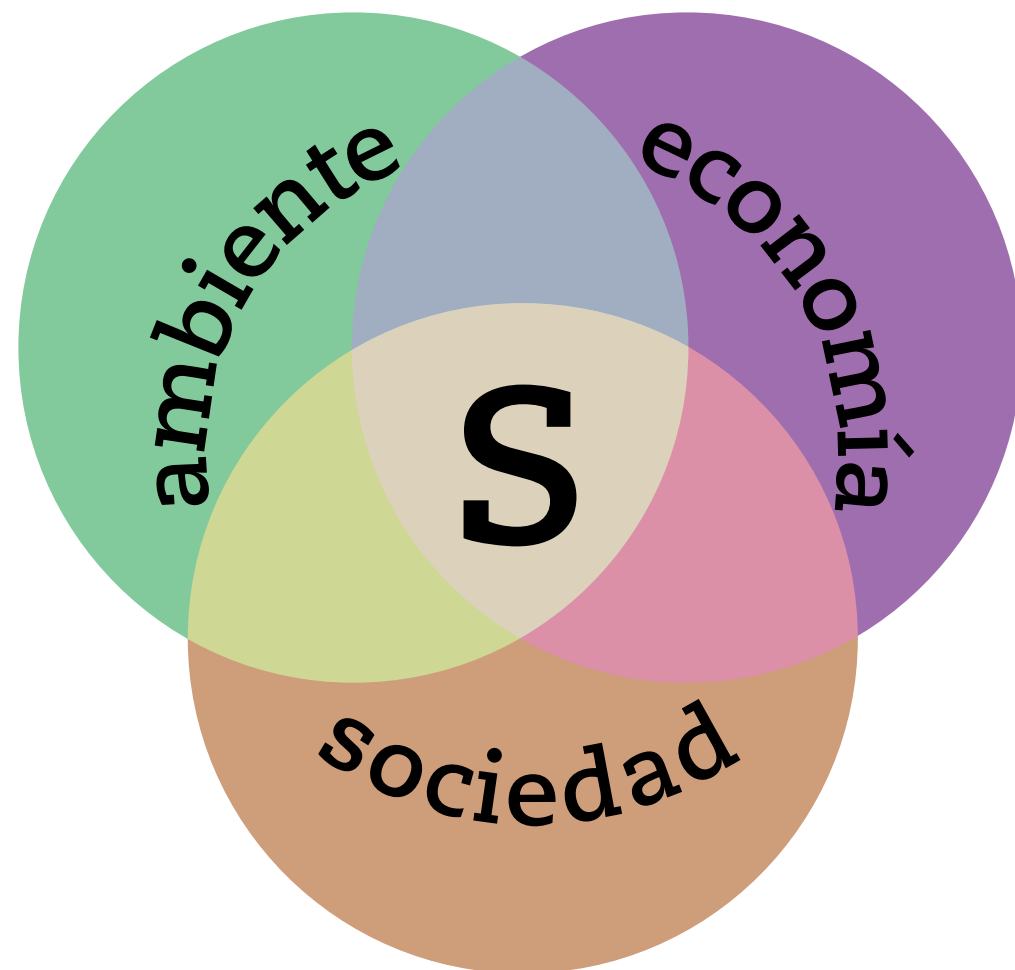

Ilustración 3. Sustentabilidad.

Un orbe sustentable

Reitero, el desarrollo sustentable abarca tres dimensiones: la económica, la ambiental y la social pero al hablar de estas tres es inevitable que aparezca una cuarta que es la política, prácticamente esta última es el eje de las otras tres, recordemos que vivimos bajo un sistema político. El ideal de la sustentabilidad es que existan principios de paz, equidad, conservación ecológica, un desarrollo adecuado de las economías y todo en democracia; sabemos que en la mayor parte del mundo rige el sistema “democrático” y como tal los países que no lo manejan de todas maneras se someten a él, podemos recordar la ley del más fuerte de la cual les hablé en el tema de la moral.

En sí, la propuesta es muy buena, en primer lugar porque reconoce la urgencia de desarrollar productos, tecnologías, servicios, en general estilos de vida que permitan usar los recursos de manera sostenible y con esto disminuir el impacto de la producción y el consumo en el ambiente. ¿Por qué es importante? Simplemente porque vivimos en un entorno finito donde existen recursos que eventualmente se agotarán y se agotarán porque cada vez somos más y consumimos más por nuestros deseos insaciables; utilizamos y desechamos por comodidad y se necesita más producción y éste crecimiento acelerado a costa de un planeta que no puede crecer más, es imposible; aunque se cambie de petróleo a hidrógeno, el cambio de materia no significa que vaya a modificar nuestra conducta consumista.

En segundo lugar reconoce la competencia social, volvemos a la ley del más fuerte, es decir la sobrevivencia en el mundo. Como vimos, estamos acomodados de acuerdo a nuestro nivel de contribución a la producción-consumismo.

¿Por qué es importante? porque en general si la situación está difícil, con la explosión demográfica y la falta de recursos se va a poner peor, ya que cuando un recurso se ve escaso su precio aumenta considerablemente y si no tienes la economía suficiente no accedes a ello, al grado de llegar a la muerte y no es exageración ya lo vemos en ciertos países pobres que generalmente se les denomina países subdesarrollados o países del Tercer Mundo por aquello de los eufemismos para los políticamente correctos.

Imagínense esto, con estadísticas probadas de la explosión demográfica (que se encuentra en el álbum ilustrado *Yira, yira*), en unos cuantos años y digo cuantos, porque sí, son pocos, ¿a dónde vamos a parar?. En una de esas nos vamos a marte y volvemos a cometer la misma tontería; a claro, se me olvidaba, no todos tenemos para pagar nuestra estancia en marte, además personalmente me gustaría que mis hijos y los de mis amigos, crezcan y se rodeen de los ambientes que yo conocí, no en lugares artificiales, ni en otros planetas. Estoy conciente que las cosas no permanecen estáticas para siempre, que deben existir cambios, situaciones adaptativas a modelos que construyan mejoras en las herramientas y tecnologías para facilitar nuestra vida, pero no a costa del deterioro ambiental, ni de los extremados desequilibrios sociales y económicos.

No soy fatalista, tal vez sarcástica, esto es lo que observo, con ello he tratado de ser clara y concisa. No niego que este tema de la sustentabilidad es *harto* complejo en todos los sentidos. Tampoco puedo hablar con profundidad de cada tema, ya que no soy experta, sólo una curiosa que busca de todo para entender un poco lo que pasa en el mundo.

Sobre la economía

Si utilizamos conceptos básicos y claves de la economía²¹ basados en el análisis costo-beneficio, nos brindará herramientas para evaluar diferentes alternativas antes de tomar decisiones económicas o personales relacionadas con nuestro consumo, decisiones laborales, de ahorro e inversión e inclusive como electores en los procesos políticos. Repetiré, todos tenemos una infinidad de necesidades y deseos, pero los recursos que necesitamos para satisfacerlos son limitados y se renuevan lentamente. Cuando hay menos recursos de los necesarios, un recurso se vuelve escaso y esto pasa cuando la gente lo utiliza mucho y cuando tiene diferentes usos. **La escasez nos obliga a elegir entre varias opciones y las decisiones que tomamos nos llevan a utilizarlos eficientemente**, *din don* hemos dado con algo clave **el desperdiciar**, estamos demasiado acostumbrados a hacerlo y eso nos va a llevar a la escasez. Cuando se toman decisiones, siempre hay algo que se deja de lado, a esto se le conoce como costo de oportunidad que es el beneficio que se deja de obtener, si utilizamos una parte de nuestros recursos para un propósito, teniendo que renunciar a la oportunidad de utilizar esos mismos recursos para otros propósitos. ¡qué difícil es esto, verdad? Sobre todo cuando hay dinero de por medio, es decir cuando vas a perder ganancias de la utilización de un recurso para diferentes propósitos. ¡Ay ambición humana! Lo digo porque al igual que los individuos, las sociedades tienen que tomar estas decisiones, ellas deciden cómo utilizan sus recursos para la producción de bienes y servicios en busca de atender las necesidades y deseos de sus integrantes. Para que el proceso de producción se lleve a cabo, se requiere de insumos, factores de la producción (tierra, trabajo y capital), división en el trabajo y decisiones empresariales. La forma en que se distribuyen estos productos es en el intercambio y el mecanismo que predomina actualmente es el mercado, que funciona con la interacción de compradores y vendedores que intercambian un producto por dinero.

No todas las sociedades producen lo que consumen ni consumen lo que producen. Existe un caso curioso que se le denomina **la maldición de los recursos**, paradójicamente encontrar petróleo normalmente incrementa la pobreza de un país ya que las ganancias del petróleo están concentradas en las manos de unos pocos y estos a menudo destruyen al país que lo contiene, con el pretexto de atacarlo por el terrorismo que provoca al mundo y a su nación.

Ahora las familias necesitan recibir ingresos, para lo cual venden su trabajo a las empresas y al gobierno; también necesitan satisfacer sus necesidades, para lo cual deben adquirir bienes y servicios comprándolos a las empresas. Además, deben pagar impuestos al gobierno a cambio de los servicios que éste presta. Por otra parte, algunas familias son dueñas de las empresas, y reciben las ganancias o pagan las pérdidas que las empresas generen. Por su parte, las empresas necesitan comprar trabajo a las familias para poder producir, a la vez que venden sus productos a estas y al gobierno. Al igual que las familias, las empresas también pagan impuestos al gobierno a cambio de los servicios que éste proporciona. El gobierno a su vez, ofrece bienes y servicios públicos a cambio del pago de impuestos y cuotas. En realidad se lleva más o menos así con la diferencia de que hay pocos que sacan mucha ventaja porque luego las empresas quieren excesivas ganancias y cero impuestos.

Por otro lado nunca faltan los personajes que saquen provecho de la situación y que claro con la idea de “ayudar al planeta” termine en otro producto consumista con la diferencia que es “pro ambiental” o en su caso “pro social”; a esto se le llama *greenwashing*, generalmente se termina en esto por aquello de las modas, algo que te implantan en la médula

21. Algunos conceptos básicos de economía, **Museo Interactivo de Economía (MIDE)**, México, 2012.

espinal y como la indiferencia aumenta globalmente, no investigamos. En pocas palabras sólo somos *cool* porque ellos dijeron que lo eras al obtener su producto, eso es suficiente para ser aceptado en tu círculo social y sentirte bien contigo mismo, sin importar lo que pase en realidad a los demás.

El problema con el lavado de cerebros de los *mass media*, es que lo aceptamos dócilmente, por falta de curiosidad, y lo digo porque hay productos que sí ayudan pero que pocas veces nos tomamos el tiempo para discernir si es o no verídico, lo que dicen en sus mensajes y sobre todo de actuar cuando ya lo sabes, tan fácil como ver sus etiquetas de contenidos. Si no me crees, investigalo y verás que shampoo a la larga te va a traer serias consecuencias.

Para determinar si el funcionamiento de una economía está beneficiando a sus habitantes, es necesario tomar en cuenta el volumen de producción que genera y qué impacto tiene esto en la vida de las personas. En economía, se utilizan dos conceptos para estudiar esto: el crecimiento económico y el desarrollo económico.

El crecimiento económico se refiere al aumento de la producción de bienes y servicios de un país de un año a otro. Se mide a través del **Producto Interno Bruto (PIB)**. El PIB se compone de la suma del valor monetario de todos los bienes finales producidos en un país en un periodo de generalmente un año. Este indicador es de carácter cuantitativo, es decir, lo medimos a partir de unidades monetarias.

EL PIB a su vez, si es dividido entre el total de la población de un país se denomina PIB *per cápita* (por persona). Este indicador se utiliza para estimar los ingresos que le corresponderían a cada habitante de dicho país; éste es la forma más utilizada para estimar la riqueza de las personas en una economía, sin embargo, no demuestra la cantidad de dinero que tiene cada quien en realidad.

Ahora bien, el crecimiento económico de un país no es una medida fehaciente respecto al nivel y calidad de vida de las personas. A pesar de que contempla el ingreso *per cápita* de la gente, esto no refleja el acceso que tienen las personas a determinados servicios, ni cuáles son las condiciones en que viven.

El desarrollo económico se refiere a las condiciones que deben derivarse del crecimiento económico que permiten a las personas desarrollar sus capacidades con plenitud, llevar una vida placentera. Todo lo anterior encaminado al incremento de su bienestar en términos de equidad y sustentabilidad. Para que una economía pueda lograr desarrollo económico debe tener crecimiento económico, pero el crecimiento económico no siempre va acompañado de desarrollo económico.

En 1990, el **Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)** publicó el primer Informe sobre Desarrollo Humano en el cual se establece un nuevo indicador para medir el nivel de bienestar de un país con respecto a otro en el mundo. Este indicador es el **Índice de Desarrollo Humano (IDH)**; se compone de tres indicadores: índice de educación (años de educación promedio más años esperados de instrucción), el índice de esperanza de vida (esperanza de vida al nacer medida en años) y el índice de ingresos nacionales brutos (ingreso per cápita medida en unidades monetarias). Cada uno de estos indicadores representa 1/3 del IDH (es decir el 33.33%). El IDH puede tener valores entre cero y uno. El cero que el nivel de desarrollo de ese país es muy bajo o nulo, mientras que el uno significa que el país cuenta con niveles de desarrollo altos y que benefician a sus habitantes.

Al observar detalladamente la gráfica del IDH, es evidente el desequilibrio mundial. Puedes entrar a la página de internet e interactuar, para saber más información de cada país, aunque el sitio deja muy claro, que la representación y el uso de los límites y nombres geográficos, no implican necesariamente el respaldo oficial por la ONU, ni tampoco precisión.

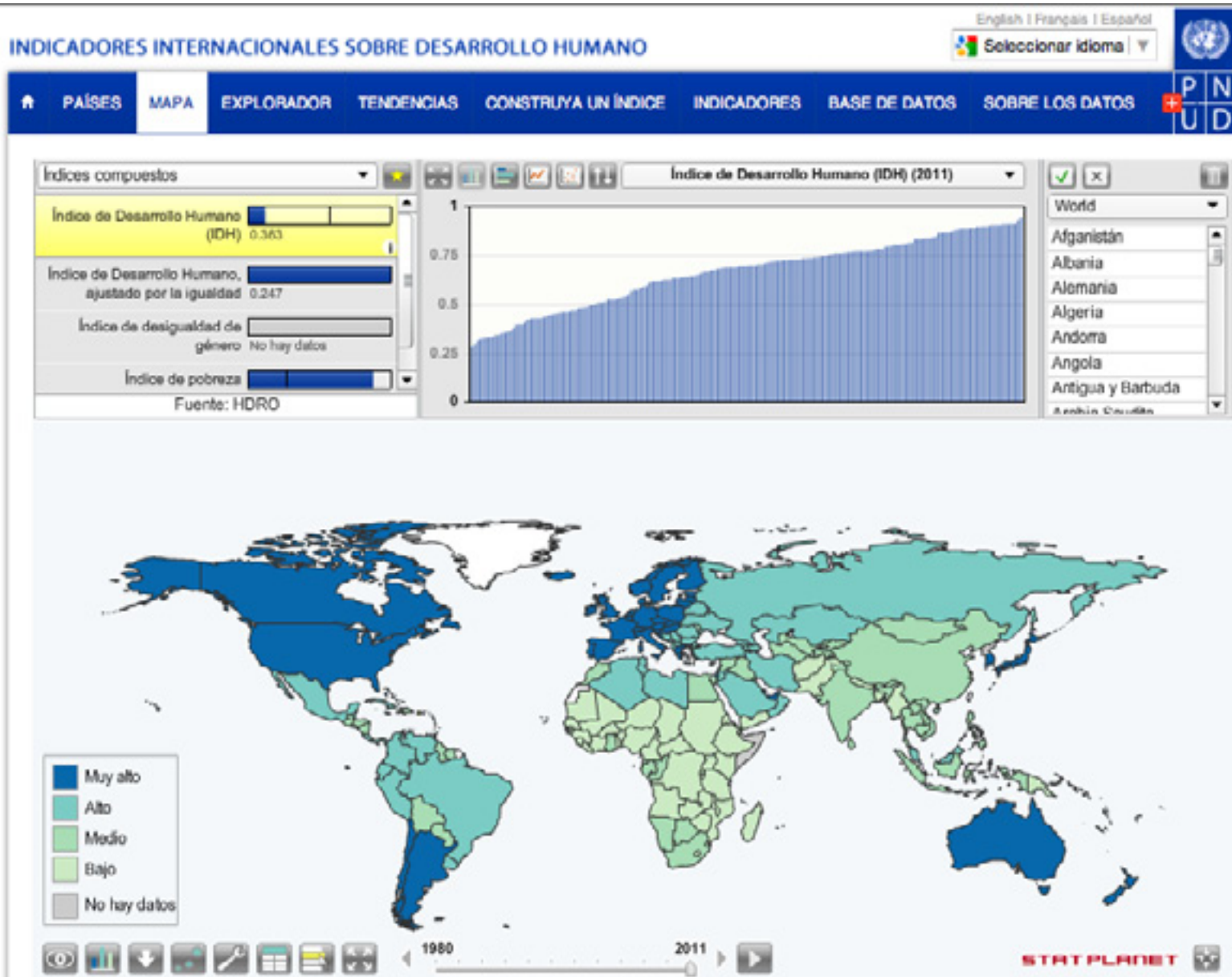

Figura 3 Mapa mundial IDH. Fotografía del original de <http://hdr.undp.org>, 2012.

Sobre el ambiente

En el álbum ilustrado *Yira, yira* expuse una serie de acontecimientos a través de la historia del humano; los cambios se han dado de forma natural en el planeta y lo que hacen los seres que la habitan son sistemas de adaptación, incluidos nosotros, pero lo que también es cierto es que nuestras actividades cotidianas han desbalanceado el ritmo natural. ¿Crees que el planeta tiene suficientes recursos naturales para satisfacer las necesidades de 7 mil 070 millones de personas²² que habitamos en ella? Así como la población crece a cada segundo, nuestros gastos de consumo también están creciendo exponencialmente.

Para 2050, la humanidad podría devorar alrededor de 140 millones de toneladas de minerales, metales, combustibles fósiles y de biomasa al año – tres veces su apetito actual – a menos que la tasa de crecimiento económico sea "desacoplada" de la tasa de consumo de recursos naturales... Los ciudadanos de los países desarrollados consumen en promedio 16 toneladas per cápita de estos cuatro recursos claves (en un rango que alcanza hasta 40 o más toneladas por persona en algunos países desarrollados). En comparación, en la actualidad la persona promedio en India consume cuatro toneladas por año.²³

Se ha demostrado en países como Alemania y en países nórdicos, que la educación ambiental y las políticas públicas pueden lograr un cambio. En el caso específico de Alemania sus políticas han estado enfocadas a **la transformación estructural e incremento de la conciencia**, involucra a la población tanto en lo individual como en lo colectivo, invierte en la educación y en el desarrollo tecnológico a favor de la sustentabilidad.

Las configuraciones geopolíticas integrativas, un paraíso imaginado, pero desgraciadamente el sistema político capitalista dominante, bajo el que nos encontramos, nos sitúa en el infierno real que vivimos. Si soy franca creo que el problema de inequidad social y deterioro ambiental es un problema casi en su totalidad geopolítico, pero que no muera la esperanza, no tendría sentido hacer una tesis de sustentabilidad si no creyera que nosotros como sociedad podemos mejorar la situación. Pasemos entonces a la educación ambiental, el propósito de esta es dotar a los individuos con:

- § El conocimiento necesario para comprender al ambiente y la fuerte relación que tiene con nosotros.
- § Las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para investigar y evaluar la información disponible sobre los problemas.
- § Las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ser activo e involucrarse en la relación de problemas presentes y la prevención de problemas futuros.
- § Y sobre todo, desarrollar las habilidades para enseñar a otros que hagan lo mismo.

Si nuestro gobierno no ofrece esta educación ambiental tan necesaria, hagámoslo nosotros, tenemos la capacidad de investigar y decidir en qué situaciones nos queremos involucrar, desde acciones pequeñas hasta acciones en grupo en beneficio para una comunidad y todas aportan un cambio hacia un mundo sustentable. La propagación de las acciones

22. Dato sacado de Estadísticas Mundiales en tiempo real. "Real time world statistics" [en línea]. Worldometers. [fecha de consulta: 18 Abril 2012]. Disponible en: <<http://www.worldometers.info/es/>>.

23. Informe del Panel Internacional de Recursos, creado por el PNUMA. "Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente" [en línea]. PNUMA. 2011[fecha de consulta: 24 Abril 2012]. Disponible en: <http://www.pnuma.org/informacion/comunicados/2011/12Mayobis/1cpb35n_imp.htm>.

se contagia, por ejemplo en el círculo de amigos, en la familia, con desconocidos en el cada día y aunque no todos modifican sus hábitos uno de cada círculo sí lo hace y este hará lo mismo con sus círculos.

Esto que hago es un intento de contagiar el espíritu, con argumentos sólidos, ojalá llegue a tocar las fibras sensibles de algunos. Repasemos fundamentos del juego de la vida en la tierra para entender que si desequilibramos este sistema, que por situaciones extraordinarias se alineó para darnos existencia, podemos llegar a consecuencias fatales:

Biodiversidad,²⁴ se refiere al total de especies en un ecosistema y a la resultante complejidad de las interacciones entre ellas. Está conformada en las especies de plantas y animales que viven en un sitio, por su variabilidad genética, por los ecosistemas de los cuales forman parte y las regiones en donde se ubican los ecosistemas.

Podemos reconocer tres parámetros que son riqueza (el número de elementos por cada categoría que conforma a la biodiversidad), diferenciación (la taxonomía de los elementos) y abundancia relativa (la interacción de cada uno de los elementos con los demás). Estos se usan por su carácter práctico y sintético, pero insuficiente frente a otros que responden mejor a las necesidades específicas de conservación y manejo. También es importante tener en cuenta que la biodiversidad no es estática sino es un sistema de evolución constante, tanto en cada especie como en cada organismo.

En mis años mozos leí el ensayo *Conservación de la Tierra ¿Por qué preservar la biodiversidad?* me parece sumamente acertado y a continuación resumiré lo más importante:

A lo largo de los 3 500 millones de años de existencia de la vida en la Tierra, se calcula que la evolución a producido entre 8 y 10 millones de especies singulares e irremplazables. De ellas, los científicos han dado nombre a sólo cerca 1.4 millones y apenas una fracción mínima de esas ha sido estudiada. Sin embargo, la evolución no se ha dedicado únicamente a producir millones de especies independientes. A lo largo de milenios, los organismos de un área dada han sido moldeados por las fuerzas de selección natural ejercidas por otras especies vivas y por el ambiente en el que viven. El resultado ha sido la comunidad, una compleja trama de formas de vida interdependientes cuyas interacciones, las preservan mutuamente. Al participar en el ciclo natural del agua, oxígeno y nutrimentos, y al producir suelos fértiles y purificar los desechos, estas comunidades contribuyen también al sostén de la vida humana...

Los trópicos albergan la gran mayoría de las especies del planeta, tal vez 7 a 8 millones de ellas, las cuales viven en comunidades complejas. La rápida destrucción de hábitats en los trópicos, desde las selvas tropicales hasta los arrecifes coralinos, como resultado de las actividades humanas, está causando elevadas tasas de extinción de muchas especies modificando a su vez el equilibrio ecológico....

Es evidente que algunas especies desempeñan papeles mucho más importantes que otras en la conservación de la estabilidad de un ecosistema dado. ¿Qué especies son más

24. El concepto fue acuñado en 1985, en el Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica de Estados Unidos. Edward O. Wilson (1929 -), entomólogo de la Universidad de Harvard y prolífico escritor sobre el tema de conservación, quien tituló la publicación de los resultados del foro en 1988 como *Biodiversidad*. “Biodiversidad Mexicana” [en línea]. Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad. 2012 [fecha de consulta: 18 Abril 2012]. Disponible en: <http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/que_es.html>.

cruciales en cada ecosistema? Nadie lo sabe. Las actividades humanas han incrementado la velocidad de extinción en un factor de por lo menos 100 y posiblemente hasta 1000 veces la velocidad pre-humana. Al reducir la biodiversidad para dar sustento a números cada vez mayores de seres humanos y a estilos de vida derrochadores, hemos iniciado a ciegas un experimento global no controlado, utilizando la Tierra como laboratorio.²⁵

La sistemática es la ciencia que estudia la reconstrucción de la filogenia, o historia evolutiva. Una parte fundamental de ella es la taxonomía, cuyo propósito es clasificar los organismos y colocarlos en categorías jerárquicas que reflejen sus relaciones evolutivas. Las ocho categorías principales son: dominio, reino, división o filo, clase, orden, familia, género y especie. El nombre científico de un organismo constituye del nombre de su género y el nombre de la especie. Se utiliza extensamente un sistema de clasificación de cinco reinos: monera, protista, animalia, fungi y plantae, pero un nuevo y cada vez más aceptado sistema de tres dominios exige llevar a cabo revisiones en el nivel de clasificación de los reinos.

Los tres dominios, que representan las tres ramas principales de la vida son, Bacteria, Archaea y Eukarya. También tenemos los niveles de organización de la materia, el orden de aparición es conforme se contiene, de particular a general, o sea la partícula elemental está contenida en la partícula compuesta, la partícula compuesta está contenida en el átomo y este átomo está contenido en la molécula y así sucesivamente. Ejemplo de taxonomía y de niveles de organización:

Taxonomía del humano

Dominio: Eukarya

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Clase: Mammalia

Orden: Primates

Familia: Hominidae

Género: *Homo*

Especie: *sapiens*

Niveles de organización de la materia

Nivel	Ejemplos
partícula elemental	quark, leptón
partícula compuesta	neutrón, protón
átomo	sodio, carbono
molécula	agua, hemoglobina
orgánulo	mitocondria
célula	animal, vegetal
tejido	tejido muscular, tejido óseo
órgano	corazón, ojo
sistema	sistema nervioso, sistema límbico
organismo	hombre, lobo
especie	acropora cervicornis, caretta caretta
población	parvada, cardumen
comunidad	arrecife de coral
ecosistema	bosque tropical, desierto
biosfera	sólo se conoce la Tierra

25. AUDESIRK, TERESA, AUDESIRK GERALD, *Biología. La vida en la tierra*, Pearson Educación, México, 2003, pág. 15.

Ahora que sabemos o recordamos un poquito de qué va cada cosa, pasemos a las interacciones de todos con todos, es decir pasemos a la ecología.²⁶

Los individuos u organismos, como se les quiera llamar, se integran a las poblaciones por nacimiento o inmigración y las abandonan por fallecimiento o emigración.

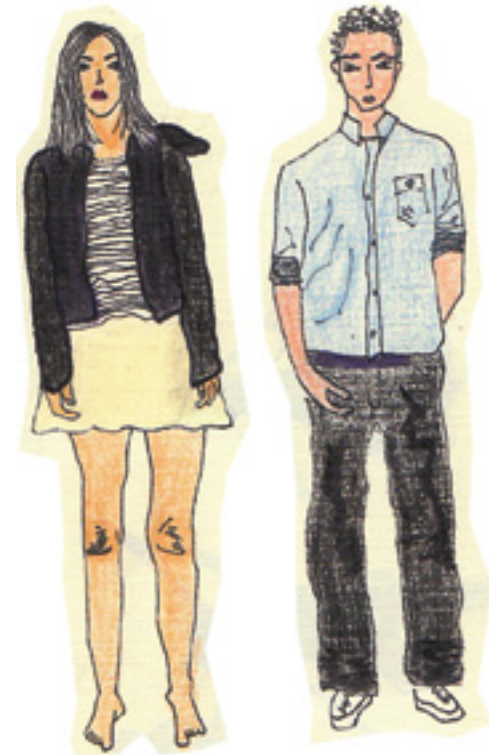

Ilustración 4. Individuos u organismos.

La población es un grupo de individuos de la misma especie que ocupan un biotipo (ambiente determinado). La resistencia ambiental restringe el crecimiento de las poblaciones, porque aumenta el índice de mortalidad o disminuye el índice de natalidad, ya sea por formas independientes de la densidad (como el clima, aunque lo estamos convirtiendo en dependiente por las modificaciones que le ocasionamos) y por formas de resistencia dependientes de la densidad (como los comportamientos depredatorios, el parasitismo y la competencia). **El tamaño máximo al que un ecosistema puede mantener una población se denomina capacidad de sostenimiento y está determinado por los recursos limitados, como el espacio, los nutrientes y la luz.**

Ilustración 5. Población.

26. Conceptos extraídos que analicé, sintetice y adapté como creí pertinente para la comprensión de esta disciplina. *Ibid.* Págs. 835- 889.

La comunidad es el conjunto de individuos de distintas especies o sea la convivencia entre diferentes poblaciones que se desarrollan en un ambiente. Las poblaciones que interactúan dentro de las comunidades actúan como agentes de selección natural²⁷, por lo tanto también moldean el cuerpo y los comportamientos de las poblaciones que interactúan.

Se da la competencia cuando se obliga a dos especies, con el mismo papel que desempeñan en un determinado ecosistema, a ocupar el mismo nicho ecológico; una de las especies vence siempre a la otra. Las especies de las comunidades naturales han evolucionado en formas que evitan la superposición excesiva de sus nichos, con adaptaciones de comportamiento y físicas que permiten la partición de recursos, ojalá sigamos su ejemplo modificando nuestro comportamiento respecto al consumo de recursos.

Los depredadores se alimentan de otros organismos y, en general, son más grandes y menos abundantes que sus presas. Estos actúan como poderosos agentes de selección natural unos sobre los otros.

Las relaciones simbióticas se dan entre dos especies que interactúan estrechamente durante un lapso prolongado. La simbiosis incluye el parasitismo, en el que el parásito se alimenta a costa de un huésped más grande y menos abundante, al que normalmente causa daño, pero no mata de inmediato (podríamos ser nosotros si disminuímos los recursos que la Tierra nos ofrece). En las relaciones simbióticas de comensales, una especie obtiene ventajas, que por lo regular consisten en encontrar alimento con más facilidad en presencia de la otra especie, a la cual no le afecta la asociación. El mutualismo es provechoso para ambas especies simbióticas.

Ilustración 6. Comunidad.

27. Supervivencia y reproducción desiguales de organismos debido a fuerzas del entorno cuyo resultado es la preservación de adaptaciones favorables con base en diferencias genéticas entre los individuos. *Op.cit.* pág. 880.

El ecosistema es el sistema complejo en el que interactúan todos los organismos comprendidos en una región definida, junto con su entorno inanimado. **Para que haya vida en la Tierra se necesitan nutrientes, energía, agua líquida y una temperatura razonable.** Las diferencias en cuanto a la forma y abundancia de los seres vivos en diversas partes del planeta son atribuibles en buena parte a diferencias en la influencia recíproca de estos cuatro factores.

Ilustración 7. Ecosistema.

En la distribución de la vida, especialmente la terrestre, influyen en alto grado tanto el estado del tiempo como el clima. El estado del tiempo, o tiempo meteorológico, se refiere a las fluctuaciones de corto plazo de la temperatura, la humedad, la nubosidad, el viento y la precipitación en una región durante periodos de horas o días. El clima se refiere a los regímenes de tiempo meteorológico que prevalecen año con año, o incluso siglo con siglo, en una región determinada.

Muchos factores físicos también influyen en el clima entre los más importantes están la latitud, las corrientes de aire, las corrientes oceánicas, la presencia de montañas y de continentes de forma irregular.

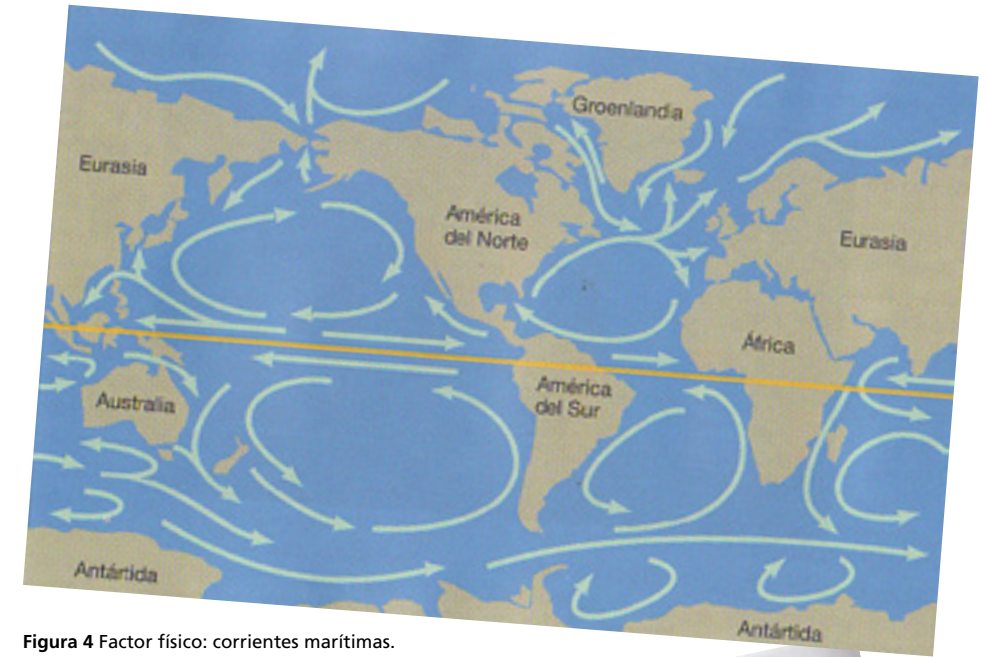

Figura 4 Factor físico: corrientes marítimas. AUDESIRK, *Biología. La vida en la tierra...*

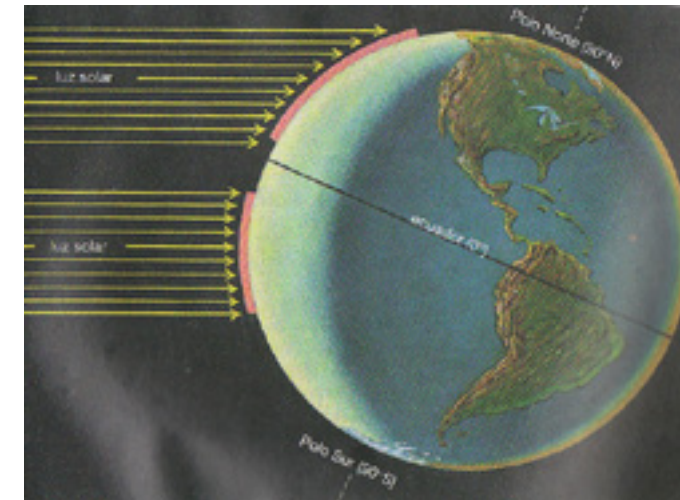

Figura 5 Factor físico: latitud. *Op cit.*

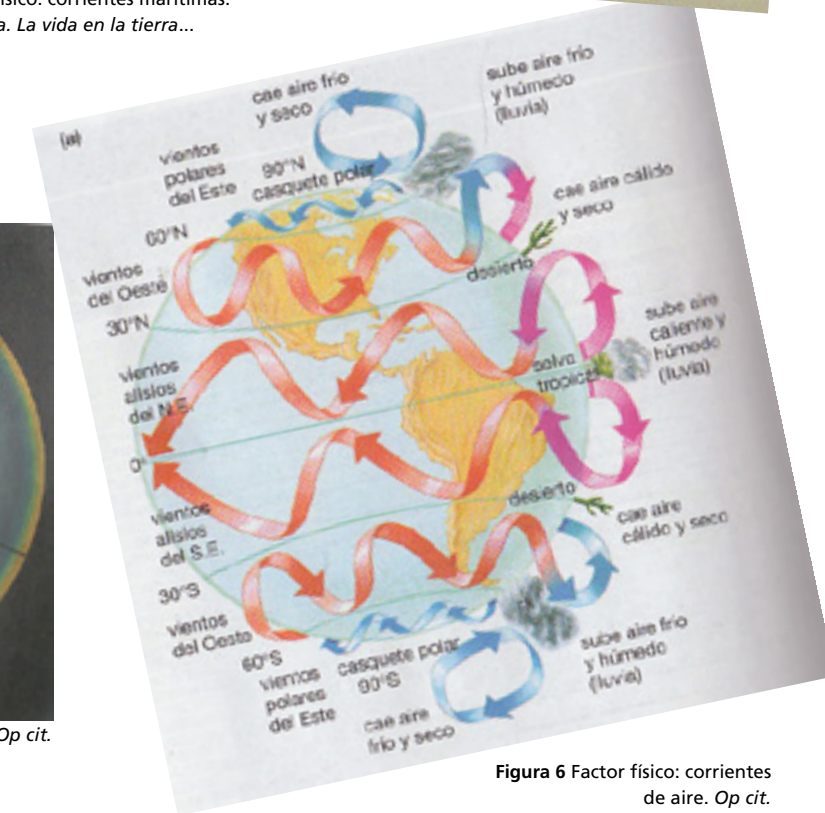

Figura 6 Factor físico: corrientes de aire. *Op cit.*

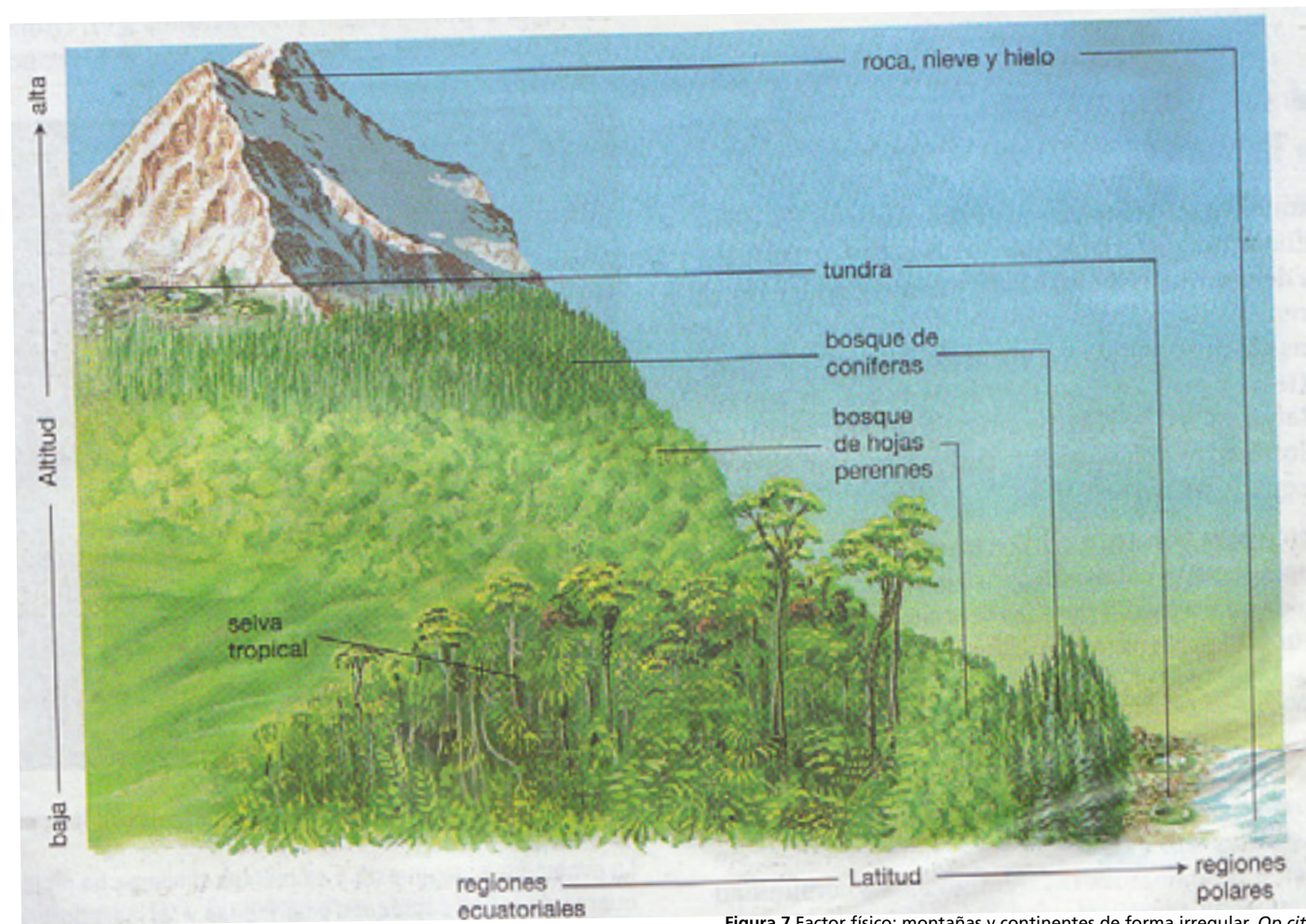

Figura 7 Factor físico: montañas y continentes de forma irregular. *Op cit.*

Un gran motor termonuclear, el Sol, gobierna tanto el clima como el estado del tiempo. La energía solar llega a la Tierra en forma de radiación de muy diversas longitudes de onda, desde rayos ultravioleta (UV) de alta energía y longitud de onda corta, hasta la luz visible y las largas longitudes de onda infrarrojas que producen calor. La energía solar que llega a la Tierra impulsa el viento, las corrientes oceánicas y el ciclo hidrológico global. Antes de alcanzar la superficie terrestre, no obstante la luz solar sufre modificaciones por obra de la atmósfera. Existe una capa relativamente rica en ozono (O₃) en la atmósfera media. Esta capa de ozono absorbe buena parte de la radiación UV de alta energía proveniente del Sol, la cual daña las moléculas biológicas.²⁸

28. En pequeñas cantidades, la radiación UV ayuda a que la piel humana produzca vitamina D, sin embargo en dosis mayores la UV causa quemaduras y envejecimiento prematuro de la piel, cáncer cutáneo y cataratas, un padecimiento en el que el cristalino del ojo se enturbia. También daña a la fotosíntesis que lleva a cabo el fitoplancton, el productor en los ecosistemas marinos y daña ciertos tipos de árboles y cultivos agrícolas. En 1977 se descubrió la disminución de la capa en todo el mundo y un agujero sobre la Antártida, esto se ocasionó por los altos niveles de CFC (clorofluorocarbonos) que fueron restringidos en el protocolo de Montreal en 1987; estos fueron sustituidos por los HCFC (hidroclorofluorocarbonos) que también dañan a la capa de ozono, pero en menor medida aunado a ser gases de efecto invernadero y actualmente los están reemplazando por los

El polvo, el vapor de agua y las nubes dispersan la luz y reflejan parte de la energía hacia el espacio. El dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano y otros gases de invernadero absorben de forma selectiva la energía de longitudes de onda infrarrojas y atrapan el calor en la atmósfera. **El efecto invernadero es un proceso natural que, al mantener nuestra atmósfera relativamente caliente, permite la existencia de vida en la Tierra tal como la conocemos sin embargo las actividades humanas han amplificado el efecto de invernadero natural y han provocado un fenómeno que se conoce como calentamiento global.**

Si no se reducen las emisiones de gases de invernadero, las investigaciones desarrolladas por científicos de todo el mundo, reunidos en el *Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (Intergovernmental panel on climate change – IPCC)*, apuntan que los cambios en el clima pronosticados pueden llevar a transformaciones negativas e irreversibles en los sistemas de la tierra.

Las estimaciones probables sobre el calentamiento de la superficie global para finales del siglo XXI muestran que para el escenario más bajo se proyecta un aumento de 1.8°C y para el más alto, un aumento de 4.0°C (proyecciones hechas con 6 escenarios de emisiones SRES, siendo el más bajo el B1 y el más alto A1FI).²⁹

HFC (hidrofluorocarbonos) que si bien no agota la capa de ozono, son gases de efecto invernadero muy potentes. Estos se utilizan para la refrigeración, los acondicionadores de aire, como propelentes en los rociadores de aerosol, en la producción de espuma plástica y como limpiadores de piezas electrónicas. *Biología Op.cit.*, pág. 859 y “El día del ozono identifica un nuevo enemigo” [en línea]. Informador. 2011 [fecha de consulta: 25 Mayo 2012]. Disponible en: <<http://www.informador.com.mx/tecnologia/2011/323035/6/el-dia-del-ozono-identifica-un-nuevo-enemigo.htm>>.

29. En 1990, 1992 y 1996 el IPCC escribió los Informes Especiales sobre Escenarios de Emisiones (Special Reports on Emission Scenarios – SRES, que contienen proyecciones sobre el cambio climático. En el 2000 se mejoraron los escenarios, estos no abarcan toda la gama de futuros posibles ya que dependen de la actividad humana. Hay 40 escenarios diferentes cada uno son supuestos de la contaminación futura de gases de efecto invernadero, uso de la tierra, el desarrollo tecnológico y desarrollo económico. La mayoría incluyen un aumento en el consumo de combustibles fósiles, en los grupos de A1 visualizan un rápido crecimiento económico y la temperatura se eleva de 1.4°C a 6.4°C mientras que en los grupos de B1 visualizan la sostenibilidad del ambiente mundial aunado a un crecimiento económico dirigidos hacia los servicios y la información y la temperatura se eleva de 1.1°C a 2.9°C. “Intergovernmental” [en línea]. IPCC.[fecha de consulta: 5 Julio 2012]. Disponible en: <<http://www.ipcc.ch/>>.

A fin de apreciar la verdadera dimensión del problema, considérese que las temperaturas medias del aire durante el punto culminante de la última glaciación (hace 20 000 años) fueron sólo alrededor de 5°C inferiores a las presentes.

Esta elevación extremadamente rápida de las temperaturas es motivo especial de preocupación porque es probable que exceda la rapidez con que la selección natural es capaz de generar adaptaciones evolutivas al cambio.

Las consecuencias pueden ser graves, como:

Los cambios de temperatura, incluso los de poca magnitud, pueden alterar en forma espectacular las trayectorias de las principales corrientes de aire y marinas y cambiar los regímenes de precipitación en formas imprevisibles.

A medida que los casquetes polares y los glaciares se derritan y las aguas de los océanos se expandan, el nivel del mar se elevará y pondrá en peligro las ciudades costeras e inundará las tierras húmedas de los litorales.

A medida que el planeta se caliente, habrá sequías más prolongadas y graves y mayores extremos en cuanto a precipitación pluvial, lo que originará pérdidas de cosechas e inundaciones más frecuentes.

Provocarán daños en los arrecifes de coral, ya de por sí afectados por las actividades humanas.

Efectos adversos sobre los animales, algunos de ellos ya han desplazado sus dominios y otras poblaciones han desaparecido.

Hará crecer el radio de acción de los organismos de enfermedades provocando epidemias.

Aunque es inevitable que el calentamiento global continúe, las decisiones humanas pueden reducir su rapidez.

En tierra, los factores limitantes fundamentales son la temperatura y el agua líquida. Las regiones grandes de los continentes cuyo clima es semejante tienen una vegetación similar, determinada por la interacción de la temperatura y la precipitación pluvial o la disponibilidad de agua; reciben el nombre de biomas.

El nombre de cada bioma corresponde al tipo principal de vegetación que se encuentra en él que está determinada por la compleja interacción, antes mencionada.

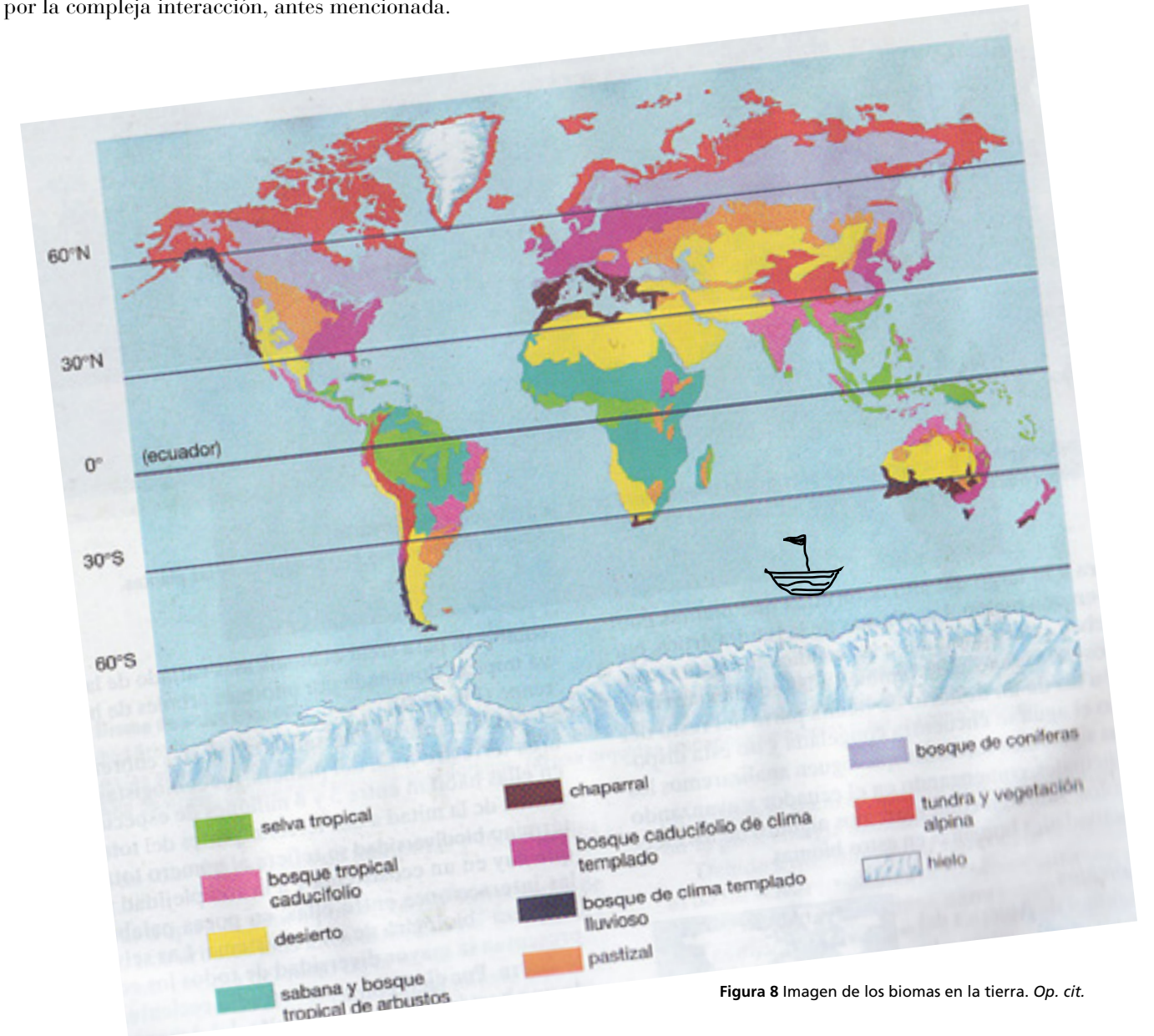

Figura 8 Imagen de los biomas en la tierra. Op. cit.

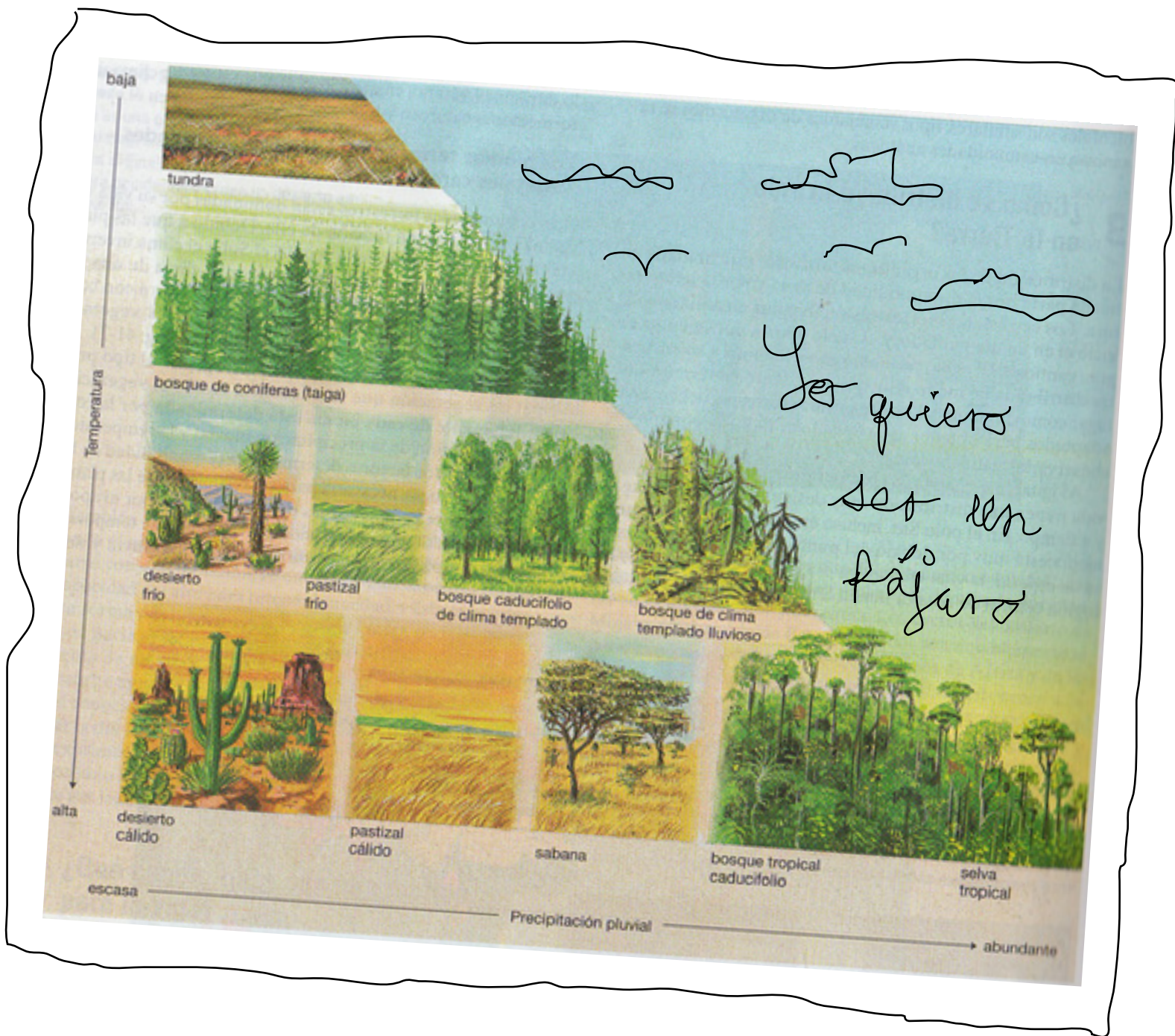

Figura 9 Imagen de la vegetación de los biomas. Op. cit

Todas las actividades de la vida se llevan a cabo gracias a la energía de la luz solar. Las moléculas de la vida han sido construidas a partir de componentes básicos químicos que se obtienen del medio en forma de nutrientes. La energía solar que continuamente bombardea la Tierra se utiliza y se transforma en las reacciones químicas que alimentan la vida y termina en energía calorífica que se irradia de vuelta al espacio. En cambio, los nutrientes químicos se conservan.

Son dos leyes básicas que rigen la función de los ecosistemas, estas leyes dan forma a las complejas interacciones entre las poblaciones de los ecosistemas y entre las comunidades y su ambiente abiótico.

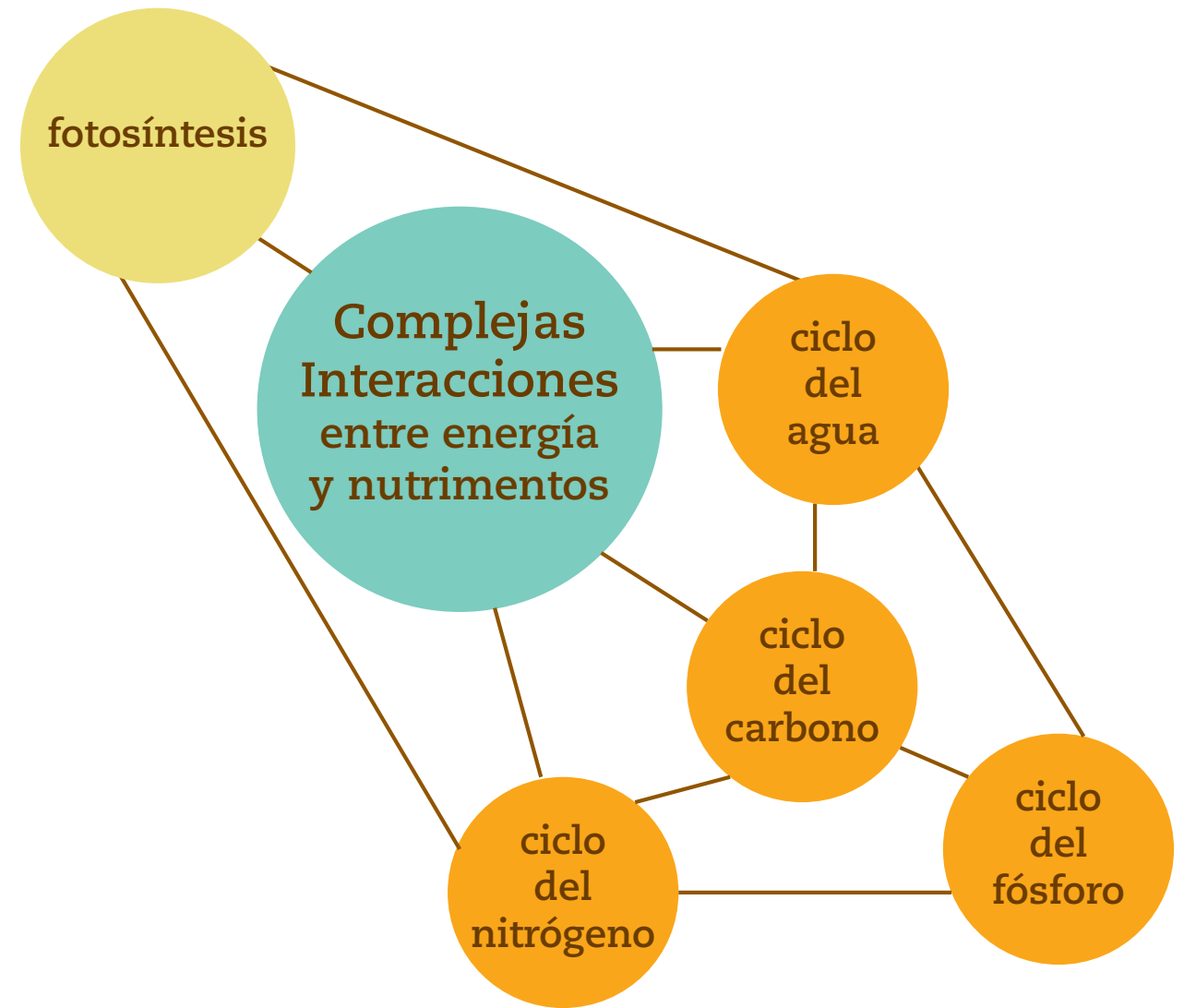
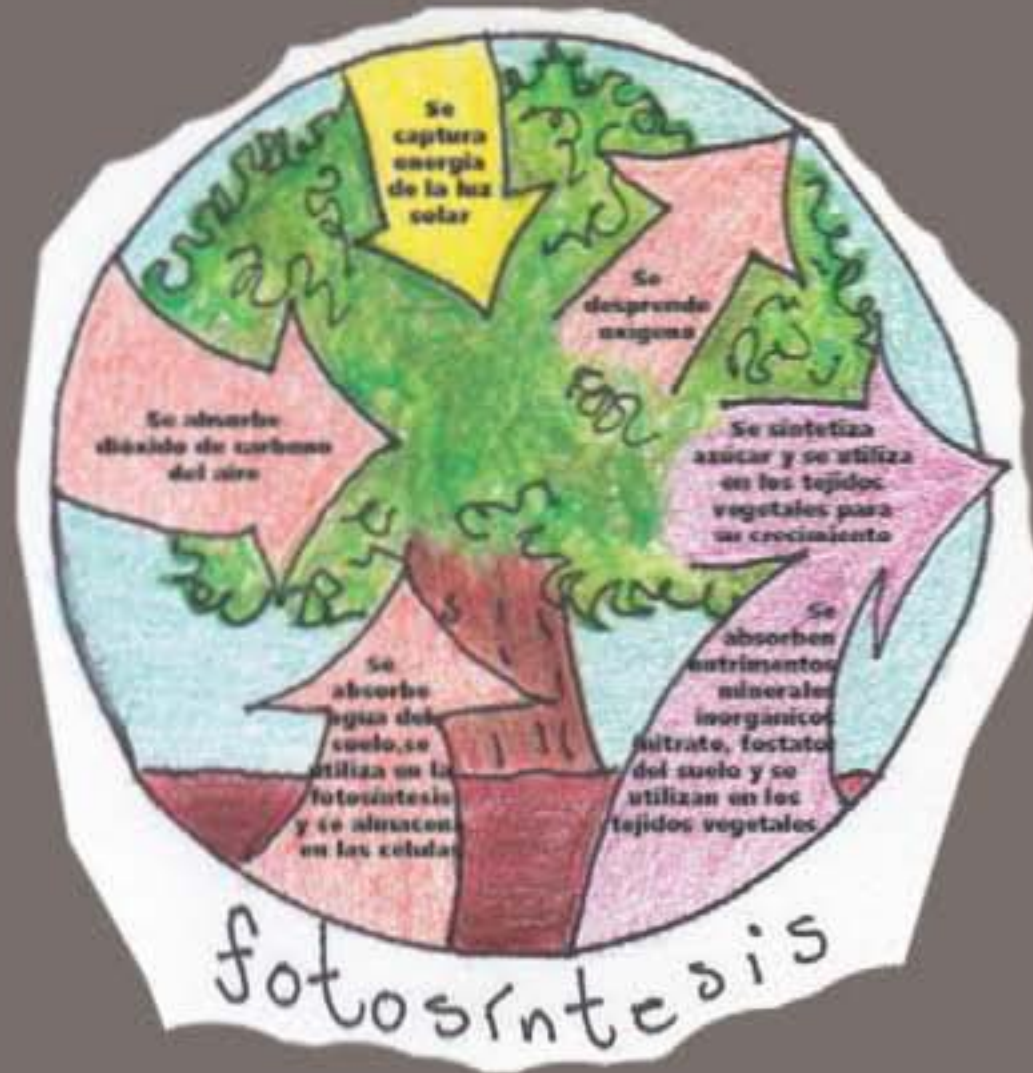

Figura 10 Complejas interacciones entre energía y nutrientes que siempre pasan por los ciclos.

La primera ley establece que **la energía se desplaza de una comunidad a otra** dentro de dos ecosistemas en un flujo unidireccional continuo; es necesario reponer la energía constantemente a partir de una fuente externa: el Sol.

La segunda ley señala que **los nutrientes pasan en forma continua por ciclos** y se aprovechan de manera repetida dentro de los ecosistemas y entre ellos.

Sobre la sociedad

Así que mi querida sociedad sustentable, ¿cómo vamos a lograr un cambio?, ¿queremos hacerlo?. Permítanme recordarles que la base de la sociedad es la familia, es la casa, eres tú, tú, tú, tú y tú, si era necesario esa repetición de tus y hasta lo voy a cantar: *I am he as you are he as you are me and we are all together*³⁰

O sea debemos examinar nuestras prácticas identificando los impactos que ocasionan a la sociedad, al ambiente y su contribución a la economía sostenible.

Nuestro sistema de producción actual es un sistema lineal, basado en la extracción, producción, distribución, consumo y desecho; conocido como economía de los materiales, **el problema de este proceso es que habitamos en un planeta de recursos finitos y hemos llegado a la escasez** de recursos naturales.³¹

Existe **un método de producción que propone mitigar el impacto ambiental y los desperdicios** generados a través del rediseño de los componentes, del uso que se les dará y de su destino; **se llama Producción circular**.³²

30. Yo soy él como tú eres él como tú eres yo y todos somos a la vez... Es un fragmento traducido de la canción *I am the walrus* del álbum *Magical Mystery Tour* en 1967 escrita por John Lennon.

31. Annie Leonard realizó un análisis del sistema de producción principalmente en Estados Unidos donde se encontraron datos sumamente interesantes que detallan los inconvenientes de este sistema para hacer una reflexión sobre nuestro papel como nación, como sociedad y como profesión. LEONARD, Annie, *La historia de las cosas*. Fondo de Cultura Económica, México, 2010, págs. 392.

32. La esencia de la **economía circular** reside en diseñar productos sin desechos, productos que faciliten su desmontaje y su reutilización, así como en definir modelos empresariales para que los fabricantes puedan ser incentivados económicamente para recoger, volver a fabricar y distribuir los productos que hacen. DR. CRUL, M "Diseño para la sostenibilidad" [en línea]. *UNEP*. [fecha de consulta: 10 Agosto 2012]. Disponible en: <<http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DT1x1044xPA-D4SSPA.pdf>> y "Economía circular" [en línea]. *EcoInteligencia*. [fecha de consulta: 25 Septiembre 2013]. Disponible en: <<http://www.ecointeligencia.com/2013/03/economia-circular-y-sus-escuelas/>>.

Sistema de producción lineal

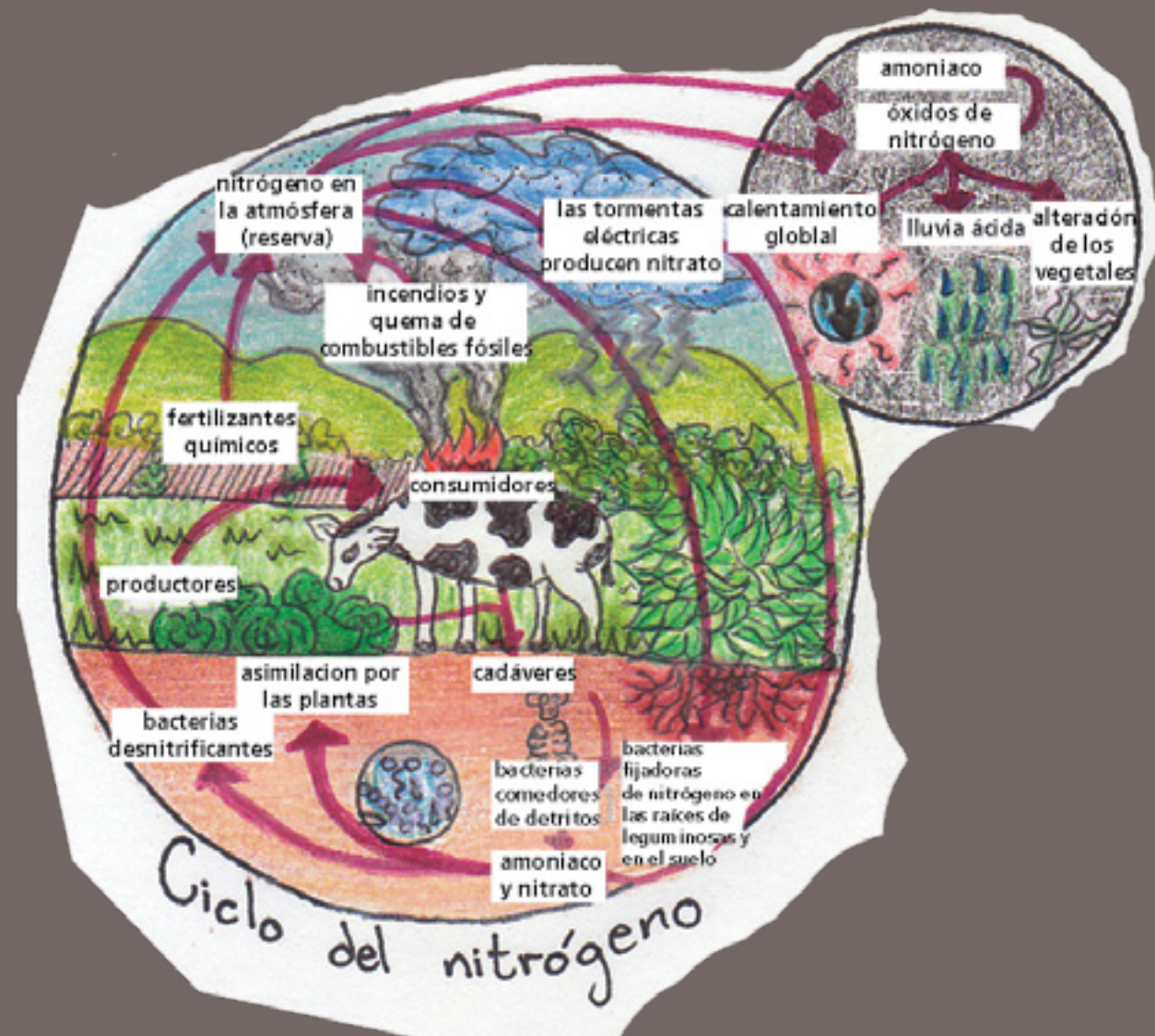
Extracción: En este primer proceso se extraen los recursos del planeta, como: madera, minerales, carbón, combustibles fósiles, agua, plantas, animales y tierra. Cada año usamos más recursos de los que el planeta puede renovar, dañando a los ecosistemas y contribuyendo al cambio climático, a la pérdida de la biodiversidad y al desperdicio de agua.

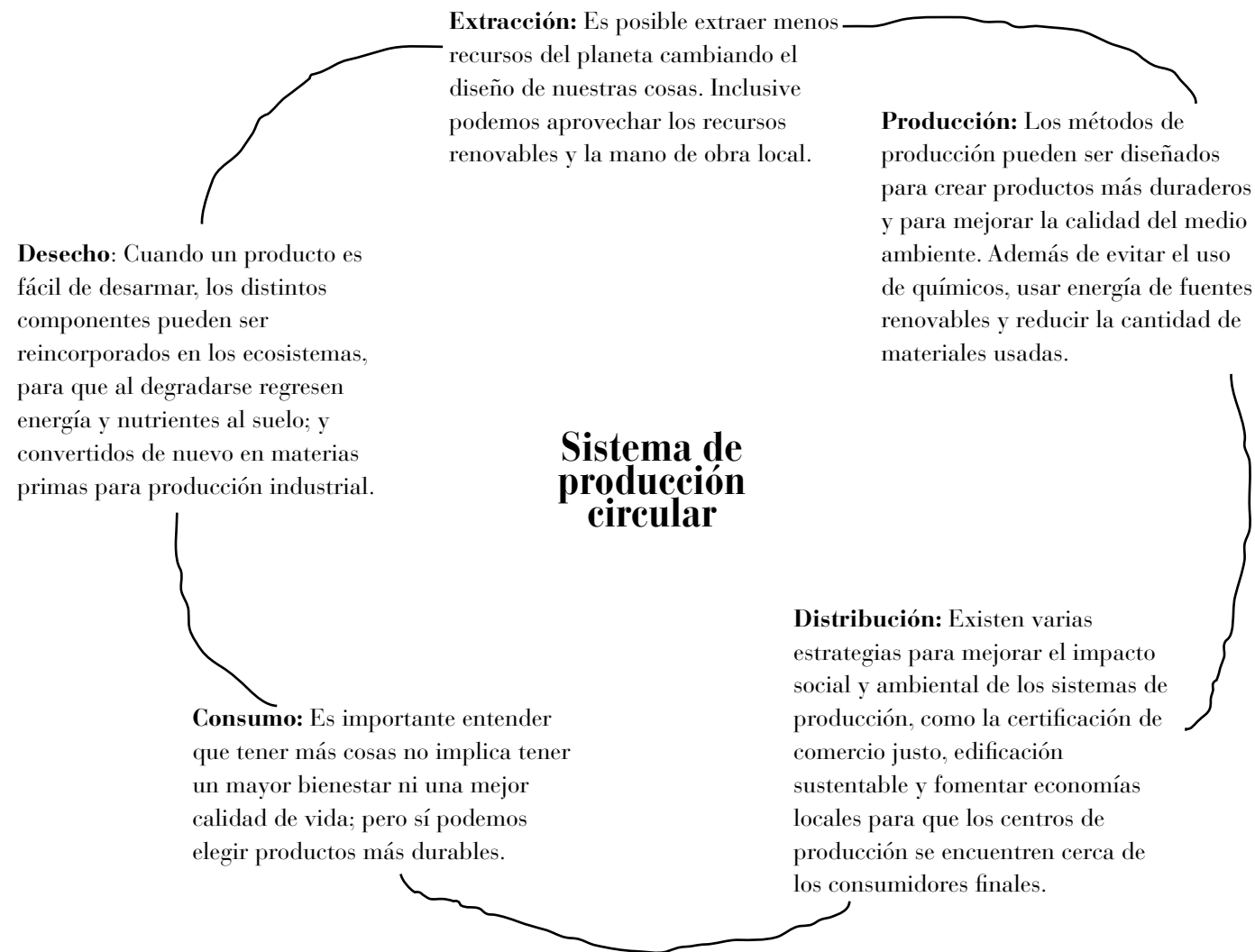
Producción: En esta etapa se usa energía derivada de combustibles fósiles y químicos, contaminando nuestra agua, aire, alimentos y productos. Este daño invade nuestros cuerpos, casas, escuelas y lugares de trabajo; causando una amplia gama de enfermedades desde la interrupción de funciones neurológicas hasta las hormonas.

Distribución: Transportar productos por barcos, aviones o trenes y camiones alrededor del mundo implica quemar grandes cantidades de combustibles fósiles que generan emisiones de CO₂; sin mencionar la iluminación y el control de temperatura en los lugares donde se almacenan estos productos.

Consumo: Tenemos millones de opciones para elegir, pero ¿las cosas que tenemos realmente las necesitamos? En la mayor parte del mundo, los patrones de consumo van en aumento, generando con ello más desperdicios y gases de efecto invernadero que en cualquier otro momento de la historia.

Desecho: Finalmente, la mayoría de los productos terminan en un tiradero quemados. Los tiraderos vierten desechos en el subsuelo y las incineradoras contaminan el aire, generando así gases de efecto invernadero o impactos en la salud. Otros terminan en el mar contaminando a la flora y a la fauna.

Tan sólo en el DF cada habitante produce en promedio 1 kilogramo de basura diaria, que generan en total casi 20,000 toneladas diarias³³, para reducir estos desperdicios existen:

4 R's

reducir,
reutilizar,
reciclar y
rediseñar.

El rediseño implica cambiar los productos para prevenir que se conviertan en desechos, es decir, que desde su creación se contemple qué sucederá con ellos al final de sus vidas, para que sean más fáciles de reutilizar, reciclar, que sean biodegradables, o que sus componentes se puedan utilizar más fácilmente.

Reducir es una práctica para prevenir la generación de desperdicios. Ésta práctica involucra diseñar, manufacturar, comprar o usar materiales de tal manera que se reduzca la cantidad y la toxicidad de la basura. Si reducimos el problema habrá que solucionar menos.

Cuando reusamos estamos volviendo a usar un producto para darle una segunda vida, con el mismo uso u otro diferente.

El reciclaje es un proceso que consiste en someter a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento para obtener una materia prima o un nuevo producto. Es la obtención de materias primas a partir de desechos para reintroducirlos en el ciclo de vida.

33. UAM "Basura y reciclaje en la Ciudad de México" [en línea]. Plan Verde. 2010 [fecha de consulta: 8 Mayo 2012]. Disponible en: <<http://www.planverde.df.gob.mx/ecomundo/49-residuos-solidos/404-basura-y-reciclaje-en-la-ciudad-de-mexico.html>>

Observo los ventarrones de protesta que se levantaron

Permacultura, una forma diferente de vivir

A mediados de los años 70 los australianos Bill Mollison, profesor en la innovadora Escuela de Diseño Ambiental de Hobart/ Tasmania y David Holmgren, joven estudiante de la misma universidad, desarrollaron una serie de ideas para la creación de sistemas agrícolas; utilizaron el concepto de *permaculture*, una fusión de los términos ingleses *permanent + agriculture* (agricultura + permanente).³⁴

Para 1978, ellos publicaron el primer libro referente a este concepto, bajo el título *Permaculture One*, basándose en la tesis universitaria de David Holmgren. Con el transcurso de los años al probarse en cientos de proyectos, en diferentes climas y contextos culturales en todo el mundo, se hizo evidente la necesidad de incluir los aspectos sociales porque en cada lugar la gente reacciona con expectativas diferentes al uso de su hábitat. Durante los años 90 se difundió exponencialmente a través de los movimientos sociales; sus principios se aplican en muchas disciplinas distintas, desde la arquitectura, la planeación urbana y regional, proyectos de regeneración y restauración, sistemas de producción regional, economía cooperativa, el trabajo social y comunitario.

Este concepto integró filosofías holísticas, al pensamiento sistémico, a la biocibernética y a la ecología profunda.³⁵

34. Este término lo utilizó por primera vez el científico agrario estadounidense Franklin Hiram King, "Farmers of Forty Centuries, or Permanent Agriculture in China, Korea and Japan (1911)", para describir las prácticas sustentables de agricultura que se realizaban en China, Corea y Japón. KOSTER, John. "Franklin Hiram King: Farmer For Future Centuries" [en línea]. *Maine Organic Farmers and Gardeners Association*. 2010 [fecha de consulta: 2 Septiembre 2012]. Disponible en: <<http://www.mofga.org/Publications/MaineOrganicFarmerGardener/Fall2009/FHKing/tabid/1253/Default.aspx>>.

35. En la primera mitad del siglo XX, desde los diversos ángulos de las aportaciones de Jan Smuts, Norbert Weiner, Shannon y Weaver, Neumann y Morgenstern, se abrió la senda a un nuevo modelo de comprensión: el **holismo** (del gr. Olós: todo, entero), es decir la visión que busca totalidades en lugar de fragmentaciones.

A partir de 1968 cobra especial interés la **Teoría General de los Sistemas** expuesta por el biólogo Ludwing Von Bertalanffy (1901-1972). En esta se define a un sistema como un conjunto de elementos que, relacionados ordenadamente entre sí, contribuyen a determinado objeto, asimismo que todos los sistemas están formados por elementos de interacción, y que estos elementos son a su vez sistemas; es decir, que todo lo que nos rodea tiene una vinculación entre sí.

La **biocibernética** es una corriente de trabajo energético y espiritual, que estudia y regula al ser humano de forma integral, trabajando en todos sus cuerpos energéticos y físicos.

La **Ecología Profunda** nos lleva a descubrir las causas profundas de la degradación de las personas y la naturaleza. Considera a la humanidad como parte de su entorno, proponiendo cambios culturales, políticos, sociales y económicos para lograr una convivencia armónica entre los seres humanos y el resto de seres vivos. PÉREZ, Abel. "El pensamiento holístico-sistémico y la formación permanente" [en línea]. Saber sin fin. [fecha de consulta: 8 Septiembre 2012]. Disponible en: <http://www.sabersinfin.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5>.

"Biocibernética- Salud/ Enfermedad" [en línea]. QI-Biocomunicación. [fecha de consulta: 8 Septiembre 2012]. Disponible en: <<http://qi-biocomunicacion.blogspot.mx/2008/12/biocibernetica-saludenfermedad.html>>.

"Ecología profunda" [en línea]. Transición Sostenible. [fecha de consulta: 8 Septiembre 2012]. Disponible en: <<http://www.transicionsostenible.com/tag/ecologia-profunda/>>.

El concepto actual de Permacultura por David Holmgren es:

Un término genérico para la aplicación de éticas y principios de diseño en planeación, desarrollo, mantenimiento, organización y la preservación de hábitat apto de sostener la vida en el presente y para el futuro.

También se entiende como red y movimiento internacional de practicantes, diseñadores y organizaciones, quienes en su gran mayoría se han desarrollado y sostenido sin apoyo substancial de corporaciones, instituciones o gobiernos.

Los ejes centrales de la permacultura son la producción de alimentos, abasto de energía, el diseño del paisaje y la organización de estructuras sociales. También integra energías renovables y la implementación de ciclos de materiales en el sentido de un uso sostenible de los recursos al nivel ecológico, económico y social.

La permacultura se define como una respuesta positiva a la crisis ambiental y social de la actualidad.³⁶

Para el 2002 saca un libro donde ofrece una evolución conceptual de permacultura, actualizada y adaptada a los desafíos del nuevo milenio. A esta la propone como instrumento para una transición productiva de una sociedad industrial de alto consumo energético hacia una cultura sostenible, para desarrollar una visión de adaptación creativa para un mundo, donde los recursos naturales y la energía serán cada vez más escasas. Reivindica tres principios éticos y propone doce de diseño de la permacultura.

Principios éticos

cuidado de la tierra

cuidado de la gente

compartir de una forma justa los excedentes y capacidades

36. Palabras de D. Homgren en su presentación "Permaculture - solutions for an energy decent future", durante el curso avanzado "Permacultura – principios y senderos mas allá de la sustentabilidad", Erongaricuaru, Michoacán, Agosto 2007. "Permacultura " [en línea]. Tierramor. [fecha de consulta: 16 Septiembre 2012]. Disponible en: <<http://www.tierramor.org/multimedia/VideoPresHolmgren.htm>>.

Principios de diseño de la permacultura

1. Observación cuidadosa de los procesos sistémicos e interacción consciente con los elementos del sistema. Descubrir puntos de palanca, para lograr el máximo efecto con mínima interferencia.

4. Descubrir y utilizar procesos de autoregulación en los sistemas. Integrar el desarrollo de culturas y comportamientos sensibles a las señales de la naturaleza para prevenir la sobreexplotación (retroalimentación negativa).

7. Diseño exitoso necesita un entendimiento de los patrones superiores de la naturaleza. Los detalles planeados y deseados de un proyecto de permacultura toman en cuenta estos patrones y se desarrollan conforme a ellos.

10. Uso, conservación y ampliación de la diversidad de elementos en los sistemas. Esto asegura su estabilidad y resiliencia, y hace posible su auto-organización a largo plazo.

2. Redescubrimiento e uso adecuado de los almacenes de energía, las cuales en todas las culturas preindustriales fueron patrimonios naturales esenciales para sobrevivencia: Agua, suelos, semillas y árboles. Una prioridad es la progresiva autonomía local y bioregional, para independizarse cada vez más de los sistemas globalizados de alto consumo energético.

5. Uso cauteloso, pero productivo de recursos renovables (sol, viento, agua, biomasa). Reducir el empleo de recursos no-renovables.

8. Las relaciones entre los elementos son tan importantes como los elementos en sí mismos. Ubicarlos de modo que cada uno sirva las necesidades y acepte los productos de otros elementos. Co-operación de múltiples elementos en vez de eliminación de algunos y competencia entre ellos.

11. Descubrir la riqueza de los bordes/ límites entre los sistemas y usarlos productivamente.

3. Si bien es importante la reconstrucción de capital natural para el futuro, tenemos que satisfacer también nuestras necesidades de ahora. Rendimiento, beneficio o ingresos funcionan como recompensa que anima mantenimiento y/o replicación del sistema que los generó (retroalimentación positiva).

6. Emplear cascada para evitar los desechos: Rechazar, reducir, reutilizar, reparar, reciclar.

9. Estrategias pequeñas y lentas mantienen los sistemas a escala humana y son más productivos a largo plazo que los proyectos grandes que necesitan de mucho tiempo, energía, y recursos.

12. Uso creativo de los ciclos, pulsos y procesos de sucesión naturales, para poder reaccionar a los desafíos del futuro adecuadamente.

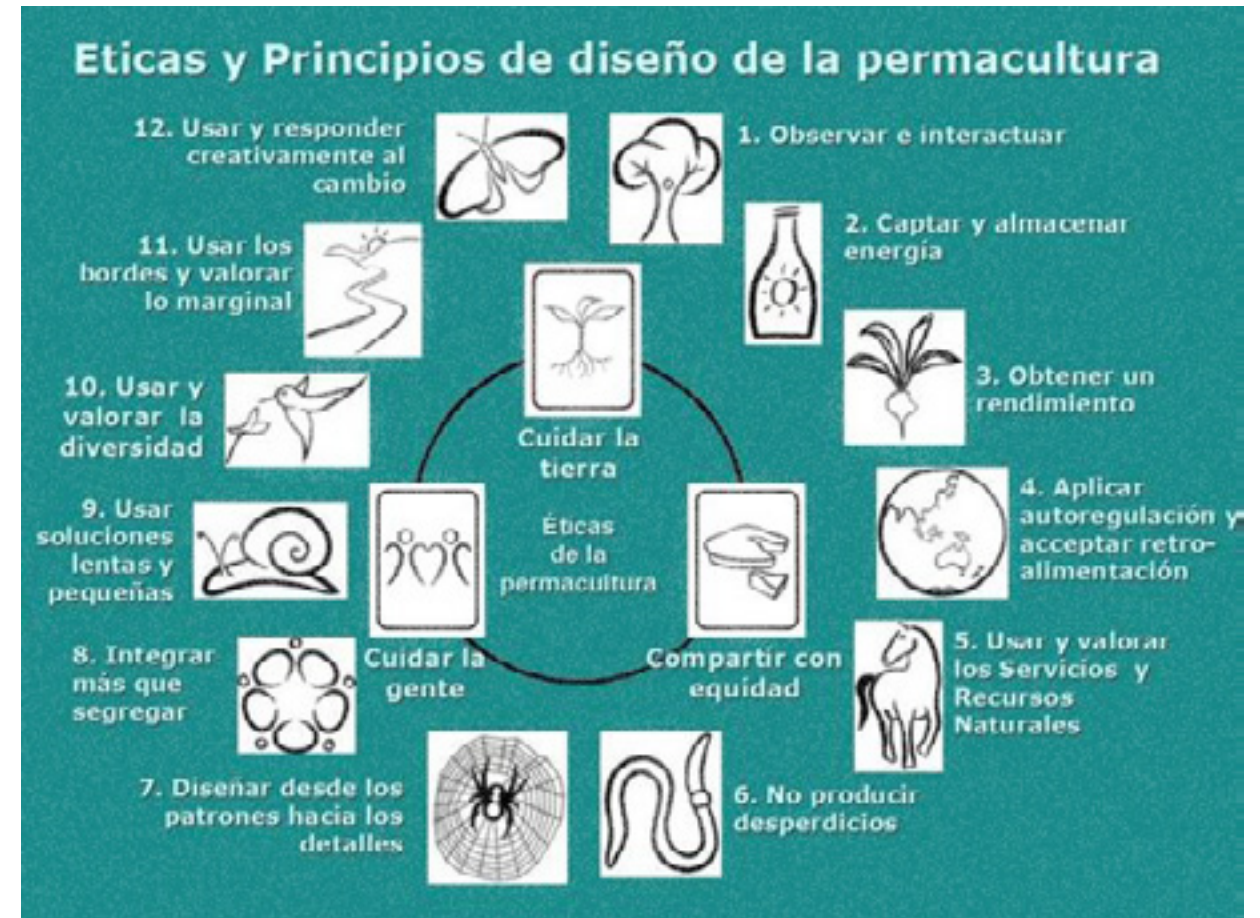
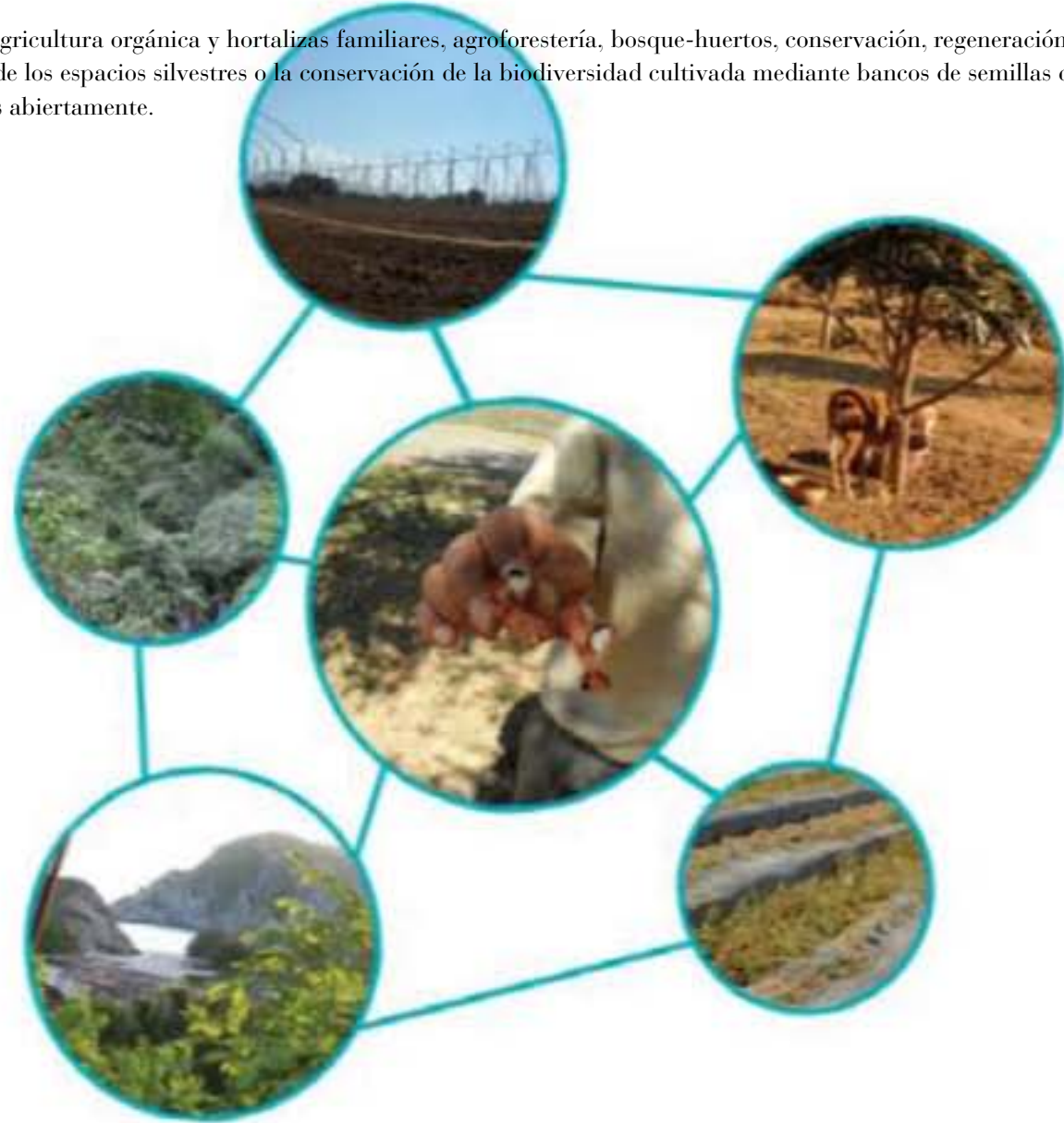

Figura 1 Mapa conceptual de su libro *Permaculture – Principles and pathways beyond sustainability* (2002).

La acción permacultural se ha expresado durante los últimos 30 años en estos siete áreas o dominios: manejo de la tierra y la naturaleza, ambientes construidos, herramientas y tecnología, educación y cultura, bienestar físico y espiritual, economía y finanzas; y tenencia de la tierra y gobierno comunitario.

Manejo de la tierra y la naturaleza

Mediante agricultura orgánica y hortalizas familiares, agroforestería, bosque-huertos, conservación, regeneración y manejo sostenible de los espacios silvestres o la conservación de la biodiversidad cultivada mediante bancos de semillas criollas y polinizadas abiertamente.

Fotografías tomadas en Oaxaca, Michoacán y San Luis Potosí.

Ambientes construidos

A través de diseño bioclimático de construcciones, uso de materiales locales y naturales, el empleo técnicas de eco-construcción (adobe, cob, pacas de paja, paja-arcilla...), y el empleo de técnicas que faciliten la autoconstrucción.

Fotografías del lado inferior izquierdo (4) fueron tomadas por amigos de Xalapa.

Herramientas y tecnología

Sanitarios secos y composteros, biodigestores, biofiltros, cisternas, captación de aguas pluviales, energías renovables como la solar, eólica o micro-hidroeléctrica, así como una gran variedad de “ecotécnicas” y tecnologías apropiadas.

Todas las imágenes se sacaron de internet, a excepción de la del lado superior izquierdo.

Educación y cultura

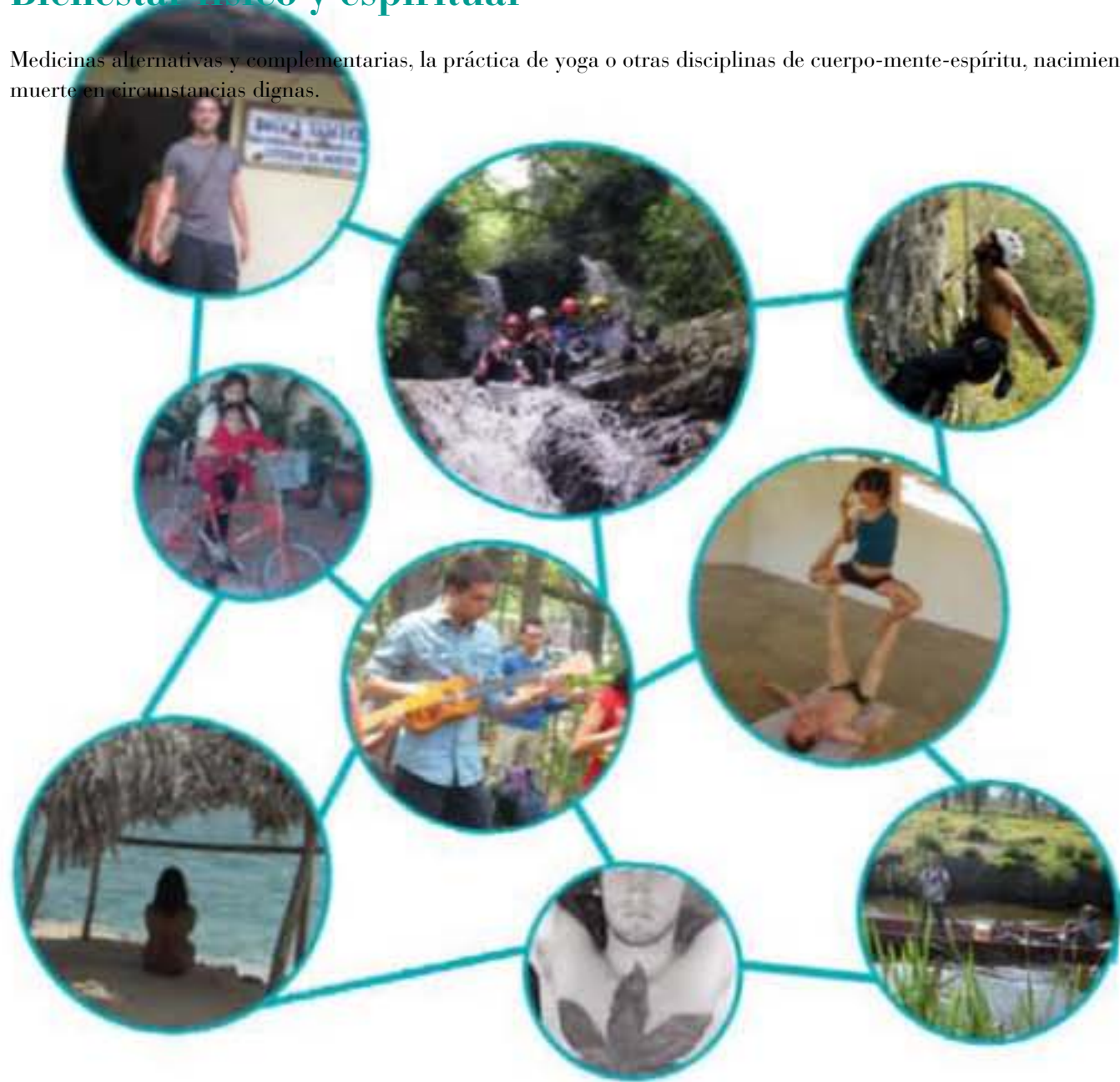
A través de educación ambiental, hortalizas escolares y comunitarias, artes participativas, así como la fomentación de la educación para la paz, el espíritu de arraigo o la investigación activa.

Fotografías tomadas por amigos de Xalapa, a excepción de la del niño dibujando y la del centro (cartel y fuente) que la baje de la Secretaría del Medio Ambiente.

Bienestar físico y espiritual

Medicinas alternativas y complementarias, la práctica de yoga o otras disciplinas de cuerpo-mente-espíritu, nacimiento y muerte en circunstancias dignas.

Fotografías del lado superior (4) fueron tomadas por amigos de Xalapa.

Economía y finanzas

Mediante la relocalización de las actividades económicas y comerciales, inversiones éticas, sistemas justos y bioregionales de ahorro y préstamo, mercados de trueque o voluntariado.

Todas las imágenes fueron sacadas de mis redes sociales.

Tenencia de la tierra y gobierno comunitario

Cooperativas de producción y consumo, ecoaldeas y comunidades intencionales, procesos participativos de toma de decisiones y resolución de conflictos.

Todas las imágenes fueron sacadas de mis redes sociales, a excepción de la del sartén que la tomo Majo, en Amatlán, Morelos.

Estos ámbitos requieren integración y transformación para crear una cultura sostenible, se pueden ubicar en la Flor de la Permacultura. Requieren que se inicien a nivel personal y local para proceder con los niveles colectivo y global.

La naturaleza arácnida de esa espiral sugiere la naturaleza incierta y variable de ese proceso de integración.

Ilustración I. Flor de la permacultura.

**Me dicen el matador, nací en barracas
si hablamos de matar
mis palabras matan
no hace mucho tiempo que cayó
el León Santillán
y ahora se que en cualquier momento
me las van a dar**

**Papapao...
ma matador
mira
hermano
en que
terminaste
por pelear
por un
mundo
mejor**

**Me dicen el matador de los cien barrios porteños
no tengo por que tener miedo
mis palabras son balas
balas de paz, balas de justicia
soy la voz de los que
hicieron callar sin razón
por el solo hecho de pensar distinto,
ay Dios, Santa María de los Buenos Aires
si todo estuviera mejor...**

**Me dicen el matador
me están buscando
en una fría pensión los
estoy esperando
agazapado en lo más
oscuro de mi habitación
fusil en mano,
espero mi final...**

**¿Qué
suenan?
son balas
me alcanzan,
me atrapan,
resiste,
Víctor Jara
no calla...**

**Viento de libertad, sangre combativa
en los bolsillos del pueblo la vieja herida
de pronto el día se me hace de noche
murmullos, corridas
aquel golpe en la puerta, llego la fuerza policial**

La canción que es valiente, es canción para siempre

Fue en 1994 que escuché la canción anterior,³⁷ la cantaba y bailaba con mi hermana que tendría 16 años en aquel entonces; recuerdo que me producía una sensación de pasión, de explosión, brincar, gritar, enojo, conforme la repetía escuchaba la letra y comenzaba a comprender que algo no iba bien en el mundo; fortuitamente aprendía del mundo no por juegos con los demás compañeros o lo que me dictaban en clase sino por la música. A ella le debo mis bases de asimilación del mundo que originaron mi conciencia y por lo mismo me es imprescindible explicarles por qué es una disciplina que toma un papel de suma importancia en la sustentabilidad a través de la Responsabilidad Social.

Sabemos que la música, es una actividad que pertenece al arte por antonomasia, pero ¿qué es el arte? antes de contestar, hay que pensarlo dos veces porque no podemos quedarnos con el reconocimiento ingenuo de conceptos vagos y de validez compacta; lo digo ya que seguro la mayoría contestaría: es expresar los sentimientos....

Yo decía lo mismo unos años atrás, pero la curiosidad me llevo a investigar en los terrenos escabrosos y placenteros de teoría del arte, he de aclarar que aún me queda mucho que descubrir y analizar en estos ámbitos, que no tengo respuestas concretas y que todavía me cuesta trabajo comprender las muchas de las reflexiones entorno a este tema. En la presente exposición abordaré en segundo término una cavilación sobre la cual fueron asentadas las pautas para conceptualizar-legitimizar al arte aunada a su reciente análisis complementario y refutatorio como primer término; no profundizaré porque esta tesis no se centra en ello, pero rescato la síntesis para abrir un poco el panorama ante esta complejidad y para que no sólo nos quedemos en el terreno de expresión.

En la primera parte de esta tesis les hablaba del invento como reacción del hombre surgida de ciertos estimulantes como el **juego o la búsqueda del placer** y estos tratan a esta actividad “inútil” porque se entrega a ella misma además de que esta manifestación nos habla de ideas abstractas desde el espíritu.

La situación de ponerlo como actividad “inútil” nos hace querer encontrar un ¿por qué nos mostramos ociosos cuando podríamos ocupar ese tiempo libre en actividades de provecho (entiéndase como, sacar un beneficio para nuestra supervivencia)? La justificación del arte, es un tema muy antiguo, pero retomémoslo por la vía corta; fue desde las exigencias del saber planteadas por el socratismo que necesito de una legitimación; nosotros tenemos una conciencia cultural por los frutos de la historia del arte occidental que se desarrolló a través del arte cristiano medieval, donde se le trató de narración figurativa para los que no sabían leer o no sabían latín, y la renovación humanista del arte y la literatura griega y romana, donde se le trató como la representación de lo divino y su renacimiento con la perspectiva

37. El título es un fragmento de la canción *Mal Bicho* del álbum *Rey azúcar* en 1995 por los Fabulosos Cadillacs y hace referencia a la frase “... canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva” del manifiesto de Víctor Jara de 1974 edición póstuma a su asesinato en 1973, éste fue un músico, cantautor, profesor, director de teatro, activista político y miembro del partido comunista de Chile quién se caracterizó por difundir la conciencia a través de la música. “Víctor Jara” [en línea]. Wikipedia. [fecha de consulta: 10 Diciembre 2012]. Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Jara#Cantautor> y con la canción que abro es: *Matador* del álbum *Vasos Vacíos* en 1993 por los Fabulosos Cadillacs.

central; **ambas son un lenguaje de formas comunes para los contenidos comunes de una comprensión de nosotros mismos**. Claro, esto hasta finales del siglo XVIII, hasta las grandes transformaciones sociales, políticas y religiosas con que comenzó el siglo XIX.

P A U S A

De ahí viene la ruptura porque comenzaba el siglo del historicismo y en el siglo XX la liberación de las cadenas históricas del XIX convertiría en verdad, en otro sentido más audaz el hecho de que todo el arte precedente aparezca como algo pasado; es decir, ahora manifiesta el rompimiento entre el arte como religión de la cultura, por un lado y **el arte como provocación del artista moderno** por otro. A esto hacemos evidente que antes de la ruptura era pasivo ya que sólo se abocaba a la recepción mientras en el después hay que llevar a cabo una actividad muy especial: hay que sintetizar personalmente las diversas facetas cuyos trazos aparecen en el lienzo y por ende es dinámico.

Para puntualizar tenemos que abarcar tanto el gran arte del pasado y de la tradición como el arte moderno, pues este no sólo no se contrapone a aquél, sino que ha extraído de él sus propias fuerzas y su impulso. Lo que significa que actualmente y desde siempre nuestra vida cotidiana es un caminar constante por la simultaneidad de pasado y futuro. Poder ir así, con ese horizonte de futuro abierto y de pasado irrepitable, constituye la esencia de lo que llamamos ***espíritu***. Eso es de lo que quiero que nos hagamos conscientes, de la profunda continuidad que éste ha tenido y seguirá teniendo mientras el ser humano exista. Por otro lado en las pretensiones del artista moderno hay un agente social nuevo. Es una especie de oposición frontal a la religión de la cultura burguesa y a su ceremonial del placer lo que ha inducido de muchos modos al artista de hoy a incluir a la filosofía, de hacer de la nueva concepción del arte, a partir de la cual crea, a la vez una nueva solidaridad, una nueva forma de comunicación de todo con todos.

A esto debo de recordar que **desde siempre las grandes creaciones artísticas se difunden y se extienden, propiciando así una cierta unidad de estilo en nuestro mundo humanamente elaborado**.³⁸

Reafirmo **el arte está reconocido como una creación del espíritu**, el arte tiene su origen en el principio de que el hombre es un ser que piensa, que tiene conciencia de sí; es decir que no solamente existe, sino que existe para sí. Ser *en sí y para sí*, es reflexionar sobre sí mismo, tomarse por objeto de su propio pensamiento y por ello desenvolverse como actividad reflexiva; he aquí lo que constituye y distingue al hombre, lo que le hace espíritu.

Ahora bien, esta conciencia de sí mismo la obtiene el hombre de dos maneras: teórica la una, práctica la otra; una, por la ciencia; la otra por acción. Por la ciencia cuando se conoce a sí mismo en el despliegue de su propia naturaleza, o se reconoce en lo exterior, en lo que constituye la esencia o la razón de las cosas. Por la actividad práctica, cuando una tendencia le empuja a manifestarse en lo exterior, en lo que lo rodea, y así a reconocerse en sus obras. Tal es el principio de toda acción y de todo saber. Lo que diferencia al arte es que ocupa el medio entre la percepción sensible y la abstracción racional. El arte crea apariencias destinadas a representar ideas, a mostrarnos la verdad bajo formas sensibles; el lado sensible está encerrado en la facultad que crea, en la *imaginación*. No es por un trabajo mecánico, dirigido por reglas adquiridas, como ejecuta sus obras. No es tampoco por un procedimiento de reflexión semejante al del sabio que busca la verdad.

38. Síntesis de la justificación del arte de GADAMER, Hans-Georg, *La actualidad de lo bello*, Paidós/ I.C.E.- U.A.B., Barcelona, 1991, capítulo [29].

El espíritu tiene conciencia de sí mismo; mas no puede aprehender de una manera abstracta la idea que concibe; no puede representársela más que bajo forma sensible. La imagen y la idea coexisten en su pensamiento y no pueden separarse. Así, la imaginación es un don de la naturaleza.³⁹

Entonces tenemos a la ***re flexión***⁴⁰, que es mirarse hacia dentro, es decir que el ***yo*** vuelve a sí mismo, tras una paseo exterior, con lo que el ***yo*** se ve a sí mismo. En esto encontramos a la manifestación del espíritu y sus interpretaciones de la realidad (conocimiento) y una de sus consecuencias es la expresión de ésta.

La realidad abarca muchas cosas pero sin duda uno de los temas que ha sobresalido son los movimientos sociales, en específico las guerras que tienen una tradición tan antigua como nuestra propia existencia, porque obvio es inherente a nuestro comportamiento. Por eso la música toma como medio a las canciones para difundir la interpretación, de alguien, sobre lo que acontece ya sea para dar valor, recordar, reclamar, mofarse o propagar información; ésta es una forma agradable y accesible de llegar a los oídos de la gente, tocando sus fibras sensibles y tal vez ayudando a generar conciencia, porque también es cierto que algunos sólo se quedan como receptores inertes, sin hacer reflexión.

Veamos algunos ejemplos.

Taki Unquy

En el siglo XVI surgió en los andes peruanos un movimiento indígena llamado *Taki Unquy* que en la traducción del quechua: significa enfermedad del canto. Los quechuas afirmaban que seres mitológicos llamados huacas, se posesionaban de sus cuerpos para obligarlos a tocar y bailar para reinstaurar la mitología y cultura de la región en contra de la expansión del cristianismo en la zona. Eventualmente estos bailables desencadenaron en una revuelta política, la cual fue aplastada por los conquistadores españoles, pero la esperanza sobrevivió en el folclore.

Quién lo hizo renacer en una forma muy popular es el cantautor argentino Victor Heredia, quien en 1986 compone una obra conceptual retomando las canciones del folclore para recordar este movimiento y la lucha de los pueblos americanos por su libertad. He aquí uno de los cantos nominado *Taki Ongoy No. 2* perteneciente al texto No. 3 de los 7 textos que componen a la obra.

39. Síntesis de la Necesidad y fin del arte de HEGEL, G. W. , *De lo bello y sus formas (Estética)*, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1946, págs. 33-45.

40. El verse a sí mismo es, sin duda, una metáfora adecuada para Fichte por cuanto, como en la reflexión, hay un ojo, un Yo, que se capta a sí mismo como producto, como ya realizado por una actividad que propiamente, no se ve. Aún más, el verse a sí mismo necesita de otro, de un No-Yo, de una superficie reflectante y se realiza desde una posición . FICHTE, Johann, *Fundamento del derecho Natural según los principios de la doctrina de la ciencia*, Centro de estudios constitucionales, España, 1994, pág. 206.

Caerá en la tierra una lluvia sin fin, un gran diluvio que apague el dolor
de tanta muerte y desolación, y fertilice nuestra rebelión.
ya nos quitaron la tierra y el sol, nuestra riqueza y la identidad
sólo les falta prohibirnos llorar, para arrancarnos hasta el corazón.

Grita conmigo, grita Tañi Ongoy.
Que nuestra raza reviva en tu voz.
Grita conmigo, grita Tañi Ongoy
Que nuestra América es india y del sol.⁴¹

Creo en mis dioses	Como mi charqui
Creo en mis huacas	Tomo mi chicha
Creo en la vida y en la bondad	Tengo mi coya, mi cumbi
De Viracocha	Loro mis mañis
Creo en el Inti Pachacamay	hago mi chuño

Y en esta pachá quiero vivir.⁴²

41. HEREDIA, Víctor. "Taki Ongoy" [en línea]. FMEDUCACIÓN. [fecha de consulta: 19 Enero 2013]. Disponible en: <<http://www.fmmeduacion.com.ar/Escritos/Letras/takiongoy.htm#takiongoy2>>.

42. para escuchar con Mercedes Sosa ir a "Taki Ongoy II" [en línea]. youtube. [fecha de consulta: 21 Enero 2013]. Disponible en: <<http://www.youtube.com/watch?v=t9P3KqdtHg>>.

Tenía que comenzar con ese ejemplo por evidentes razones, son las raíces de mi existencia y aunque no soy de los andes peruanos, a los 8 años comenzaba a sentirme muy identificada con el ritmo y la letra de sus canciones. Al final parte de mi sangre es de raza indígena (zapoteca y mexicana) y los indígenas pese a su diversidad, en todo este continente llamado América, los unía la esencia de su espíritu, el respeto al universo.

Conforme crecía me daba cuenta que conocía cosas y que salían del interior eso provocó una búsqueda feroz que me llevó a internarme en la historia comenzando por las culturas milenarias. Incluso hubo un tiempo que pensé que tenía esquizofrenia y rayaba en la locura, pero no fue hasta que tendría 14 años que me di cuenta que los locos tienen unas intuiciones más profundas que la gente común, pero no tenían cómo dirigirlo y por eso se perdían, yo lo comenzaba a dirigir.

Dos años después lo reivindicaría con Hermann Hesse "No puedo decir que soy un sabio. He sido un hombre que busca y sigue buscando, pero ya no en las estrellas y en los libros, sino que empiezo a escuchar las enseñanzas de mi sangre... Es bueno tener conciencia de que en nosotros hay algo que lo sabe todo, lo quiere todo y lo hace mejor que nosotros"⁴³

Denia, *masskina aljazair*

En ese entonces llegaría a mis oídos por medio de un extraño, con el que me había resultado fascinante encontrar que no era la única que pensaba en algo más que las ideas y deberes del rebaño y que por fin había conocido otro loco, *Próxima estación: Esperanza*⁴⁴. Un día soleado, con vientos de febrero escuché el disco de Manu Chao⁴⁵. He aquí la canción que se me quedó más grabada aquel día por lo raro que se escuchaba.

43. HESSE, Hermann, *Demian*, Leyenda, Edo. De México, 2003, págs. 5 y 89.

44. Es el segundo álbum de estudio de Manu Chao como solista publicado en Europa en 2000. Se lanzó al mercado de Estados Unidos en 2001 a través de Virgin Records. Hay canciones en darija, inglés, francés, gallego, portugués y español. "Próxima Estación Esperanza" [en línea]. *Manuchao.net*. [fecha de consulta: 4 Febrero 2013]. Disponible en: <<http://www.manuchao.net/es/manuchao/011-proxima-estacion-esperanza/>>.

45. José Manuel Arturo Tomás Chao nació en París el 21 de julio de 1961. Hijo del periodista Ramón Chao -oriundo de Villalba (Lugo)- y de madre vasca -originaria de Bilbao-, quienes emigraron a Francia durante la dictadura de Francisco Franco. Funda en 1987 el Mano Negra, junto a su hermano y su primo, con el que conoció el éxito a nivel local e internacional. El grupo editó cuatro discos. Después de la edición del álbum "Casa Babylon" en 1994, la armonía empezó a resquebrajarse. Más adelante Manu comenzó su carrera como solista. Canta en francés, español, árabe, gallego, portugués, inglés, idiomas que muchas veces mezcla dentro de una misma canción. Su música tiene infinitas influencias como, rock, chanson francesa, salsa, reggae, ska, raï argelino, etc. La mayoría de sus canciones, además de hablar acerca del amor, tienen connotación política, o más bien una consolidada declaración de principios. Hablan sobre la vida en ghettos, sobre la inmigración, y está muy marcado el mensaje de izquierda. Se ha solidarizado con la causa zapatista y el EZLN, y hasta ha incluido fragmentos de los discursos del subcomandante Marcos en sus temas. Como solista decidió empezar una larga peregrinación por África y América Latina. Estos viajes le brindaron un gran caudal cultural y musical. "Biografía de Manu Chao" [en línea]. Tematika. [fecha de consulta: 6 Febrero 2013]. Disponible en: <<http://musica.itematika.com/biografia/i243/manu-chao.html>>.

وشسسنهرش شمتشظشهق
يثرهش فشسسنخراش شذاشققث
يثرهش فشسسنخراش شمهث

يثرهش وشسسنهرش شمتشظشهق
يثرهش نشمره شيقشز وهر ناشبئن
يثرهش وشسسنهرش شمتشظشهق

يثرهش فشسسنخراش شمتشظشهق
يثرهش فشسسنخراش شغرهن
يثرهش فشسسنخراش شمنشيزش

يثرهش وشسسنهرش شمتشظشهق
يثرهش مشغمشغمش مشغمشغمش
يثرهش وشسسنهرش شمتشظشهق

vidā inṣadīdā

يحنعنعن مومعون

vidā emmāmmā eon

ي مدهمدهم ي مدهمدهم

vidā aṭoṭmenṭidā

م بعه مومعون

مقعق اعق مومعون

م مومعون مومعون مومعون

مومعون مومعون مومعون

مومعون مومعون مومعون مومعون مومعون

مومعون مومعون مومعون مومعون مومعون

مومعون مومعون مومعون مومعون مومعون مومعون

مومعون مومعون مومعون مومعون مومعون مومعون مومعون

يثرهش ازهمث رشسسث

يثرهش مه زشنشف مخمهميش

يثرهش ذاشققث

وشسسنهرش شمتشظشهق

يثرهش رشسسث

يثرهش رتخعوث

denia ṭadīkonḥa dṣṭnik

denia ḥkḥdā

denia ḥbiṣe nadi

denia ḥaṭṭa

denia ḥaṭṭe

denia njoḇme

denia ḥhoṭṭe

denia ni ḥkḥṭoiṣidā

denia ḥbiṣe nadi

مومعون مومعون

مومعون مومعون

يثرهش ازهمث رشسسث

يثرهش فشسسنخراش شغرهن

يثرهش ذاشققث

يثرهش شمنشيزش

وشسسنهرش شمتشظشهق

denia denia

denia denia

madīkina ḥzazāṭ

مومعون مومعون مومعون مومعون

مومعون مومعون مومعون مومعون

denia ṭadīkonḥa ḥzazāṭ

denia ṭadīkonḥa dṣṭnik

denia ṭadīkonḥa ḥkḥdā

madīkina ḥzazāṭ

مومعون مومعون مومعون مومعون

madīkina ḥzazāṭ

madīkina ḥzazāṭ

denia ṭadīkonḥa ḥaṭṭe

denia ṭadīkonḥa ḥbiṣe

madīkina ḥzazāṭ

La traducción de *masskina aljazair* es pobre Argelia⁴⁶

La canción se llama *Denia* y al buscar su significado, caí en cuenta que **Manu Chao** hablaba de la expulsión de los moriscos⁴⁷ de España el 22 de septiembre de 1609, en su tiempo fue la mayor expulsión con 300 000 personas que fueron obligadas a salir de sus lugares de nacimiento o de vida para enfrentarse con lo desconocido. Específicamente en el reino de Valencia el porcentaje de la población de moriscos era 33% del 100% y se les consideraba el grupo morisco más homogéneo, pertinaz en su creencia y práctica islámicas y de mayor contacto con los enemigos de España, especialmente los turcos otomanos y los franceses por lo mismo fueron los primeros en ser expulsados. Muchos de los moriscos fueron embarcados en el puerto de Denia⁴⁸ con destino a Berbería⁴⁹. Al principio la acogida de moriscos en Orán⁵⁰ fue sin incidentes, pero la continua llegada de barcos con gente iba a desbordar los límites de la ciudad, así que los moriscos eran arrojados a las playas cercanas dejándolos a merced de los grupos beduinos seminómadas que los atacaban y asesinaban para robarles. Las noticias llegaron a Valencia y un contingente se rebeló al desplazamiento y se fueron a las montañas, los españoles les cortaron los suministros de comida y agua, al final se rindieron muriendo unos 1 500 moriscos antes de embarcarse y en promedio más de 5 000 moriscos murieron en esos meses, pero con eso se había concluido la expulsión de los moriscos de Valencia. La expulsión de los moriscos de Andalucía, Granada, Murcia y de la villa de Hornachos fue en enero del siguiente año, no tuvo tantos inconvenientes y les exigieron emigrar por tierra hacia el norte puesto que se les prohibió pasar por Valencia y Aragón.

⁴⁶. El árabe es una lengua que existe en forma de diferentes variedades, esto porque se construye de hablas derivadas de una lengua más antigua, proviene de las lenguas semíticas que a su vez pertenecen a la macrofamilia de lenguas afroasiáticas; pero maneja un estándar que facilita la comunicación entre ellas, esto por medio de la escritura que se utiliza para las ocasiones formales y para los medios de comunicación, ésta se basa en el árabe clásico, pero no es idéntico a él y está adaptado a las cuestiones de la vida moderna. Por lo mismo la lengua oficial y literaria es sólo una, pero las variedades habladas son muy distintas entre sí, de modo que la intercomprensión resulta difícil en muchos casos. “Idioma árabe” [en línea].Wikipedia.[fecha de consulta: 18 Febrero 2013]. Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_árabe>.

La canción está cantada en Darija que es una mezcla de árabe, lengua bereber (es el nombre latino de las personas pertenecientes a un conjunto de etnias autóctonas del norte de África, dado por los conquistadores romanos y significa bárbaros pero se llaman a sí mismos *amazigh* que significa hombre libre), francés y español.

Esta es una variante del árabe hablado en el Magreb (árabe) o Tamazgha (bereber) y significa lugar por donde se pone el sol, el Poniente, la parte más occidental del mundo árabe y comprende la región del Norte de África: Marruecos, Túnez, Argelia y Libia, recientemente se agregó a Mauritania, Sáhara Occidental y Libia. “Árabe magreb” [en línea].Wikipedia.[fecha de consulta: 21 Febrero 2013]. Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Árabe_magreb%C3%AD> y “teaching tamazight in morocco” [en línea].Darma.[fecha de consulta: 24 Febrero 2013]. Disponible en: <http://www.darma.com/phorum/read.php?13,114336>.

La transcripción (la conversión de lengua hablada en caracteres escritos) utilizada ha sido la de la escuela de arabistas españoles. VERNET, Juan, *Literatura árabe*, El acantilado, Barcelona, 2002.

Traducción sacada de la traducción al inglés del foro de La Radiolina de Manu Chao “Radiolina” [en línea].Radiochango.[fecha de consulta: 25 Febrero 2013]. Disponible en: <http://www.radiochango.com/catala/foros/Manu-Chao/denia-7.html>.

47. Eran los moriscos los descendientes de los mudéjares, musulmanes que vivían bajo poder cristiano, pero con un estatuto reconocido que les permitía mantener su lengua, religión, sistema jurídico y modos de vida. A partir de 1501 en Granada, estos mudéjares irán siendo obligados a convertirse al cristianismo y bautizarse (Castilla, 1502; Navarra, 1515; Aragón 1526), con lo que pasan a ser cristianos y, por tanto, sujetos doctrinalmente a la Iglesia y a su brazo represor: el Tribunal del Santo Oficio. El siglo escaso en el que existe un “problema morisco” en España, ésta será incapaz de encontrarle una solución más digna que el de expulsarles finalmente. BERNABÉ, Luis. “Moriscos” [en línea].Araboislámica.2012[fecha de consulta: 26 Febrero 2013]. Disponible en: <http://araboislamica.blogspot.mx/search/label/moriscos>.

48. Ciudad de Valencia situada en la costa norte de la provincia de Alicante en España. “Maps” [en línea].Mapsgoogle. [fecha de consulta: 26 Febrero 2013]. Disponible en: < http://maps.google.es/>.

49. Término que los europeos utilizaron desde el siglo XVI hasta el siglo XIX para referirse a las regiones costeras de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. “Argelia” [en línea].Wikipedia. [fecha de consulta: 26 Febrero 2013]. Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Argelia>.

50. Ciudad del noroeste de Argelia, situada en la costa del mar Mediterráneo. *Op. Cit.* “Maps” [en línea].

Uno de los significados de *Aljazair* hace referencia a la dinastía amazigh de los zíries, con el nombre de su fundador Bulugin ibn Ziri. Los habitantes de la ciudad se autodenominan tradicionalmente *Dziri* o *Dzayer* y llaman a su país *El-Dzayer*.

Y sí, quién sabe realmente; nos encontramos tan absortos en nuestro mundo de metro cúbico que no estamos enterados de lo que los demás viven. Recientemente se podría decir que este hecho a cambiado por la aceleración de la tecnología y lo que nos mantiene conectados con el mundo, Internet, pero pareciera que no es suficiente, al final cada quien toma lo que apetece de la globalización y la mayoría han optado por una copia muy mal adaptada de las “ventajas” del capitalismo, en específico me refiero al consumismo, olvidando sus raíces.

Argelia es un país que ha sufrido bastante, que tiene una identidad multicultural (árabia, amazigh, islámica, francesa); ha estado tutelado por el poder colonial⁵¹, poder estatal⁵², poder religioso⁵³; que no ha llegado a formarse una clase media que propicie una estabilidad social, política y económica; que tiene grandes riquezas naturales como el petróleo y gas natural, pero con gente muy pobre y que casi todo lo importan; que tiene mucha riqueza histórica con sus fantásticos yacimientos arqueológicos de ciudades romanas como Tipasa y Timgad o las ciudades de arquitectura desconocida como Argel, Orán, Ghardaia, Constantine, etc. pero que no se terminan de descubrir porque el país no acaba de abrirse al exterior. El sueño de la mayoría de los Argelinos es emigrar hacia países de Europa sobre todo España y Francia o irse al Canadá francófono.

No sé ustedes, pero yo me preguntaba de niña ¿por qué me siento identificada con tales culturas si estoy del otro lado del mundo? y conforme crecí me di cuenta que parte de mi sangre corresponde a mis antepasados de 4^a o 5ª generación que están ligados con las lenguas semíticas y que tal vez sea por eso que desde niña todo el exotismo afroasiático me llamaba la atención.

⁵¹. Los franceses ocuparon su territorio de 1831 a 1962. GALVÁN, Javier. “La noche que Argelia se reconcilió consigo misma” [en línea].Araboislámica.2009 [fecha de consulta: 27 Febrero 2013]. Disponible en: < http://araboislamica.blogspot.mx/2009/12/mucho-mas-que-un-partido-de-futbol-la.html >.

52. Ben Bella fue el primer presidente después de la independencia y determinó la orientación socialista del país, convirtió al FLN en partido único, nacionalizó propiedades abandonadas por franceses, autogestionó las pequeñas y medianas empresas, emprendió una reforma agraria y diseñó un programa de liberación de la mujer, animándolas a abandonar el velo y a integrarse en la vida social y política, lanzó una campaña de arabización donde tuvo que reprimir las protestas de los amazigh, luego incrementó su autoritarismo y centralizó en su persona todos los poderes fue derrocado por un golpe de estado llevado por Houari Boumediane luego tomó la presidencia e impulsó un régimen socialista nacionalista siguiendo las tendencias del socialismo árabe los grandes proyectos económicos gubernamentales fracasaban por ineficiencia, como único candidato a las elecciones perteneciente al único partido (FLN) fue elegido presidente en 1976, el pueblo se encontraba a disgusto y tachaban al partido de haberse convertido en una élite cerrada y relegada sobre sí misma, el ejército se situó en el centro de poder, en cuestiones internacionales negoció con Vietnam la liberación de los últimos rehenes, declaró la guerra a Israel y apoyó a Egipto, fue introducido en la ONU y consiguió que esta condenara la segregación racial en Sudáfrica, fue mediador entre Irak e Irán para resolver sus disputas fronterizas y sus disputas con Marruecos se agravaron en consecuencia al apoyo a la creación de la República Árabe Saharaui Democrática, murió en 1978. Lo reemplazó Chadli Bendjedid quien abrió un espacio a las iniciativas privadas e introdujo lentamente una economía de mercado sin abandonar el control estatal de la economía y esto lo apreció el pueblo, pero en 1985 la caída del precio del petróleo hizo que cayeran los ingresos del país, la explosión demográfica hizo que aumentase el desempleo rápidamente, tres años después se produjeron disturbios callejeros que acusaban a los antiguos gerifaltes del FLN que llevaban una vida de lujo tras beneficiarse del control estatal sobre la economía desde Boumediane, las acusaciones de corrupción política movió a la represión del ejército y produjo centenares de muertos. Tras esto Chadli introdujo reformas rápidamente y separó las funciones de presidente y de secretario general de la FLN, ahora se tendría que rendir cuentas ante el Parlamento y para 1989 se introdujo el multipartidismo por referéndum. Para 1990 periódicos y revistas de recién creación se multiplicaron y se comenzó a hablar de la “primavera argelina”. *Op. cit.* “Argelia” [en línea].

53. El ensayo de alcanzar una plena democracia se vio truncado por el ascenso del fundamentalismo islámico - que vio terreno abonado en el descontento social de la población, de tradición musulmana, pero alejada de la radicalidad- desembocando en los 90 en la llamada “década negra”, y sumiendo a Argelia en las tinieblas. *Op. cit.* GALVÁN...[en línea].

Somos una mezcla, en realidad no hay una pureza de cultura y el problema es que la mayoría lo ignoran. Es muy importante conocer nuestras raíces para entender, aceptar y formar un criterio de lo que somos, tal vez lleguemos a descubrir lo mucho que estamos conectados con esos demás que están a miles de kilómetros.

Blowin' In the Wind / It ain't me, babe

Miraba al cielo soleado a través de una ventana del camión, eso era común en mi trayecto de la época universitaria, pero ese día era perfecto ya que la ventana estaba abierta y el aire acariciaba mi cara mientras escuchaba *Forever Young*⁵⁴ por medio de un audífono que me había compartido un nuevo amigo. Yo tenía 20 años, estaba en sexto semestre en la ENAP; conforme charlábamos me di cuenta que por fin había encontrado en la carrera de Diseño y Comunicación Visual a alguien muy creativo con el que compartía intereses sociales. Me contagió a Bob Dylan⁵⁵.

En esta ocasión pongo dos canciones para explicar la complejidad de las posturas, comenzaré con *Blowin' In the Wind*⁵⁶ (Soplando en el viento), a modo de respuesta al qué se necesita del título de ésta tesis *Usted no necesita un meteorólogo para saber en que dirección sopla el viento*; la que le sigue es *It ain't me, babe*⁵⁷ (No soy yo, nena), a modo de reflexión sobre nuestros modos de respuesta.

54. Forever Young es una emotiva canción escrita por Bob Dylan en 1973, durante el período en que estuvo alejado de los escenarios a causa del accidente en motocicleta que casi le cuesta la vida. Durante ese período Dylan maduró y se volvió padre; escribió Forever Young como regalo para su hijo Jacob, himno a la juventud, al idealismo y la inocencia; es la demostración de amor de un padre hacia su hijo. El tema apareció por primera vez en su álbum Planet Waves, de 1974, grabado en estudio con The Band, sus eternos colaboradores y amigos, tras una larga gira que significó su regreso después del accidente, y que quedó documentada en el álbum Before the Flood de 1974. ROGERS, Paul. “Joven para siempre” [en línea].+cultura.2010 [fecha de consulta: 5 Marzo 2013]. Disponible en: <http://www.mascultura.com.mx/joven_para_siempre_bobdylan>.

55. Bob Dylan nació con el nombre de Robert Allen Zimmerman el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota (Estados Unidos). Está considerado uno de los compositores y músicos más influyentes y prolíficos del siglo XX y ha sido nominado varias veces al Premio Nobel de Literatura.

En 2007 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes por ser un «mito viviente» de la historia de la música popular y «faro de una generación que tuvo el sueño de cambiar el mundo». El jurado subraya el carácter «austero en las formas y profundo en los mensajes» del músico, que conjuga «la canción y la poesía en una obra que crea escuela y determina la educación sentimental de muchos millones de personas».

De las muchas canciones que compone, con las que inicia fueron de orientación política, cuyas letras creativas e imaginaria reflejan el humor cambiante de la generación *baby boom* de la posguerra, así como la urgencia de los movimientos de los derechos civiles y contra la guerra. “Biografía de Bob Dylan” [en línea].lastfm.2011 [fecha de consulta: 7 Marzo 2013]. Disponible en: <<http://www.lastfm.es/music/Bob+Dylan/+wiki>>.

56. Esta canción fue incluida en su segundo álbum, The Freewheelin' Bob Dylan en 1963. El libreto escrito por John Bauldie del álbum *The Bootleg Series Volumes 1-3 (Rare & Unreleased) 1961-1991* (1991) dice: "Dylan reconoció la deuda en 1978 al periodista Marc Rowland: 'Blowin' In The Wind' ha sido siempre una canción espiritual. La tomé de una canción llamada 'No More Auction Block', que es espiritual y 'Blowin' In The Wind' sigue ese mismo sentimiento.", págs. 6–8. “Blowin' in the wind” [en línea].bobdylan.com [fecha de consulta: 8 Marzo 2013]. Disponible en: <<http://www.bobdylan.com/us/songs/blowin-wind>>.

57. Es una canción del músico estadounidense Bob Dylan, publicada en su cuarto álbum de estudio, Another Side of Bob Dylan en 1964. Superficialmente puede ser interpretada como una canción de amor, ha sido descrita como un rechazo del papel que su reputación le había empujado a representar. “It ain't me, babe” [en línea].bobdylan.com [fecha de consulta: 9 Marzo 2013]. Disponible en: <<http://www.bobdylan.com/us/songs/it-aint-me-babe>>. y SHELTON, Robert, *No direction home: The life and music of Bob Dylan*, Da Capo Press, USA, 2003, pág. 222.

HOW MANY ROADS MUST A MAN WALK DOWN
BEFORE YOU CALL HIM A MAN?
YES, 'N' HOW MANY SEAS MUST A WHITE DOVE SAIL
BEFORE SHE SLEEPS IN THE SAND?
YES, 'N' HOW MANY TIMES MUST THE CANNONBALLS FLY
BEFORE THEY'RE FOREVER BANNED?

THE ANSWER, MY FRIEND, IS
BLOWIN' IN THE WIND

THE ANSWER IS BLOWIN' IN THE WIND
HOW MANY YEARS CAN A MOUNTAIN EXIST
BEFORE IT'S WASHED TO THE SEA?

YES, 'N' HOW MANY YEARS CAN SOME PEOPLE EXIST
BEFORE THEY'RE ALLOWED TO BE FREE?
YES, 'N' HOW MANY TIMES CAN A MAN TURN HIS HEAD
PRETENDING HE JUST DOESN'T SEE?

THE ANSWER, MY FRIEND, IS
BLOWIN' IN THE WIND

THE ANSWER IS BLOWIN' IN THE WIND
HOW MANY TIMES MUST A MAN LOOK UP
BEFORE HE CAN SEE THE SKY?

YES, 'N' HOW MANY EARS MUST ONE MAN HAVE
BEFORE HE CAN HEAR PEOPLE CRY?
YES, 'N' HOW MANY DEATHS WILL IT TAKE TILL HE KNOWS
THAT TOO MANY PEOPLE HAVE DIED?

THE ANSWER, MY FRIEND, IS
BLOWIN' IN THE WIND

THE ANSWER IS BLOWIN' IN THE WIND

CUÁNTOS CAMINOS TIENE QUE ANDAR UN HOMBRE
ANTES DE QUE LE LLAMEN HOMBRE?
CUÁNTOS MARES TIENE QUE SURCAR LA PALOMA BLANCA
ANTES DE PODER DESCANSAR EN LA ARENA?
SÍ, Y CUÁNTO TIEMPO TIENEN QUE VOLAR LAS BALAS DE CAÑÓN
ANTES DE QUE SEAN PROHIBIDAS PARA SIEMPRE?

LA RESPUESTA, AMIGO MÍO, ESTÁ
SOPLANDO EN EL VIENTO

LA RESPUESTA ESTÁ SOPLANDO EN EL VIENTO
SÍ, Y CUÁNTOS AÑOS PUEDE EXISTIR UNA MONTAÑA
ANTES DE SER BAÑADA POR EL MAR?

SÍ, Y CUÁNTOS AÑOS DEBEN VIVIR ALGUNOS
ANTES DE QUE SE LES CONCEDA SER LIBRES?
SÍ, Y CUÁNTAS VECES PUEDE UN HOMBRE VOLVER LA CABEZA
FINGIENDO NO VER LO QUE VE?

LA RESPUESTA, AMIGO MÍO, ESTÁ
SOPLANDO EN EL VIENTO

LA RESPUESTA ESTÁ SOPLANDO EN EL VIENTO
SÍ, Y CUÁNTO TIEMPO TIENE
UN HOMBRE QUE MIRAR HACIA ARRIBA
ANTES DE QUE PUEDA VER EL CIELO?

SÍ, Y CUÁNTOS OÍDOS TIENE QUE TENER UN HOMBRE
PARA QUE PUEDA OÍR A LA GENTE LLORAR?
SÍ, Y CUÁNTAS MUERTES SE ACEPTARON, HASTA QUE SE SEPA
QUE YA HA MUERTO DEMASIADA GENTE?

LA RESPUESTA, AMIGO MÍO, ESTÁ
SOPLANDO EN EL VIENTO

LA RESPUESTA ESTÁ SOPLANDO EN EL VIENTO

Go 'way from my window
Leave at your own chosen speed
I'm not the one you want, babe
I'm not the one you need
You say you're lookin' for someone
Never weak but always strong
To protect you an' defend you
Whether you are right or wrong
Someone to open each and every door

But it ain't me, babe
No, no, no, it ain't me, babe
It ain't me you're lookin' for, babe

Go lightly from the ledge, babe
Go lightly on the ground
I'm not the one you want, babe

I will only let you down
You say you're lookin' for someone
Who will promise never to part

Someone to close his eyes for you
Someone to close his heart
Someone who will die for you an' more

But it ain't me, babe
No, no, no, it ain't me, babe
It ain't me you're lookin' for, babe

Go melt back into the night, babe
Everything inside is made of stone
There's nothing in here moving
An' anyway I'm not alone

You say you're lookin' for someone
Who'll pick you up each time you fall
To gather flowers constantly
An' to come each time you call
A lover for your life an' nothing more

But it ain't me, babe
No, no, no, it ain't me, babe
It ain't me you're lookin' for, babe

Aléjate de mi ventana
Vete tan rápido como quieras
No soy yo a quien deseas, nena
No soy yo a quien necesitas
Dices que estás buscando a alguien
Que nunca sea débil sino siempre fuerte
Para protegerte y defenderte
Tengas razón o estés equivocada
Alguien que te abra todas las puertas
Pero eso no soy yo, nena
No, no, no, eso no soy yo, nena
No soy yo lo que andas buscado, nena

Vete despacio por la cornisa
Baja suavemente al suelo
No soy yo a quien quieres, nena
Yo sólo te decepcionaría
Dices que buscas a alguien
Que te prometa no abandonarte nunca
Alguien que cierre los ojos por ti

Alguien que cierre su corazón
Alguien que muera por ti y más
Pero eso no soy yo, nena
No, no, no, eso no soy yo, nena
No soy yo lo que andas buscado, nena

Fundete de nuevo con la noche, nena
Todo aquí esta hecho de piedra
No hay nada aquí que se mueva
Y ademas no estoy solo
Dices que estás buscando a alguien
Que te levante cada vez que caigas
Que recoja flores todo el tiempo
Y acuda cada vez que le llames
Un amante para toda la vida
y nada más
Pero eso no soy yo, nena
No, no, no, eso no soy yo, nena
No soy yo lo que andas buscado, nena

Bob Dylan es un personaje polémico que definitivamente ha dejado una huella en este planeta, tal vez es el mejor ejemplo que puedo tomar hasta el momento tanto por el recorrido que ha llevado, como por las afinidades en esas simplezas tan complejas que todos los hombres tenemos. Se caracteriza por hacer algo con las aptitudes que se le otorgaron al nacer como miembro de este universo, parece demasiado prosaico esto último que acabo de decir, o sea todos hacemos algo... y ojalá fuera así, pero lo cierto es que la mayoría desaprovechamos nuestras capacidades, acomodándonos en el sitio de la ignorancia voluntaria derivando en el conformismo. No abordaré la biografía de Bob Dylan, es muy extensa y no es el objetivo de esta tesis, pero haré un análisis de las dos canciones anteriores, que a mi parecer significa mucho de su espíritu, en el cuál podemos reflejar y proyectar nuestras actitudes guiadas hacia el tema central de esta tesis, la sustentabilidad, y en general para la vida.

Blowin' in the wind refleja un estado de preocupación sobre el rumbo general de Estados Unidos, ya que es dónde nació, creció y se desarrolló Bob Dylan, esta canción incluye la política, las manifestaciones de los derechos civiles y la progresión del armamento nuclear. Sin embargo lo magnífico es que sus versos contienen una calidad universal, ya que no refiere a situaciones específicas como en otras que compuso y esto lo hace susceptible a interpretaciones diversas, a las cuales diferentes escuchas adaptamos conforme a nuestros intereses. Preguntas retadoras que se hace Dylan, preguntas que son obvias y que nos hacemos todos; lo divertido de la canción está en la respuesta que es metafórica y no tan fácil de interpretar, algunos la toman como que está enfrente de nosotros, otros que está fuera de nuestro alcance. Aquí va mi interpretación.

Antes de cantarla en un concierto en Gerde's Dylan explicó: “No hay una canción de protesta ni nada de eso, porque yo no escribo canciones de protesta... Sólo escribo algo que ya se dijo, por alguien, para alguien”⁵⁸

Me pareció muy sincero de su parte ya que así es (recordando todos tenemos el conocimiento que explico anteriormente en esta tesis) y aventurándome a la interpretación yo creo que de las tantas cosas que leyó Dylan, una de las que más le inspiraron en la época de la composición de esta canción fueron los poemas de Arthur Rimbaud y lo noto porque esta humilde tesista es fan del poeta maldito del siglo XIX y *oh sí* tenía que mencionarlo e incluir el siguiente poema, que escribió en Marzo de 1870:

58. DREIER, Peter. “Bob Dylan, un renuente portavoz político” [en línea]. Operamundi. 2011 [fecha de consulta: 11 Marzo 2013]. Disponible en: <<http://www.operamundi-magazine.com/2011/07/bob-dylan-un-renuente-portavoz-politico.html>>.

Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue:
Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien:
Mais l'amour infini me montera dans l'âme,
Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature, - heureux comme avec une femme.

S E N S A T I O N • S E N S A C I Ó N

En las tardes azules de verano, iré por los senderos,
Picado por el trigo, chafaré la hierba menuda:
Soñador, sentiré el frescor en mis pies,
Dejaré que el viento baje mi cabeza desnuda.

No hablaré, no pensaré en nada:
Pero el amor infinito me subirá al alma,
Me iré lejos, muy lejos, como un bohemio,
Por la naturaleza – feliz como una mujer.

La respuesta está soplando en el viento, nos dice él; me sentí tan identificada con esta frase ya que el viento es de los fenómenos naturales que más admiro y al igual que Bob Dylan escucho lo que me dice.

¿Lo han percibido últimamente? Es una sensación muy placentera, pero también se puede convertir en aterradora, alguien lo definió como *la compensación de las diferencias de presión atmosférica entre dos puntos*⁵⁹ interesante cuestión ya que pareciera ser un mediador para los contrastes de la naturaleza, todo nos regresa al equilibrio y yo creo que este último es la esencia de la vida. **Para poder llegar a este equilibrio, se nos presentan vientos necesarios desde pequeñas ráfagas que te hacen despertar, turbonadas que te sacuden, brisas que te ponen a pensar, temporales que te empiezan a preocupar, tormentas que lucen como interminables, pero confías superar y huracanes o tornados que devastan lo que habías edificado sin embargo cuando pasan lo que queda es reconstruir.**

Algo por lo que amo al viento es porque no se somete al control, se presenta y te golpea aunque no quieras, así mismo se va entre tus dedos por más que quieras retenerlo, sopla en la dirección que se requiere ya sea izquierda, derecha, arriba, abajo, diagonal y curva, en distintos momentos y se presta para que cualquiera en el mundo juegue con él a hacer como si volaras.

Para mí todo esto lleva la respuesta y como a mí me gustan los juegos de palabras, desarme la frase, dejando las dos piezas clave:

viento = fenómeno / soplar = acción

soplando en el viento = accionando en el fenómeno

Las acciones que hacemos en los fenómenos sociales que ocurren

59. GÜNTER D. ROTH *Meteorología. Formaciones nubosas y otros fenómenos meteorológicos. Situaciones meteorológicas generales. Pronósticos del tiempo.* Barcelona: Ediciones Omega, 2003 (edición original alemana: Munich, 2002).

El viento fluye pero nosotros queremos dominarlo, no se trata de eso sino de entrar en él para transformarnos y fluir con él hacia las direcciones que toma para comprender que el cambio es interno y aterrizarlo en la acción. Menciono esto porque muchas veces queremos dominar y juzgamos cuando ni siquiera hemos comprendido de qué se tratan los fenómenos sociales, lo mismo pasa con todo, existen fenómenos que nominamos para creer tener un control o una comprensión; la verdadera comprensión existe cuando dejas de hacerlo porque entiendes que existe un sistema complejo de conexiones en todo, que tienen su propio espacio y tiempo.

La salida “fácil” es querer dominar, juzgar y nominar lo otro para no enterarte de lo propio, de esto a mi parecer se trata la canción *It ain't me, babe* desafortunadamente nos encanta mitificar a seres para delegar nuestras responsabilidades con la existencia, no estoy en contra de lo divino o lo inexplicable es más me parece sublime porque hay algo enorme conectado con todos. Lo que me molesta es ver como se toma de justificación atrincherada para hacer juicios de gusto (porque eso son) a todas las cosas para aplacar el vacío interior. Esto le pasó a Bob Dylan con la gente que lo rodeaba, le adjudicaron un papel y cada vez que él aclaraba lo que sentía, lo enjuiciaban más porque ya no cumplía *sus* expectativas y ya no entraba en el papel de profeta.

De las palabras de Dylan

«los moscones de la prensa seguían proclamándome el portavoz, el defensor e incluso la conciencia de una generación. Qué divertido. Todo lo que había hecho era cantar canciones que expresaban sin ambages una realidad nueva e imparable. Tenía muy poco en común con la generación a la que se suponía que daba voz, y la conocía aún menos. Había dejado mi ciudad natal hacía sólo diez años, no estaba vociferando las opiniones de nadie. Mi destino se encontraba al final de un camino por el que me llevaba la vida y no tenía nada que ver con propugnar un tipo concreto de civilización. Se trataba simplemente de ser coherente. Me sentía más vaquero que el Flautista de Hamelin.

La gente piensa que la fama y la riqueza se traducen en poder, que proporcionan gloria, honor y felicidad. Puede que sea así, pero no siempre. Me encontré perdido en Woodstock, vulnerable y con una familia a la que proteger. Sin embargo, en la prensa se me retrataba de un modo totalmente distinto. Resultaba asombroso lo densa que se había hecho la humareda. Por lo visto, el mundo necesita siempre un chivo expiatorio, alguien que encabece la carga contra el Imperio romano. Pero Estados Unidos no era el Imperio romano, y yo no estaba dispuesto a ofrecerme voluntario. En realidad nunca fui más que un músico folk que contemplaba la neblina grisácea con ojos cegados por las lágrimas y componía canciones que flotaban en una bruma luminosa. Ahora la fama me había estallado en la cara y pesaba como una losa sobre mí. Yo no era un predicador milagrero. Eso habría enloquecido a cualquiera. »⁶⁰

60. De la traducción al castellano de Miquel Izquierdo. DYLAN, Bob, *Chronicles: Volume One*, Simon & Schuster, NY, 2005, pág. 80.

Sí, Bob Dylan hizo esta canción cuando empezaba su rechazo al papel que su reputación le había empujado a representar, parece una canción de amor y también me gusta verla así, una de esas libres interpretaciones, pero que tienen el común denominador **la negación de uno mismo para querer ser salvados, aceptados, amados, respetados, creados por algo externo**; nos encontramos enajenados ante la vida, nos hace falta conocernos para comprendernos y trascender entonces el lugar común, sólo así no pediremos un mesías, que esta latente de fallarnos porque también es humano y como tal está pasando por el mismo proceso, sólo así amaremos por lo que *es* y no por la idealización de lo que quisiéramos que fuera. **Se trata de ser congruentes con nosotros mismos y dejar de criticar falsamente al prójimo, él no va a venir a cambiarnos eso sólo lo podemos hacer cada uno.**

Y por si no quedó claro que lo reafirme Rainer Maria Rilke⁶¹:

«...que no se nos oponga nada extraño, sino sólo aquello que nos pertenece ya desde hace tiempo. Si se han debido modificar ya tantos conceptos de movimiento también se reconocerá poco a poco que lo que llamamos destino sale de los hombres, no entra en ellos desde fuera. Sólo porque muchos no absorbieron sus destinos, mientras éstos vivían en ellos, y no los transformaron en sí mismos, fue por lo que no reconocieron lo que salía de ellos mismos: les era eso tan extraño que, en su confuso espanto, creyeron que precisamente entonces debía haber entrado en ellos, pues juraban no haber encontrado antes en sí nada semejante. Igual que durante mucho tiempo se estuvo en el error sobre el movimiento del sol, así ahora se yerra todavía sobre el movimiento de lo venidero. »⁶²

La mauvaise réputation

La cultura francesa siempre me ha gustado mucho, son los occidentales que más admiraba cuando era pequeña. Fue en mis 21 años que me presentaron a **Georges Brassens**⁶³, esta vez fue un extraño francés, ahora me sentía fascinada al saber que había muchos locos a nivel mundial, afortunadamente.

He aquí *La mauvaise réputation* (la mala reputación), una canción escrita en 1952:

61. 4 de diciembre de 1875, en Praga, Bohemia, República Checa (a la sazón Imperio Austrohúngaro) – 29 de diciembre de 1926, en Val- Mont Suiza; es considerado uno de los poetas más importantes en alemán y de la literatura universal. Sus obras fundamentales son las Elegías de Duino y los Sonetos a Orfeo. En prosa destacan las Cartas a un joven poeta y Los cuadernos de Malte Laurids Brigge. Es autor también de varias obras en francés. “Biografía de Rainer Maria Rilke” [en línea].Wikipedia. [fecha de consulta: 15 Marzo 2013]. Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Rainer_Maria_Rilke>.

62. Extracción de carta sobre la tristeza “Carta sobre la Tristeza” [en línea]. Novalectio. [fecha de consulta: 21 Diciembre 2012]. Disponible en: <<http://www.novalectio.solutionsplaza.net/EnsayosOtros%5CDe%20la%20tristeza.htm>>.

63. Sète, Languedoc-Rosellón, 22 de octubre de 1921 – Saint- Gély-du-Fesc, cerca de Montpellier, 29 de octubre de 1981, cantante y poeta francés. Procedente de una humilde familia obrera, se trasladó a París en 1939, tras realizar estudios elementales, y trabajó en la factoría Renault. De ideología libertaria, militó en la resistencia francesa durante la ocupación alemana de París. Colaboró con la publicación clandestina *Libertaires* y, en 1942, publicó su primer libro de poemas. A principios de los cincuenta comenzó a grabar sus primeras canciones. “Biografía Georges Brassens” [en línea]. Biografiasyvidas. [fecha de consulta: 18 Marzo 2013]. Disponible en: <<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/brassens.htm>>.

AU VILLAGE, SANS PRÉTENTION,

J'AI MAUVAISE RÉPUTATION

QU'JE M'DÉMÈNE OU QU'JE RESTE COI
JE PASS' POUR UN JE-NE-SAIS-QUOI!
JE NE FAIT POURTANT
DE TORT À PERSONNE
EN SUIVANT MON CHEMIN
DE PETIT BONHOMME

MAIS LES BRAV'S GENS N'AIMENT PAS QUE
L'ON SUIVE UNE AUTRE ROUTE QU'EUX,

NON LES BRAV'S GENS N'AIMENT PAS QUE

L'ON SUIVE UNE AUTRE ROUTE QU'EUX,

TOUT LE MONDE MÉDIT DE MOI,

SAUF LES MUETS, ÇA VA DE SOI.

LE JOUR DU QUATORZE JUILLET

JE RESTE DANS MON LIT DOUILLET.

LA MUSIQUE QUI MARCHE AU PAS,

CELA NE ME REGARDE PAS.

JE NE FAIS POURTANT DE TORT À PERSONNE,

EN N'ÉCOUTANT PAS LE CLAIRON QUI SONNE.

MAIS LES BRAV'S GENS N'AIMENT PAS QUE

L'ON SUIVE UNE AUTRE ROUTE QU'EUX,

NON LES BRAV'S GENS N'AIMENT PAS QUE

L'ON SUIVE UNE AUTRE ROUTE QU'EUX,

TOUT LE MONDE ME MONTRE DU DOIGT

SAUF LES MANCHOTS, ÇA VA DE SOI.

QUAND J'CROISE UN VOLEUR MALCHANCEUX,

POURSUIVI PAR UN CUL-TERREUX;

J'LANCE LA PATTE ET POURQUOI LE TAIRE,

LE CUL-TERREUX S'RETROUV' PAR TERRE

JE NE FAIT POURTANT DE TORT À PERSONNE,

EN LAISSANT COURIR LES VOLEURS DE POMMES.

MAIS LES BRAV'S GENS N'AIMENT PAS QUE

L'ON SUIVE UNE AUTRE ROUTE QU'EUX,

NON LES BRAV'S GENS N'AIMENT PAS QUE

L'ON SUIVE UNE AUTRE ROUTE QU'EUX,

TOUT LE MONDE SE RUE SUR MOI,

SAUF LES CULS-DE-JATTE, ÇA VA DE SOI.

PAS BESOIN D'ÊTRE JÉRÉMIE,

POUR D'VINER L'SORT QUI M'EST PROMIS,

S'ILS TROUV'NT UNE CORDE À LEUR GOÛT,

ILS ME LA PASSERONT AU COU,

JE NE FAIT POURTANT DE TORT À PERSONNE,

EN SUIVANT LES CH'MINS

QUI N'MÈNENT PAS À ROME,

MAIS LES BRAV'S GENS N'AIMENT PAS QUE

L'ON SUIVE UNE AUTRE ROUTE QU'EUX,

NON LES BRAV'S GENS N'AIMENT PAS QUE

L'ON SUIVE UNE AUTRE ROUTE QU'EUX,

TOUT L'MOND' VIENDRA ME VOIR PENDU,

SAUF LES AVEUGLES, BIEN ENTENDU.

EN MI PUEBLO SIN PRETENSIÓN
**TENGO
MALA
REPUTACIÓN**
HAGA LO QUE HAGA ES IGUAL
¡ME TOMAN POR UN NO SÉ QUÉ!
YO NO HAGO, SIN EMBARGO,
DAÑO A NADIE
SIGUIENDO MI CAMINO
DE BUEN HOMBRE

PERO A LAS BUENAS GENTES NO LES GUSTA QUE
SE SIGA UN CAMINO DISTINTO AL SUYO.
NO, A LAS BUENAS GENTES
NO LES GUSTA QUE SE SIGA
UN CAMINO DISTINTO AL SUYO,
TODO EL MUNDO ME MALDICE,
SALVO LOS MUDOS, ES NATURAL.

EL CATORCE DE JULIO
YO ME QUEDO EN MI CAMA BLANDITA.
LA MÚSICA QUE MARCA EL PASO,
ME TRAE SIN CUIDADO.
YO NO LE HAGO, SIN EMBARGO, DAÑO A NADIE,
AL NO OÍR LOS CLARINES QUE SUENAN.
PERO A LAS BUENAS GENTES NO LES GUSTA QUE
SE SIGA UN CAMINO DISTINTO AL SUYO.
NO, A LAS BUENAS GENTES
NO LES GUSTA QUE SE SIGA

UN CAMINO DISTINTO AL SUYO,
TODO EL MUNDO ME SEÑALA CON EL DEDO
SALVO LOS MANCOS, ES NATURAL.

CUANDO ME CRUZO CON UN LADRÓN DESGRACIADO
PERSEGUIDO POR UN DESTRIPIERRONES,
PONGO LA PIERNA Y POR QUÉ CALLARLO,
EL DESTRIPIERRONES SE VA AL SUELO,
YO NO HAGO SIN EMBARGO DAÑO A NADIE
DEJANDO CORRER A LOS LADRONES DE MANZANAS.
PERO A LAS BUENAS GENTES NO LES GUSTA QUE
SE SIGA UN CAMINO DISTINTO AL SUYO.
NO, A LAS BUENAS GENTES
NO LES GUSTA QUE SE SIGA
UN CAMINO DISTINTO AL SUYO,
TODO EL MUNDO SE ABALANZA SOBRE MÍ,
SALVO LOS COJOS, ES NATURAL.

NO HACE FALTA SER JEREMÍAS,
PARA ADIVINAR LA SUERTE QUE ME ESTÁ DESTINADA,
SI ELLOS ENCUENTRAN UNA CUERDA QUE LES PLAZCA,
ME LA ECHARÁN AL CUELLO.
YO NO HAGO SIN EMBARGO DAÑO A NADIE
AL SEGUIR LOS CAMINOS QUE NO LLEVAN A ROMA.
PERO A LAS BUENAS GENTES NO LES GUSTA QUE
SE SIGA UN CAMINO DISTINTO AL SUYO.
NO, A LAS BUENAS GENTES
NO LES GUSTA QUE SE SIGA
UN CAMINO DISTINTO AL SUYO,
TODO EL MUNDO VENDRÁ A VERME AHORCADO,
SALVO LOS CIEGOS, ES NATURAL.

Esta canción⁶⁴ la puse porque lo más importante que un hombre puede llegar a tener es su juicio crítico, esto se logra a través del conocimiento, que se obtiene desde diferentes puntos de vista, para hacer un análisis propio y optar por una actitud de vida. De nada sirve la acumulación del conocimiento si con este no se hace algo, es decir reflexionar y actuar, porque podrías ser una biblioteca andante, pero eso no significa que seas listo; mas bien te hace como un loro o una grabadora que repite todo lo que escucha sin saber lo que dice.

Por eso esta canción habla de la actitud de un hombre frente a su sociedad, un hombre el cual se formó un criterio y sabe por qué actúa de esa forma pese a que su sociedad no le parezca, ya que se sale de las buenas costumbres dictadas por personas que quieren que no pienses, que seas como un animalito que sólo obedece sin preguntarse ¿por qué? Te tratan como oveja que tiene que seguir al rebaño, sin entender los propósitos del pastor, pero si una oveja se comporta diferente, si se sale del rebaño la etiquetan como oveja negra y la terminan sacrificando, lo peor de todo es que eventualmente matan a las demás. La diferencia con esa oveja negra es que pudo probar las delicias de otros pastos.

Brassens fue un hombre libre, amó la poesía y la vida, jamás claudicó de sus ideas, vivió con ellas y con su compromiso por crear un mundo nuevo. Este hombre supo llegar a la gente, al grado que se tradujeron la mayoría de sus canciones a más de veinte idiomas, esto no es gratuito, las historias que contaba eran nuestras historias, historias universales que hablan de lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Era un trovador que cantaba al mundo en el que vivía, nos hablo de amor, amistad, muerte y vida; para él sus mayores enemigos eran la autoridad, el ejército, el clero, la hipocresía y el poder, los combatió toda su vida desde la más peligrosa de las armas: **el sentido del humor**. Sus canciones han sido cantadas como símbolo de rebeldía, de esperanza y de compromiso en todos los países que han sufrido y sufren dictaduras e injusticias.

Alguna vez dijo “La seule révolution possible, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même, en espérant que les autres fassent la même démarche. Le monde ira mieux alors.” la traducción al castellano: “La única revolución es intentar mejorar uno mismo esperando que los demás también lo hagan. Entonces el mundo estará mejor.”⁶⁵

64. El 14 de Julio es día de la fiesta nacional francesa. Es el día de la toma de la Bastilla, inicio de la Revolución Francesa. Jeremías es un profeta bíblico. En el habla popular, es un profeta de las desgracias. En francés, "jérémiade" es una queja continua, sin fundamento, y muy desagradable para el que la escucha por lo repetitivo. “La mauvaise reputation” [en línea]. GeorgesBrassensespañol. [fecha de consulta: 19 Marzo 2013]. Disponible en: <http://www.brassensespañol.net/la_mauvaise_reputation.html>.

65. Extractos de “Georges Brassens, la cálida voz de la anarquía” [en línea].La placentaluniverso. 2011 [fecha de consulta: 21 Marzo 2013]. Disponible en: <<http://laplacentaclandestinodeactores.es/georges-brassens-la-calida-voz-de-la-anarquia/>>. y “37 citations trouvées” [en línea].evene.fr. 1999-2013 [fecha de consulta: 22 Marzo 2013]. Disponible en: <<http://www.evene.fr/citations/georges-brassens>>.

CaSa, primer Centro de Artes ecológico de Latinoamérica

“Si hablamos en términos de batallas, siempre vendrán y siempre se perderán y se ganarán, y se perderán y se ganarán”

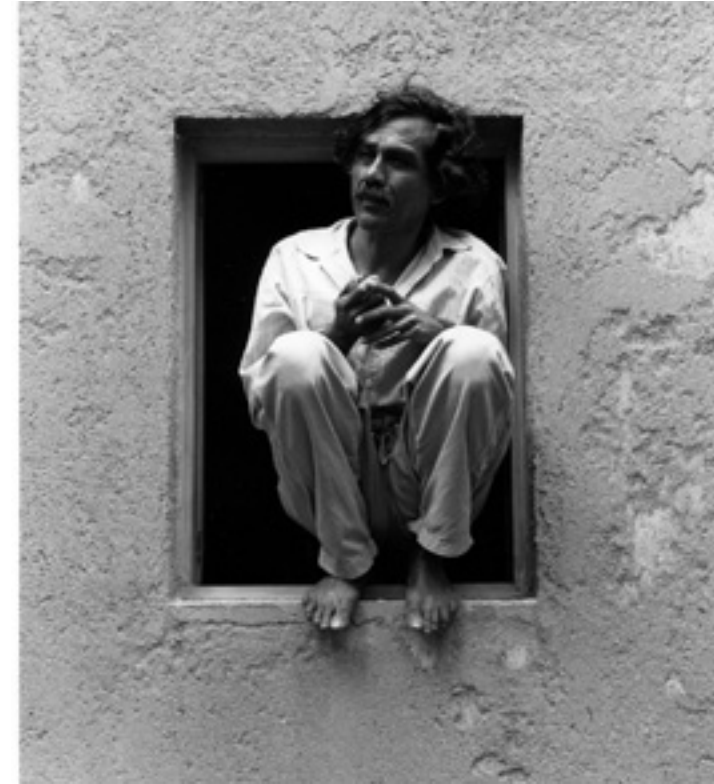
Francisco Toledo

Conforme avanzo esta investigación, reivindicó el poder del conocimiento que emana de la sangre. Como les mencioné anteriormente, parte de la mía tiene raíces zapotecas y a muy temprana edad me di cuenta que en Zaachila (lugar dónde nació mi padre), me rodeaba gente muy sabia. Este poblado pertenece al estado de Oaxaca y tiene una enorme historia que le precede, aquí gobernó el rey zapoteca Cosijoeza, el más famoso de los zapotecas por sus campañas expansionistas y por hacer frente al rival más fuerte de aquel entonces, los Mixtecos; de estas guerras surge la *Leyenda de la princesa Donají*⁶⁶ quien es hija de Cosijoeza. Antes de estas guerras a su hermano Cosijopí⁶⁷ le fue entregado por parte de su padre, Cosijoeza, el señorío del Istmo de Tehuantepec fundando Juchitán en 1480 y mandando a poblarlo con zaachileños en 1502.

Doy este breve dato curioso porque para hablar del **CaSa**, primero necesito hablar del personaje detrás de la idea, el maestro Francisco Toledo.

66. Es una historia de amor entre dos seres: el Príncipe Nucano de origen Mixteco, y Donají (Alma Grande) hija de Cosijoeza, Rey zapoteca y Coyolicatzin (Copo de Algodón, hija del tlatoani mexicana Ahuizotl). Siendo Cosijoeza el rey zapoteca, y cuya capital de sus dominios estaba en Zaachila, nació su hija Donají, y un sacerdote de Mitla descifra en el cielo un signo de la fatalidad prediciendo que ella se sacrificaría por amor a su pueblo zapoteca. Cuando los mixtecos y zapotecos se encuentran en feroz batalla, Donají conoce herido al príncipe mixteco Nucano, de quien se enamora. Al ser derrotados los zapotecos, los mixtecos piden en prenda de paz a Donají para que el rey Cosijoeza respetara los tratados. Es llevada a vivir a un palacio de Monte Albán; después de la lucha entre los contendientes, una noche que tratan de rescatarla es sacrificada por un guerrero, sólo confesaron el lugar donde enterraron el cuerpo, aunque nunca dijeron el lugar donde se encontraba la cabeza, lo cual permaneció como secreto dando nacimiento a la leyenda. Es buscada por sus hermanos de raza por todos los rincones de la comarca sin llegarla a encontrar, hasta que años después un pastor caminando por el Río Atoyac, vio un hermoso lirio brotar de la tierra, el cual era tan bello, que fue a dar aviso a las autoridades quienes de inmediato se dirigieron al lugar, abrieron la tierra encontrando la cabeza de la princesa un tanto inclinada al oriente y de su cien brotaba aquel hermoso lirio. Su enamorado Nucano gobernó con amor a los zapotecos en recuerdo a Donají, y ambos cuerpos descansan bajo la misma losa en Cuilapam de Guerrero. “Leyenda de la princesa Donají” [en línea].SCM Oaxaca. [fecha de consulta: 24 Marzo 2013]. Disponible en: <http://www.seminarioculturaoaxaca.org/?page_id=234>.

67. En Tehuantepec fue su primer y único rey hasta la llegada de los españoles, a quienes recibió pacíficamente para hacer alianza y derrocar a los mixtecos. Tácticamente abrazó la religión católica bautizándose como Don Juan Cortés Sicasibí y costeó la construcción del convento de Santo Domingo, que por cédula real del 7 de septiembre de 1543 había concedido el rey de España, iniciándose su construcción al año siguiente y concluyéndose en 1555. “Efemérides” [en línea].Brújula metropolitana. 2012 [fecha de consulta: 24 Marzo 2013]. Disponible en: <http://circulodeestudios-centrohistorico.blogspot.mx/2012/12/efemerides-30-diciembre-cosijopi-rey-de.html>.

Retrato de Francisco Toledo. www.mexicodesconocido.com.mx

Francisco Benjamín López Toledo nace en Juchitán, Oaxaca en 1940, es el artista plástico más importante de la actualidad en México, pero también es un luchador social, ambientalista, promotor cultural y filántropo.

Un hombre sencillo que viste de camisa y pantalón de manta, que no le interesan los reconocimientos fatuos, que sólo es coherente y por eso lo incluyo en la tesis, eso y que siento una profunda conexión con este hombre, será por Oaxaca o por el arte o por la sociedad o la naturaleza o la política o mas bien por todo esto en conjunto, recordemos que a las relaciones economía-ambiente-sociedad se le nomina como **sustentabilidad**.

Sus padres se fueron a buscar fortuna a Minatitlán, Veracruz donde pasó los primeros años de su vida; **aventurándome a una interpretación me parece que la gente que nace, se cría o tiene contacto a temprana edad con la naturaleza, le toma un respeto porque comprende que *todo* es vida. Yo creo que a Toledo le pasó esto.**

P A U S A

Amanecer saludando a las flores, agarrar un carrizo y dibujar en la tierra, correr entre la hierba o los sembradíos, mojarse los pies en el río, treparse al árbol por un mango, recoger jícamas de los terrenos de los tíos, sacudir a los árboles por zapotes o nueces, ayudar a regar las plantas, pasear a los borregos, darle de comer a los toros, corretear a los guajolotes, ayudar a cortar el maíz, meterse en la tizna que sale del comal para entender el proceso de maíz a tortilla, acostarse en el petate y observar por mucho tiempo el cielo, las nubes, ¡oh las nubes Oaxaqueñas son incomparables! Estas son algunas de las cosas que he vivido desde niña en mis visitas a Zaachila y con esto aprendí que no hay nada como la libertad, por lo mismo me arriesgo a esa interpretación del maestro Toledo.

S I G A

Su padre al ver su entusiasmo en el dibujo, lo manda a la cd. de Oaxaca donde realiza sus estudios secundarios hasta el segundo grado, en ellos se incluían como materia obligatoria arte, donde los alumnos podían escoger entre pintura, escultura, música, cerámica o danza. El escogió pintura, ahí conoció a **Virgilio Gómez**, un compañero que influyó mucho en él y que le contagió su admiración por la belleza de la ciudad de Oaxaca y le convenció de que había que luchar por conservarla. Desde ese momento comenzó a hacerlo y en 1993 funda **El Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Natural y Cultural del Estado de Oaxaca (Pro-Oax)**⁶⁸ que a luchado por salvaguardar el patrimonio histórico, cultural y ecológico el estado.

En 1950 inicia sus estudios en la gráfica en el taller de grabado de **Arturo García Bustos**. Después se trasladó a la cd. de México e ingresa al **Taller Libre de Grabado de la Escuela de Diseño y Artesanías del INBA**; logró exponer por recomendación en la galería Antonio Souza y para 1959 expuso por primera vez en Estados Unidos. En 1960 decide viajar a Europa, con poco dinero, se traslada a París donde se concentraban en aquella época los grandes pintores e intelectuales. Pasó peripecias al principio, pero después logró exponer en la galería Karl Flinker, con éxito y buena crítica.

⁶⁸. A lo largo de estos años el Pro-Oax ha participado en diversas luchas, con Toledo como la figura de mayor reconocimiento a escala mundial. Uno de los triunfos más importantes del organismo fue detener en 2002 la instalación de un establecimiento de comida rápida de la cadena McDonald's en el Centro Histórico de Oaxaca. Luego de una campaña informativa sobre la necesidad de defender el patrimonio arquitectónico y urbanístico de la ciudad, y con la presión de miles de firmas, la trasnacional se desistió de su propósito.

En 2003, Pro-Oax demandó la nulidad de un acuerdo mediante el cual varias dependencias gubernamentales entregaron de forma irregular el ex convento de Santa Catalina de Siena, edificio del siglo XVI, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que a su vez lo cedió a una cadena hotelera.Ese mismo año se involucró en la lucha para proteger la zona arqueológica de Monte Albán de los asentamientos irregulares, y pugnó porque los campesinos dueños de esas tierras sólo las utilizaran para actividades agropecuarias.

Otras de las luchas del organismo ha sido por rescatar el río Atoyac, que atraviesa la ciudad de Oaxaca y gran parte de los Valles Centrales, y que se ha convertido en una "gran cloaca" por las descargas de aguas negras de la capital del estado y su área conurbada.

Con los recursos obtenidos por la venta de 20 carpetas con obra gráfica de Toledo y la fotografía Graciela Itubide, Pro-Oax entregó en enero de 2004 más de 400 mil pesos al Jardín Etnobotánico de la capital oaxaqueña, considerado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Ya en 2005 participó junto con otros colectivos en la resistencia contra la edificación de una Bodega Aurrera, de la trasnacional estadounidense Wal-Mart, en el perímetro C de la zona arqueológica de Teotihuacán.

Por la autoridad que ha ganado merced a su activismo y conocimiento de estos temas, el patronato se ha convertido en un punto de referencia para el gobierno y las instancias oficiales de cultura.

La opinión del organismo también fue decisiva para la rehabilitación del Centro Histórico de esa ciudad. El nivel de conciencia social conquistado por el Pro-Oax ha permitido que el Comité de Vigilancia Ciudadana de Oaxaca advierta que "no permitirá un atentado más" contra el Centro Histórico ni otro punto de la ciudad. *Por Fernando Camacho Servín, **Pro-Oax se ha convertido en referente crítico en la política cultural del país**, Periódico La Jornada, 30/09/2005.*

A esta exposición le siguieron otras en Suiza, Londres y Estados Unidos, todas con el mismo éxito y de ahí viajó cerca de cuatro años por Europa con el dinero que ganó de la venta de sus cuadros. Invitó a su padre y con él le entró una nostalgia de sus raíces, factor decisivo para su regreso a Juchitán, donde recuperó el idioma zapoteco.

Su proceso personal lo llevó a recrear todo su entorno familiar; se casó con la mujer más bella del Istmo, **Olga Paz**, con quien tuvo su primera hija **Natalia Toledo**⁶⁹. En 1968 conoció a **Elisa Ramírez**... “ quien había llegado a Oaxaca huyendo de la persecución de Tlatelolco. Elisa y yo vivimos un tiempo en París, pero fueron tiempos muy difíciles, así que decidimos regresar a México, donde nacieron nuestros hijos **Laureana Toledo** y **Jerónimo López** (Dr Lakra).

De regreso a Juchitán, compramos unas tierras y construimos una casa junto al río. En esta época prácticamente abandoné la pintura para dedicarme a sembrar mis tierras con árboles de tamarindo (que por cierto nunca se dieron), a recorrer el Istmo de Tehuantepec y fundar la Casa de la Cultura.”⁷⁰

Luego regresó a la cd. de México, donde retomó la pintura y comenzó a trabajar la cerámica. A partir de entonces se dedicó a crear febrilmente, y sus exposiciones se multiplicarían de Nueva York a Tokio, de Oslo a Buenos Aires, y siempre en Oaxaca. No obstante, los críticos consideran que nunca se ha preocupado de promover su obra, y mucha de ella pasa directamente a manos de coleccionistas que la adquieren por adelantado. Con los años fundó el **Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO)** que cuenta con el mayor acervo de obra gráfica de creadores internacionales y una completa biblioteca de arte, además de publicar *El Alcaraván*, una revista imprescindible en el mundo del grabado.

Promovió también la creación del **Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO)**, inaugurado en 1992 y ubicado en la denominada Casa de Cortés, la **Biblioteca para Invidentes Jorge Luis Borges**, el **Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo**, el **Museo de los Pintores**, el **Jardín Etnobotánico**, la **Fonoteca Eduardo Mata**, la **Biblioteca Francisco de Burgoa**, la **editorial Ediciones Toledo**, la revista *Guchachi Reza* (Iguana Rajada), abrió un cine club gratuito (**El Pochote**, con muros recubiertos con sus bajorrelieves), así como la restauración del emblemático monasterio agustino donde funciona ahora el **Centro Cultural Santo Domingo**. Con su biblioteca, rescató también las labores de encuadernación y cuidado de los libros

Creó en Etla, cerca de la ciudad de Oaxaca, un Taller de Papel de materiales orgánicos que da trabajo a la población y rescató parte de una factoría de hilados que más tarde se convertiría en el **Primer Centro de las Artes Ecológico en Latinoamérica (CaSa)**.

En una entrevista la periodista Lilia Torrentera dijo “ Sabemos que podemos contar con él, que en dado momento de dificultad nos acompañará, donde haya un riesgo para la cultura, para las comunidades, incluso ante un conflicto político, siempre nos está regalando su arte, abriendo espacios culturales, es una especie de *tatamandón*, un papá en la cosmogonía indígena de Juchitán. Es un privilegio verlo deambular por las calles de Oaxaca, pendiente de todo, tendiéndole la mano a la gente que lo necesita –no sólo a los artistas-, es solidario con los presos políticos de la **APPO**, con las y los jóvenes que padecen SIDA, con las mujeres reclusas, siempre hemos visto el lado humano de Toledo. Sin embargo hemos sido testigos de cómo lo han criminalizado y ofendido por sus rasgos indígenas. Francisco Toledo se ha constituido en una conciencia crítica de Oaxaca, es una autoridad moral. Oaxaca no será la misma sin él, se notará su ausencia. He visto al

^[1] Nace en Juchitán, Oaxaca en 1967. Poeta zapoteca ganadora del premio Nezahualcóyotl de Literatura 2004. “Natalia Toledo” [en línea]. Contratiempo. [fecha de consulta: 26 Marzo 2013]. Disponible en: <http://www.contratiempo.mx/2011/03/cultura-3-3/>.

^[2] De palabras de Francisco Toledo. CUTIÉRREZ, Consuelo “Entrevista a Francisco Toledo” [en línea].Contratiempo. [fecha de consulta: 28 Marzo 2013]. Disponible en: <http://www.mexicodesconocido.com.mx/entrevista-con-francisco-toledo.html>.

artista sobreponerse al ataque desde la esfera del poder. **La gran enseñanza de Francisco Toledo fue: ‘no debe importarnos el gobierno, no lo tomemos en cuenta para hacer nuestras cosas, no tenemos que esperar que el gobierno nos dé dinero para nuestros proyectos’**”⁷¹

Es un hombre congruente que al hacer, habla su filosofía. Al grado de que una ocasión acogándose al programa de pago en especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cubrir sus impuestos el artista entregó *Los cuadernos de la mierda*: 27 tomos con 1,500 imágenes de seres que defecan, como calacas, perros, demonios, peces, hombres, mujeres, pene-caca, patos, caballos, entre otros. Esta serie escatológica fue entregada en comodato al Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO).

También es conocedor de su historia y de su pueblo; para él, como para mí, Benito Juárez no es de su gracia pues el señor no es como se le pinta. “Por ejemplo, en 1868 cuatrocientos indios yaquis y mayos se levantaron para defender sus tierras; fueron encerrados por el ejército en la parroquia local, la cual fue bombardeada, y sus efímeros moradores, calcinados. Finalizada la matanza, el Benemérito de las Américas, mostró suma preocupación... por el pago al comandante de las fuerzas oficiales.”⁷²

Una de las cosas que más me divierte es que rechaza todo tipo de reconocimientos, diplomas y homenajes que distintas instituciones de gobierno y la comunidad cultural han querido montar en su honor. Como en 2005 que ganó el reconocimiento (Premio Nobel Alternativo) que otorga la fundación sueca **Right Livelihood Award** por su labor en defensa del patrimonio cultural, el medio ambiente y la sociedad de Oaxaca; no fue a recogerlo, su hija Natalia fue quien lo recibió. Se negó a ser miembro del **Colegio Nacional** y lo que más risa me dió es que el **Consejo universitario de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO)** en 2007 lo distinguió con el Doctorado *Honoris causa* por su destacada labor en el mundo de las artes. Toledo sólo cursó hasta el segundo grado de secundaria, el cual repitió dos veces. De ahí se dedicó a autodidacta, lo que demuestra que para lograr lo que nos proponemos sólo se necesita voluntad.

Ahora que conocemos un poco de su hacer, pasemos al proyecto CaSa.

Garabato que brota

Un hombre que respeta la naturaleza y a su comunidad, comprende que con su trabajo puede colaborar a la mejoría de lo que le rodea, ama y respeta. Sobre todo en un ambiente que esta sumergido en injusticias, donde la ayuda e interés de los que mandan es escasa. Esto es lo que ha sembrado Francisco Toledo a la gente con la que convive, su hija Natalia Toledo tiene un poema⁷³ muy preciso para lo que acabo de decir:

71. En entrevista con Clarín.cl Lilia Torrentera, fundadora del periódico digital *Ciudadanía Express*, habla de la tradición cultural que inauguró Francisco Toledo. CASASús, Mario “Entrevista a la periodista Lilia Torrentera” [en línea].Rebelión. 2011 [fecha de consulta: 2 Mayo 2013]. Disponible en: <<http://www.rebelion.org/noticia.php?id=122232>>.

72. CRESPO, José. *Contra la historia oficial*. Debolsillo, México, 2010, pág. 182.

73. Poema en zapoteco extraído. *Op. cit* [en línea].Contratiempo...

Gunaxii lii zica ranaxicabe
gubidxa ne nisaguiee.
Gunaxii lii zica ranaxicabe
diidxa cáyale gasi.
Cadi cuezu’ sti guiruti.
Girá ni zanda ganaxiú
ne chula’dxu’ guidxi layú di’
guirani gule neu ni.

Quiérete como se quiere
al sol y a la lluvia.
Quiérete como se quiere a
la poesía recién hecha.
No esperes de nadie.
Todo lo que puedes apreciar y
querer de ésta tierra,
está dentro de ti.

El Centro de las artes de San Agustín es una iniciativa de Francisco Toledo que ayuda a la economía comunitaria, la participación e integración social y la protección de la naturaleza con un fomento a la educación ambiental, utilizando como instrumento el arte, con un rescate y producción de creaciones nacionales que tienen un diálogo con las producciones extranjeras, para mostrarlas al mundo a través de sus visitantes extranjeros y nacionales. O sea es un centro sustentable por medio del arte que siembra interés.

Tiene como sede la ex-fábrica de Hilados y Tejidos Vistahermosa fundada en 1883 por José Zorrilla Trápaga en el municipio de San Agustín, ETLA, diecisiete kilómetros al norte de la ciudad de Oaxaca. Se encuentra emplazada en una pintoresca cañada en las faldas de la Sierra de San Felipe, misma que conduce al río San Agustín (anteriormente Río Grande). En ésta fábrica se producían hilazas blancas y de colores, mantas, driles, organdises y telas Vichy. Se contaba con doscientos telares y seis mil husos, las cuales eran movidas mediante fuerza hidráulica generada en las antiguas Hidroeléctricas “La Luz” y “La Soledad”. El acceso original a la fábrica se encontraba marcado por el eje de la escalinata hacia el sureste, conectando a la hidroeléctrica (ahora Taller Arte Papel Oaxaca) con Vista Hermosa, cabe resaltar que fue hasta el año de 1884 cuando la fabrica empezó a producir. Fue construido durante tres etapas y cambiando de dueño en la última.⁷⁴

74. Síntesis de la historia de la página oficial de CaSa. “Historia” [en línea].Casanagustin. [fecha de consulta: 4 Mayo 2013]. Disponible en: <<http://casanagustin.org.mx/historia>>.

Fotografías de la ex fábrica de Hilos y Tejidos Vista Hermosa, archivo del CaSa. <http://casanagustin.org.mx>

Después de ser abandonada en la década de los ochenta, Francisco Toledo adquirió este inmueble en el año dos mil con el fin de crear un centro de las artes que fuera ecológico, en agosto de 1998 se inauguró el **Taller Arte Papel Oaxaca**, en lo que fue el edificio de la Hidroeléctrica La Soledad. El proyecto es iniciativa del IAGO, INBA⁷⁵, CONACULTA⁷⁶, Pro-Oax, el Centro de Papel Arte Finlandia, Vaiski Putkonen y artistas oaxaqueños. El taller tiene dos áreas: Producción, donde se elaboran los pliegos, portadas y se experimenta con el papel, así como papel para obtener cada día una mejor calidad; y Encuadernación, en la que se elaboran libretas, sobres, joyería en papel, así como papel para invitaciones, cuadernos para dibujo, cajas de artista y papelería en general.

La producción de papel se realiza de la manera tradicional: pila holandesa, bastidores, baldes, ollas, fieltros, prensa, tendedores. Se puede extraer la fibra de varias fibras naturales, aquí se utilizan el chichicastle – fibra usada desde tiempos prehispánicos para la elaboración de huipiles y otros usos sociales – el algodón ixtle, extraído del agave mezcalero, jonote, majahua, pita, piña, platanillo, mora y sus diferentes combinaciones.

Cabe mencionar que actualmente el Taller tiene como objetivos:

- ☞ Fabricar un papel con procesos totalmente artesanales.
- ☞ Utilizar únicamente materiales naturales, libres de contaminantes para el medio.
- ☞ Utilizar sólo fibras sin mezclar con celulosa y por lo tanto sin destruir un sólo árbol en el proceso.
- ☞ Hacer llegar a artistas y al público en general un papel de alta calidad a precios accesibles.
- ☞ Conservar y generar fuentes de empleo en la comunidad, evitando el desempleo y la emigración.⁷⁷

Fotografía del Taller Arte Papel Oaxaca. <http://artepapelvistahermosa.blogspot.mx>

75. Siglas de Instituto Nacional de Bellas Artes. [en línea].bellasartes.gob.mx. [fecha de consulta: 4 Mayo 2013]. Disponible en: <<http://www.bellasartes.gob.mx/>>.

76. Consejo Nacional para la cultura y las Artes. [en línea].conaculta. [fecha de consulta: 4 Mayo 2013]. Disponible en: <<http://www.conaculta.gob.mx/>>.

77. “Taller arte papel Oaxaca” [en línea].artepapelvistahermosa. 2009 [fecha de consulta: 5 Mayo 2013]. Disponible en: <<http://artepapelvistahermosa.blogspot.mx/2009/08/taller-arte-papel-oaxaca.html>>.

Esbozo que fluye

“El primer centro de las artes ecológico de Latinoamérica, esta comprometido con la formación, creación y experimentación artística; asimismo, en su papel como espacio público promueve la reflexión y el análisis. Bajo la premisa de que la interacción con personas de tierras distintas estimula la creatividad, promueve la tolerancia y fortalece una comunidad, el CASA, a través de seis habitaciones ubicadas dentro de sus instalaciones, invita a creadores a realizar residencias artísticas –dando prioridad a proyectos ecológicos y de atención a la comunidad.

Esta conformado por un conjunto de espacios facilitados tanto para la creación profesional, como para la iniciación artística: cuenta con espacios equipados para la producción de gráfica digital, gráfica tradicional, así como talleres de teñido y diseño textil; asimismo, se ha facilitado un centro fotográfico ecológico de revelado e impresión. Además ofrece al público una biblioteca con más de tres mil volúmenes, y computadoras con acceso a la red.”⁷⁸

Abrió sus puertas al público, el 21 de Marzo del 2006, estuvo financiado por CONACULTA a través del **Centro Nacional de las Artes (Cenart)**, el Gobierno del Estado, así como fundaciones privadas como lo son la **Fundación Harp Helú y Amigos del IAGO**. Fue restaurado y diseñado por la arquitecta María Claudina López Morales con un equipo de trabajo formado por 8 arquitectos, entre ellos Elizabeth Hernández quien me dijo en una entrevista⁷⁹ cómo trabaja el CaSa:

Para el funcionamiento casi todo es sustentable, prácticamente para alimentar los sanitarios no hay bombas, sólo dos, una que es la de los espejos de agua y la otra es un rebobinado de agua para las plantas de tratamiento, drenaje no hay.

Antes de que se inaugurará este centro de las artes, se manejaba un eslogan que era “comunidad, cultura y medio ambiente”, querían vincular la comunidad de San Agustín Etlá a las artes y la ecología.

Existe un recuperador de platas en fotografía y las cascadas de agua que van bajando en la fachada es la planta de tratamiento de fotografía a través de la aireación del agua.

78. Síntesis de la página oficial. “Qué es el CaSa” [en línea].casanagustin. [fecha de consulta: 5 Mayo 2013]. Disponible en: <<http://casanagustin.org.mx/que-es-el-casa>>.

79. Entrevista a la arquitecta que realicé el 22 de Febrero de 2013 en el Centro de Artes de San Agustín.

La comunidad entra a través de trabajos, casi toda la gente que trabaja ahí excepto administrativos son del pueblo, como bordadoras, mantenimiento, logística.

La cubierta del agua es de lámina y no utiliza bomba, utiliza presión, cuentan con plantas de tratamiento y tanques, que hacen un recirculamiento de agua, entonces la presión que baja es lo que alimenta y sube a sus sistemas de enfriamiento de la cubierta de lámina mediante gravedad.

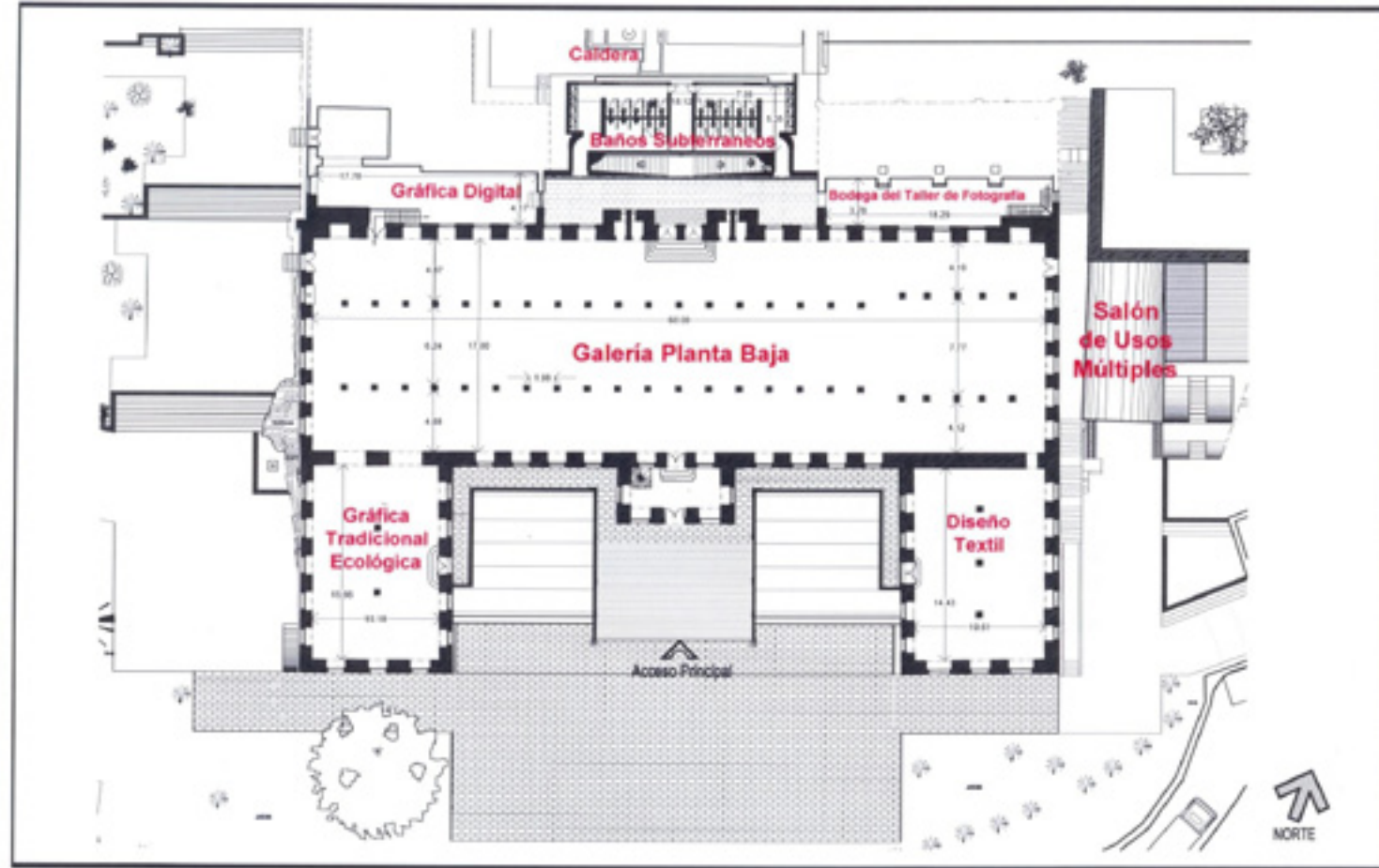
La ex-fábrica de Hilados y Tejidos Vistahermosa se restauró en 1999, hasta la iluminación se calculó, todo lo que utilizan ahí son leds.

Para las aguas residuales hay letreros en los sanitarios que dicen “por favor no tiren el papel dentro de los sanitarios porque todo se va a una planta de tratamiento que está aquí enfrente”, esa planta de tratamiento nadie se da cuenta, nadie la percibe y nadie la huele porque cada semana la abren para airearla y sacar el agua que les sirve para riego, disipar un poco el polvo que se haga y entonces la reutilizan, se vuelve a filtrar entonces no huele; es la que está debajo de las bugambilias. El agua que circula por este centro se reintegra al cause municipal en el canal que pasa por el Taller de Papel.

Casi la mayoría de los que van ahí tienen principios ecológicos, pero aún así cualquier persona puede ir a trabajar y cuenta con instalaciones todas ecológicas por ejemplo en fotografía tienen un recuperador de platas que es donde los residuos más pesados entran ahí, es un botecito, se recupera todo, se capta todo y de ahí se vuelve a ir a una planta de tratamiento que está aireando el agua constantemente en los espejos y caída de agua que se encuentran en la fachada.

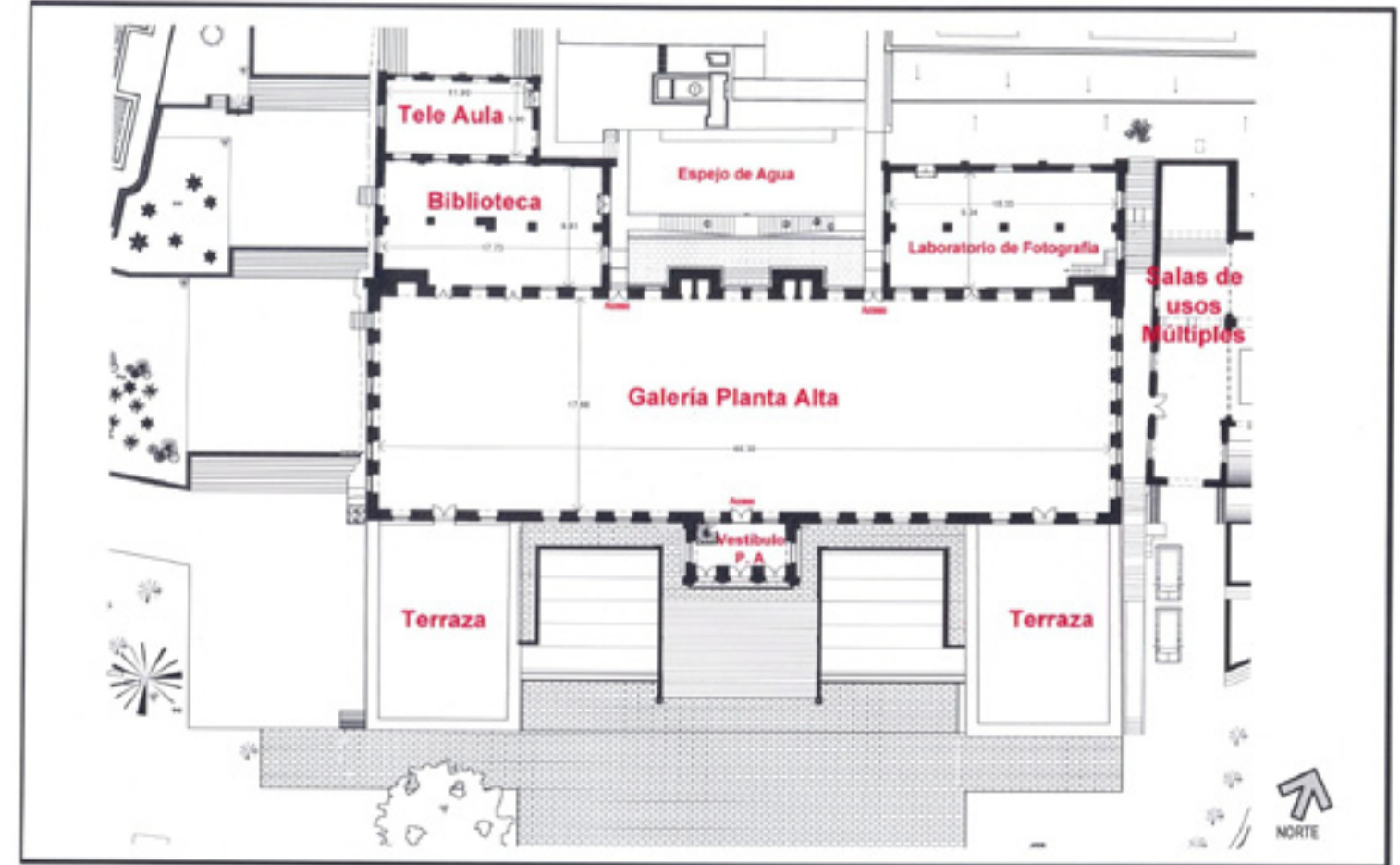
Figura 1 Fotografía del plano de circulación de agua en Centro de las artes de San Agustín.

C.a.S.a
Centro de las Artes de San Agustín

Planta Arquitectónica Baja
Galería
Esc : 1: 400
17 de Abril del 2007

Figura 2 Plano vista superior planta baja. Cortesía del Centro de Artes de San Agustín.

C.a.S.a
Centro de las Artes de San Agustín

Planta Arquitectónica Alta
Galería
Esc : 1: 400
17 de Abril del 2007

Figura 3 Plano vista superior planta alta. Cortesía del Centro de Artes de San Agustín.

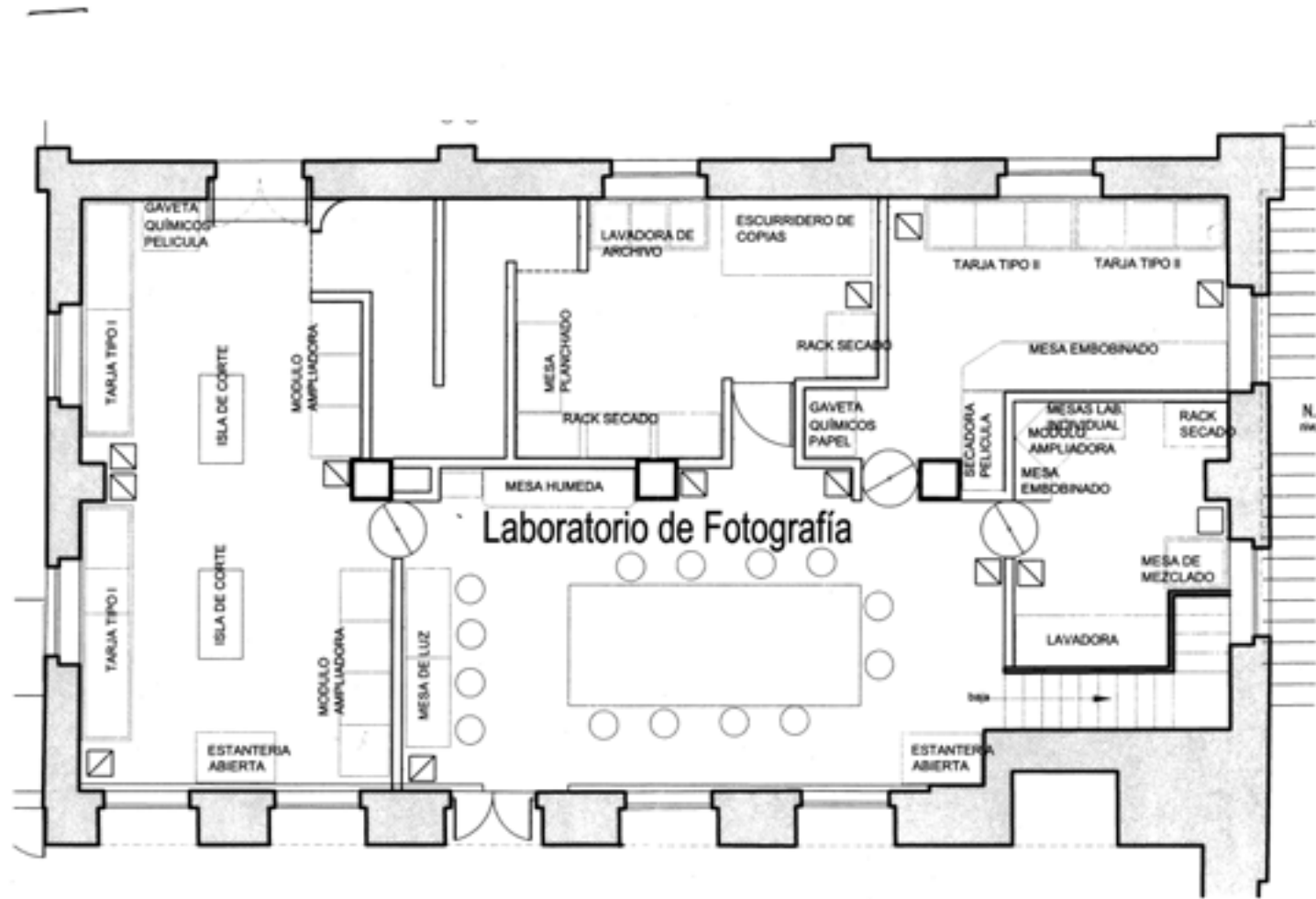

Figura 4 Plano vista superior laboratorio de fotografía. Cortesía del Centro de Artes de San Agustín.

Fotografía panorámica Etna por Jorge Luis Santiago. https://www.facebook.com/casanagustin/photos_stream

Fotografía de fachada, *Ibíd.*

Fotografía vista planta alta, *Op. Cit.*

Fotografía vista desde residencias, *Op. Cit.*

Fotografía escaleras, *Op. Cit.*

Fotografía Chalet, *Op. Cit.*

Fotografías de interior de galería planta alta y ex hiladoras en exhibición.

Fotografía de Salas de usos múltiples con sus respectivos espejos con caídas de agua.

Fotografía de salones para video y talleres teóricos.

Fotografías pared de sanitarios-escaleras y espejos de agua con caída a pared de piedras y pared externa de los sanitarios.

Fotografía sanitarios ecológicos, al fondo pared de piedras con caída de agua.

Fotografías de canales donde circula el agua en todo el CaSa y en el Taller de Arte Papel, situado metros adelante del CaSa.

Fotografías de pozos donde re circula el agua por medio de los canales.

Fotografía de planta de tratamiento de fotografía a través de la aireación del agua y espejo de agua frente al atrio.

Sistema de Presión de caída del agua hacia pozo mayor para su tratamiento y planta de tratamiento a lado de la bugambilia.

Obra que transita

El Centro de Artes de San Agustín tiene diferentes actividades formativas, presentaciones, talleres y exposiciones a lo largo del año que se realizan en salones que están equipados con la tecnología necesaria para el que lo imparte, salones que tienen sólo herramientas básicas, espacios especializados para la gráfica digital y tradicional, un espacio especializado para fotografía, un espacio al aire libre para las actividades que lo requieran, las dos galerías de planta alta y planta baja que se adaptan con la museografía pertinente para la exposición a presentar, residencias para artistas que quieran colaborar, una biblioteca que tiene temas de arte pero también generales para que se acerque la gente de la comunidad, un espacio frente al taller de papel para bordado y un gran espacio para el taller de papel.

La forma de participar en ello es involucrándose, en la página web del CaSa, salen las convocatorias para participar en todas ellas; para cada tipo de actividad vienen las especificaciones hay algunos que son de acceso al público en general como observadores, alumnos y/o presentadores; hay otras que sólo son dirigidas a gente que tiene la especialidad para poder exponer, tomar un taller o hacer una residencia. Como sea, se abren las puertas a cualquiera que esté dispuesto. Todas son gratuitas, los materiales los pone el CaSa y los que vayan a participar en las actividades.

En el caso específico de los talleres se muestra el tema, quién lo imparte, el cierre de inscripciones y el horario del taller en forma sintética, si quieres saber más en la misma página te dicen acerca del taller, acerca del que lo imparte, materiales para el alumno, requisitos de inscripción en los que generalmente piden el curriculum, una carta de exposición de motivos y el compromiso a cursar el taller completo y el número de seleccionados va de 15 a 25 personas.

Fotografías de las actividades en el CaSa; sólo tomé dos fotografías y las otras fueron extraídas de https://www.facebook.com/casanagustin/photos_stream.

En el taller de Fotografía usan nuevas tecnologías para hacer que el revelado de fotos se convierta en lo menos dañino posible para el ambiente, comprende un cuarto oscuro individual, un área de trabajo, y un área de lavado, el cuarto de impresión cuenta con siete ampliadoras para que puedan trabajar varios alumnos a la vez.

Fotografías del taller de fotografía. *Ibid*

En el taller de gráfica tradicional teniendo en mente que las sustancias utilizadas para producción de gráfica son contaminantes, se ha surtido con el equipo necesario para producir grabado no-tóxico utilizando la técnica de **ElectroEtch**.

Electroetch⁸⁰ es una nueva forma patentada, segura y ecológica de grabado de una imagen en una placa de metal sin usar ácido. Permite trabajar y rehacer sin límites planchas de zinc y cobre utilizando las técnicas tradicionales, así como nuevas para la creación de imágenes. El procesador Electroetch consiste en un tanque lleno con una solución conductora, una placa del mismo metal que la placa de imagen, y una fuente de electricidad de baja tensión DC. La placa de imagen se coloca en el tanque, el polo positivo de la fuente de alimentación conectada a la misma y el polo negativo de la otra placa. Cuando se hace pasar corriente, la electricidad graba la imagen desplazando el metal expuesto a la otra placa. La placa de la imagen grabada es retirada del tanque, limpiado, entintado e imprimado en la forma tradicional.

Es un espacio de calidad profesional en el que se trabajan las técnicas de huecograbado, xilografía, aguatinta y punta seca. Cuenta también con dos prensas con capacidad para imprimir formatos grandes.

En el taller de gráfica digital cuentan con cuatro MacG5, tres impresoras y un plotter, todos con capacidad de reproducción de calidad fotográfica. También tienen herramientas necesarias para que cualquiera, desde profesionales hasta principiantes, que este interesado en la producción de arte digital pueda utilizarlo. Dado el uso versátil de las máquinas, se ha usado este taller además para cursos de ilustración digital, video y en el diplomado de artes y nuevas tecnologías impartido por el CANTE.

El Centro de Arte y Nuevas Tecnologías (CANTE)⁸¹, tiene por vocación el impulso de la investigación y la experimentación en el arte electrónico y digital, integrando diferentes disciplinas a través de nuevos formatos y nuevos lenguajes estéticos. Los cursos y diplomados son impartidos por docentes invitados de nivel nacional e internacional y se enfocan en la actualización y/o profesionalización del alumno así como también a la iniciación artística infantil y juvenil de la población en general. Su sede está en el Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario, pero llegó a impartir un diplomado en el CaSa.

Con lo que ha hecho y hace el CaSa esparce el polen de sustentabilidad por medio del arte, dando al mundo un gran transformación para estos tiempos difíciles. Manifestando con ello que desde cualquier disciplina se puede aportar a la responsabilidad social que tenemos con todo lo que nos rodea. Ojalá esto se transmita a diversas poblaciones y sectores en nuestro país para la creación de proyectos análogos desde diferentes disciplinas, no estamos perdidos sólo es cuestión de voluntad.

Para cerrar con broche de oro esta parte tan primordial y extensa de los capítulos uno y dos, que parecieran que no tienen nada que ver con la carrera que estudié y por la cual hago esta tesis para obtener una titulación que avale mi paso por la universidad, empero esto no significa en lo profundo que lo haga por eso sino porque tenía que decirle algo a aquellos que quieran escuchar de lo que he aprendido en toda mi vida. Les dejo un proverbio chino que dice:

« Las grandes almas tienen fuerza de voluntad, las débiles, sólo deseos »

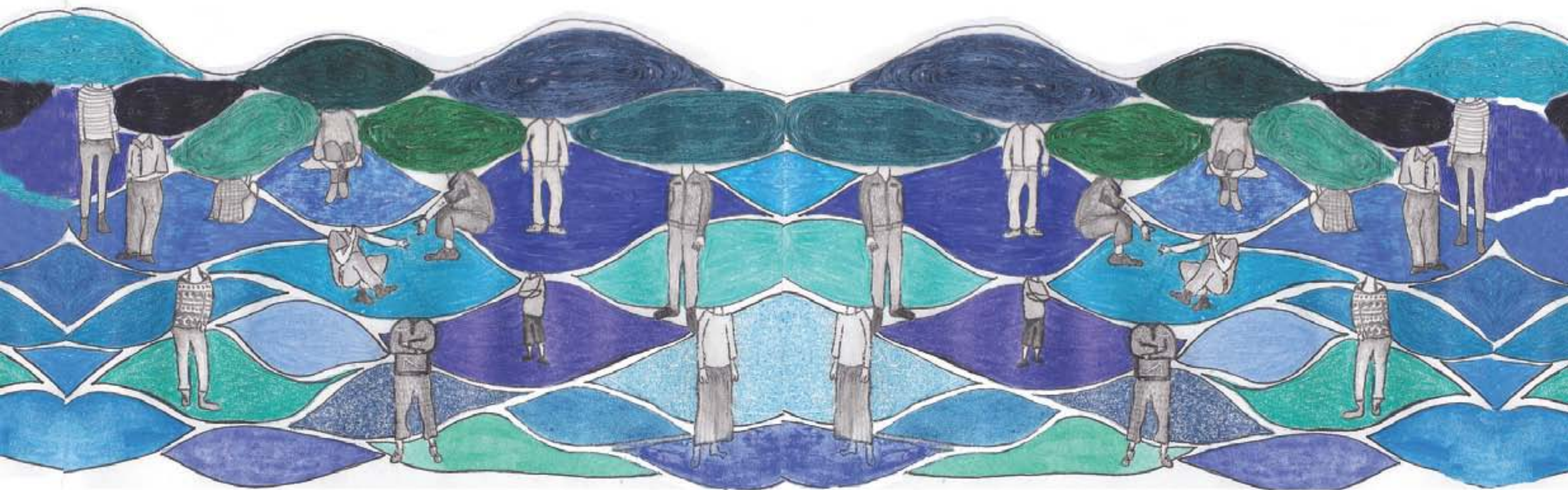
80. "Non-toxic Printmaking by acid-free non-toxic Etching" [en línea].electroetch. [fecha de consulta: 5 Mayo 2013]. Disponible en: < <http://www.electroetch.com/>>.

81. "CANTE" [en línea].centro de las artes San Luis Potosí. [fecha de consulta: 7 Mayo 2013]. Disponible en: <<http://centrodelasartesslp.gob.mx/home/areas/cante/>>.

Fotografías de los cursos y diplomados. Op. Cit.

El viento forma mil oleajes de la gran marea

¿Cómo nos afecta a nosotros y al diseño?

El diseño en todas sus manifestaciones influye en la vida en múltiples niveles y de distintas maneras. Observamos que han y están ocurriendo, disfrazados en aires de cotidianeidad, sucesos impresionantes; es por estos disfraces que no se le da la importancia debida puesto que la información que “conocemos” no es lo que está pasando en nuestro entorno, nos quedamos con lo primero que vemos y escuchamos, no hay un interés por buscar la verdad y menos si sentimos que no nos afecta. Rosa Regàs, escritora española, dice de una forma explícita:

« Vivimos en un mundo que nos bombardea a todas horas con información, de hecho vivimos en el mundo de la información y de ella depende en buena parte nuestra forma de vivir y nuestra forma de creer y comportarnos. Y sin embargo no acabamos de tener información precisa sobre elementos de nuestra vida y de nuestros conflictos que nos de la posibilidad de establecer un debate entre lo que creemos y la información que recibimos, porque por poco despiertos que estemos nos damos cuenta de que la información está profundamente manipulada, cuando no distorsionada, envilecida y adulterada. Así es como la población o bien pertenece al segmento de los ingenuos que creen todo lo que les dicen la televisión y los medios, que a su vez proceden de las agencias internacionales con sus propios intereses o defendiendo los intereses de los países a los que pertenecen, o bien al sector de los escépticos, que lo ponen todo en entredicho... »⁸²

Cuando comenzamos a trabajar un juicio crítico sobre la realidad, nosotros mismos podemos reflexionar el valor de nuestras acciones siendo capaces de crear un impacto social-económico-ambiental favorable mediante la resolución formal de necesidades. Este es el mayor compromiso ético que adquiere cualquier profesionista, para mí este último es aquella persona que tiene conocimientos técnicos, habilidades y una formación especial sobre una o varias disciplinas; podría rayar en términos de ocupación lo cual para mí también es válido, pero para la exquisitez de nuestra sociedad occidental las licencias que se reconocen como válidas son otorgadas por el estado.

Independientemente a que si es o no reconocido por un sistema, lo importante es que cualquiera haga estos ejercicios de reflexión llevados a la práctica y si tienes una mayor oportunidad al tener una licencia, maestría, doctorado o eres una gente que se encuentra manejando los hilos del poder pues con más razón **ser congruentes**; ya que nos encanta hacernos de la vista gorda para enriquecer nuestro egoísmo.

Entonces tenemos que imperan verdades creadas y forjadas por la propaganda en la mente humana, desplazando a la verdad real ¿Cómo puede hoy subsistir ésta si no encuentra su vía de acceso a la conciencia humana despóticamente gobernada por técnicas exteriores?. He aquí un discurso sobre el consumismo:

82. BAIGES, SISCO, ONGD, *Historia, aciertos y fracasos de quienes quieren ayudar al tercer mundo*, España, De Bolsillo, págs. 13 y 14.

Muchas ideologías han intentado dominar el mundo, nazismo, fascismo, liberalismo, marxismo, etc..., pero sólo hay un ganador: Consumismo. Tres mil anuncios nos bombardean cada día diciéndonos que seremos más felices, más atractivos, con mejor cutis, sólo si compramos su producto. Para lograrlo crean incentivos y deseos insaciables para comprar más y más cosas. Los estadounidenses han estado más expuestos a la publicidad que nadie... El único objetivo del capitalismo es crecer cada vez más, pero crecer cada vez más, a costa de un planeta que no puede crecer más, es imposible.⁸³

Me parece que una solución es contagiar de congruencia a los que saben utilizar estas técnicas exteriores, estos *mass media*, siendo más específica a nuestro medio de comunicación visual que ha sido utilizado como método sumamente efectivo para la manipulación social. Así que si nosotros los diseñadores utilizamos lo mejor posible las formas e imágenes más susceptibles de atraernos y cultivarnos ¿Por qué no hacerlo con un compromiso social?

De profesión somos diseñadores, ¿qué es ser un diseñador? aquella persona que *diseña*, pero entonces ¿qué es diseñar? la acción y por tanto ¿qué es diseño?

Tenemos que hacer un mini paseo por el significado de esta palabra y me baso en el libro Del diseño de Yves Zimmermann⁸⁴ por lo bellamente dialéctico de cómo lo cuenta.

En síntesis nos dice que cada palabra tiene su biografía y que a esta se le adjudican desde sus diferentes ambientes, significados que se complementan. En el francés se importó la palabra del inglés *design* que significa tanto diseño como designio, intención; depende en el contexto que se utilice es el significado que va a adoptar, aunque se puede jugar a tener ambos en el mismo concepto, lo que lo hace más enriquecedor (desde mi punto de vista). En alemán se nomina *gestaltung*, gestalt significa la figura de algo y la acción corresponde a lo que en castellano llamamos configuración, o sea, dotar algo con figura o característica propia.

Sobre el origen de la palabra diseño, la etimología viene del griego que deriva de *étumos*, verdadero, y *lógos*, palabra, razón. **Étumos-logos significa sentido verdadero de la palabra.**

Este designio, intención procede de la palabra seña que se define como: «Nota o indicio para dar a entender una cosa. Signo convenido entre dos o más personas para entenderse».⁸⁵ Con esto viene a significar que la forma, la configuración o figuración esencial de una cosa, permite denominarla como lo que ella, su identidad, es. Es decir transmite la imagen esencial de lo que comunica, sin más atributos.

83. ARMSTRONG, FRANNY, *The age of the stupid*, Reino Unido, 2009.

84. Nace en Basilea, Suiza. Vive en Barcelona desde 1961. Se forma profesionalmente en la escuela de diseño de Basilea, Allgemeine Gewerbeschule Basel. En 1975 propone a Gustavo Gili la edición de libros sobre diseño porque no existía entonces bibliografía alguna sobre temas relacionados con esta profesión. Sin embargo, Gustavo Gili prefiere abarcar una temática más amplia para empezar y se crea la Colección Comunicación Visual con un comité asesor de la colección constituido por Ramón Gubern, Tomás Llorens, Albert Ràfols Casamado, Ignasi Solà-Morales, Yves Zimmermann. En esta colección se publicaron libros sobre cine, diseño, arquitectura, semiótica, estética, arte, comunicación visual, etc.

En 1979 queda claro cuales son los libros que más interesan y en esta fecha Gustavo Gili pone en marcha la colección CG Diseño y propone que Yves Zimmermann se haga cargo de ella. Esta colección de libros sigue vigente hoy en día y se distribuye por todo el mundo hispano-parlante. “Sobre nosotros” [en línea]. Zimmermann-a. [fecha de consulta: 17 Mayo 2013]. Disponible en: <<http://zimmermann-a.com/es/sobre-nosotros/yves-zimmermann/>>.

85. COROMINAS J. Pascual, *Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico*, Editorial Gredos, Madrid,1984.

Tenemos a la seña como aspecto, forma, figura de una cosa, y el designio o intención como propósito, finalidad de esa cosa, se solapan y funden en el diseño. **La acción de otorgarle a una cosa su identidad, su seña, se denomina, por consiguiente, di-señar y diseño es designio hecho seña.**

Especificando hacemos Diseño y comunicación visual, ya resolvimos la primer parte ahora vayamos a la segunda ¿Qué se entiende por comunicación visual? El acto de comunicar, explicándola de forma genérica, se basa en la relación de transmisión de mensajes entre el emisor y el receptor. Entre tantos mensajes que pasan delante de nuestros ojos, se puede proceder al menos a dos distinciones: la comunicación puede ser intencional o casual. Una comunicación casual puede ser interpretada libremente por el que la recibe; en cambio una comunicación intencional debería ser recibida en el pleno significado querido en la intención del emiteinte.

Hemos aprendido en la clase de Teoría de la Imagen, que imparten en la ENAP, que existen diferentes modelos de comunicación y en mi estancia trabajé con el grupo, en un cuadro que habla sobre los tipos de comunicación basados en el modelo comunicacional de Chafee y Bergan (1986)⁸⁶ para fines de generalización y categorización, se adapta muy bien.

Figura 1 Cuadro Tipos de comunicación.

86. "Trabajo de investigación" [en línea]. wordpress. [fecha de consulta: 26 Mayo 2013]. Disponible en: <http://postgradoeducacionudobolivar.files.wordpress.com/2010/07/jose-carpio-capitulos.pdf>.

Revisemos a la comunicación visual según Bruno Munari

« Se produce por medio de mensajes visuales, que forman parte de la gran familia de todos los mensajes que actúan sobre nuestros sentidos, sonoros, térmicos, dinámicos, etc...Supongamos que el mensaje visual está bien proyectado, de manera que no sea deformado durante la emisión: llegará al receptor, pero allí encontrará otros obstáculos. Cada receptor, y cada uno a su manera, tiene algo que podríamos llamar filtros, a través de los cuales ha de pasar el mensaje para que sea recibido. Uno de estos filtros es de carácter sensorial. Por ejemplo: un daltónico no ve determinados colores y por ello los mensajes basados exclusivamente en el lenguaje cromático se alteran o son anulados. Otro filtro lo podríamos llamar operativo, o dependiente de las características constitucionales del receptor. Ejemplo: está claro que un niño de tres años analizará un mensaje de una manera muy diferente de la de un hombre maduro. Un tercer filtro que se podría llamar cultural, dejará pasar solamente aquellos mensajes que el receptor reconoce, es decir, los que forman parte de su universo cultural. Ejemplo: muchos occidentales no reconocen la música oriental como música, porque no corresponde a sus normas culturales; para ellos la música "ha de ser" la que siempre han conocido, y ninguna otra. Estos tres filtros no se distinguen de una manera rigurosa y si bien se suceden en el orden indicado, pueden producirse inversiones o alteraciones o contaminaciones recíprocas. Supongamos en fin que el mensaje, una vez atravesada la zona de interferencias y los filtros, llega a la zona interna del receptor, que llamaremos zona emisora del receptor. Esta zona puede emitir dos tipos de respuestas al mensaje recibido: una interna y otra externa. Ejemplo: si el mensaje visual dice, "aquí hay un bar", la respuesta externa envía al individuo a beber; la respuesta interna dice, "no tengo sed."...»⁸⁷

87. MUNARI BRUNO, *Diseño y Comunicación Visual*, GG, Barcelona, 1977, págs. 75-82.

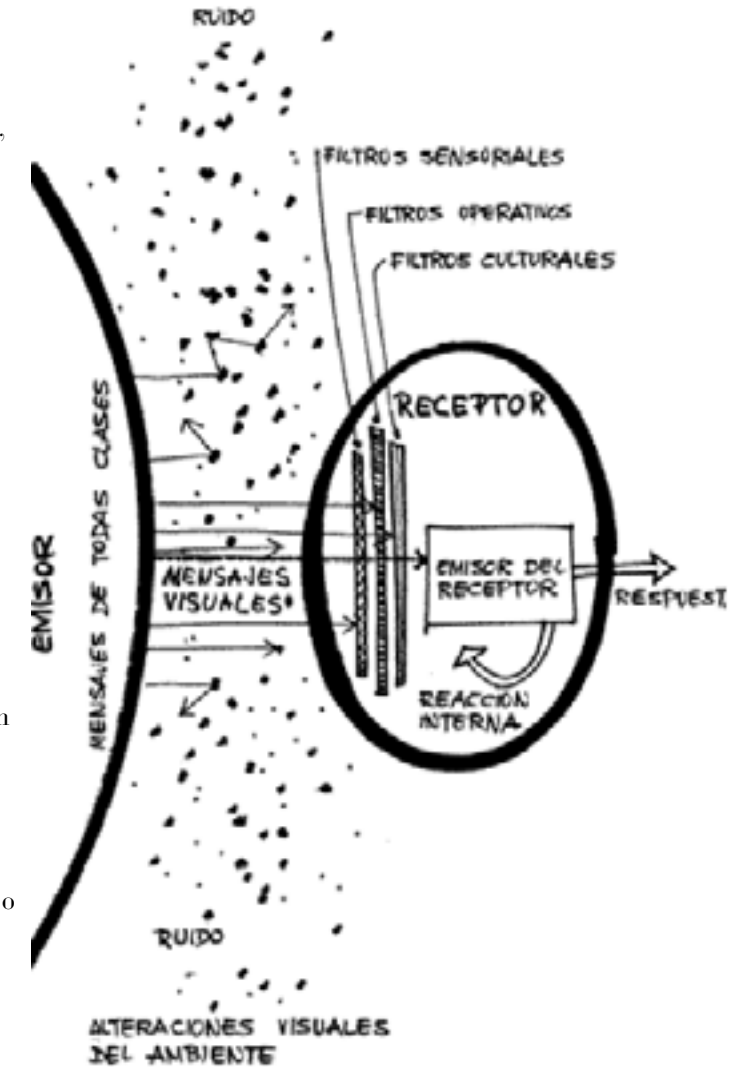

Figura 2 Imagen de comunicación visual. MUNARI Bruno, *Diseño...*pág. 79.

Entonces tenemos así al ojo humano como un punto de referencia categorial, en tanto que hace construcciones/deconstrucciones del mensaje y del soporte (bidimensional o tridimensional) que le llegan.

Reafirmo el aspecto visual, que es en lo que nos especializamos, entendido bajo el mismo autor « El soporte visual es el conjunto de los elementos que hacen visible el mensaje, todas aquellas partes que se toman en consideración y se analizan, para poder utilizarlas con la mayor coherencia respecto a la información. »

Figura 3 Imagen de componentes del mensaje visual. *Ibid*, pág. 81.

Ahora espero comprendan por qué nos afecta a nosotros y más en la profesión que ejercemos, ya que **somos potencialmente reguladores de comportamiento** de los distintos grupos a los que enviamos el mensaje con soportes provocadoramente sensitivos.

Reparar en la creatividad y en la *praxis* del diseño sostenible

He llegado al punto en el cual aterrizo todas las cosas que aprendí y relacioné con una sola finalidad y esta es la comprensión de que a través del uso, consumo y producción del diseño se puede contribuir a la creación y búsqueda constante de sentido común, es decir congruencia en el reflexionar-hacer, donde interviene la conciencia.

Es decir lo que propongo es diametralmente opuesto al papel principal que ha jugado el diseño, reconocido desde un rubro estético, en el ámbito de la propaganda mezquina cuyo fin es utilizar elementos mistificadores para calmar las ansias del vacío tan común en nuestros tiempos. Es decir, es una actividad que es estratégicamente decisiva en la economía, donde más allá de la función del objeto lo que se compra y vende son sensaciones, experiencias, valores, imaginación (en este sentido entendida como prácticas mágicas que llevan al éxtasis fugaz) que promueven y exigen una conducta enajenada para situarnos bajo una dominación permanente.

Hay que poner mucha atención y lo recalcaré **la actividad económica funciona sobre la base de los bienes simbólicos**, las emociones, la posibilidad de disfrutar experiencias determinadas.⁸⁸

¿Acaso queremos participar en esta actividad vil y deshumanizante? ¿Y si ya despertamos, nos sentimos frustrados e impotentes para hacer algo diferente con esta actividad? o ¿acaso somos de los que fantasean mucho y pensamos que lograremos cambiar todo con sólo desearlo? ¿Existen más posibilidades? ¿Podemos conservarnos en un sistema, porque es inevitable, y a la vez superarlo con ciertas acciones descentralizadoras? ¿Nos interesa hacerlo? ¿Preferimos quedarnos en la trinchera de la negación, ignorancia y comodidad?

Utilizo el término **creatividad** porque a mi parecer es la forma de resolución de las circunstancias a través de la imaginación y bajo el **reparar** en todos sus significados: remediar-la si nos hemos perdido, restablecer-la(s) fuerzas si nos hemos cansado, notar-la si no la hemos conocido, reflexionar-la si sólo la hemos percibido y la manera de llevarla a cabo es en la *praxis* (práctica).

Ya lo diría Giambattista Vico⁸⁹:

Verum esse ipsum factum

«lo verdadero es lo mismo que lo hecho» o «la verdad es resultado del hacer»

88. "Lo imaginario, (las imágenes) constituye actualmente la forma estética soportante de una economía fundada en la comunicación de masas" CARMAGNOLA, Fulvio, *Il consumo delle immagini. Estetica e beni di consumo nella fiction economy*; Bruno Mondadori, Milán, 2006, pág. 2.

89. Vico Giambattista, *De Italorum Sapientia*, 1710. STEYERL, Hito. "La verdad deshecha" [en línea]. eicpcp. 2009 [fecha de consulta: 28 Mayo 2013]. Disponible en: <<http://eicpcp.net/transversal/0910/steyerl/es/>>.

Seduciendo al consumidor

Por la noche y la madrugada es que puedo crear el día, admito que me daba miedo el averno por que no sabía que el infierno es una forma insólita del paraíso. Horas enteras pase conociendo aquello que yo misma escondía, la provocación se fue haciendo más intensa, con ella apareció un incesante, exasperante y fascinante diablo.

Se hizo himno de conocimiento “Y cuando el mundo enmudece y las promesas engañan, nos revolcamos en el jardín por donde nadie pasa, del fuego vino el diluvio, la nave vuelve a partir y mi alimento son las cenizas de una noche larga... De las historias pasadas ya no me aturde saber, ella conoce mi perversión en una noche larga, y esta noche es larga”⁹⁰

¿Qué por qué escribo esto? Porque todos necesitamos abrazar a nuestros demonios, que parecen que nos engañan con arte y maña, que parecen que nos apartan, convencen, persuaden al “mal” ¿y si el mal que nos han hecho ver, por parte de la sociedad, resulta que es lo que nos hace despertar? De eso se trata el seducir, todo depende quién efectúe la acción y con qué motivos, en el proceso tal vez descubramos que los papeles están invertidos y que vivimos en una ficción del bien, así que por favor hagan el mal.

Pero comprendan bien lo que escribo, para que los hechizos de los objetos no los cautiven llevándolos a la perdición, para que sepan que eso no va a curar el vacío espiritual, al contrario causará deseos insatisfechos, va a aumentar la ansiedad y el deterioro humano; las cosas no poseen el espíritu, el pensamiento, las emociones, los valores y lo peor que podemos hacer es querernos convertir en *esas* cosas. Esa devoción hacia los objetos materiales, se le llama fetichismo y del que se habla en términos de diseño, es el fetichismo de la mercancía.

Recientemente en una tarde de desasosiego, el diablo me dijo “lee *El hombre unidimensional* de **Herbert Marcuse** porque me habías comentado que te interesa abordar esos temas que tanto explota el diseño y su publicidad, trivializando todas las cosas, y que sólo terminan por extinguir a la "alta" cultura, creando sociedades de consumo, ignorantes, petulantes y sin dirección social humanista.”⁹¹

Lo que enriquece verdaderamente es compartir con los amigos esos pequeños actos cotidianos que te llevan a descubrir enormes tesoros, he aquí palabras del autor de la obra recomendada:

« El poder de lo negativo, ampliamente incontrolado en los estados anteriores de desarrollo de la sociedad, es dominado y se convierte en un factor de cohesión y de afirmación. Los individuos y las clases reproducen la represión sufrida mejor que en ninguna época anterior, pues el proceso de integración tiene lugar, en lo esencial, sin un terror abierto: la democracia consolida la dominación más firmemente que el absolutismo, y libertad administrada y represión instintiva llegan a ser las fuentes renovadas sin cesar de la productividad. Sobre semejante base la productividad se convierte en destrucción, destrucción que el sistema practica «hacia el exterior», a escala del planeta. A la destrucción desmesurada del Vietnam, del hombre y de la naturaleza,

del habitat y de la nutrición, corresponden el despilfarro lucrativo de las materias primas, de los materiales y fuerzas de trabajo, la polución, igualmente lucrativa, de la atmósfera y del agua en la rica metrópolis del capitalismo...

En esta totalidad apenas es posible ya la distinción conceptual entre los negocios y la política, el beneficio y el prestigio, las necesidades y la publicidad. Se exporta un «modo de vida» o éste se exporta a sí mismo en la dinámica de la totalidad.

Con el capital, los ordenadores y el saber-vivir, llegan los restantes «valores»: relaciones libidinosas con la mercancía, con los artefactos motorizados agresivos, con la estética falsa del super-mercado.

Lo que es falso no es el materialismo de esta forma de vida, **sino la falta de libertad y la represión que encubre: reificación total en el fetichismo total de la mercancía**. Se hace tanto más difícil traspasar esta forma de vida en cuanto que la satisfacción aumenta en función de la masa de mercancías. La satisfacción instintiva en el sistema de la no-libertad ayuda al sistema a perpetuarse. Ésta es la función social del nivel de vida creciente en las formas racionalizadas e interiorizadas de la dominación... la liberación comienza con la necesidad no sublimada, allí donde es primero reprimida.

En este sentido, es libidinal: Eros en tanto que «instinto de vida» (Freud), contra-fuerza primitiva opuesta a la energía instintiva agresiva y destructiva y a su activación social. Es en el instinto de libertad no sublimado donde se hunden las raíces de la exigencia de una libertad política y social; exigencias de una forma de vida en la que incluso la agresión y la destrucción sublimadas estuviesen al servicio del Eros, es decir, de la construcción de un mundo pacificado. Siglos de represión instintiva han recubierto este elemento político de Eros: la concentración de la energía erótica en la sensualidad genital impide la trascendencia del Eros hacia otras «zonas» del cuerpo y hacia su medio ambiente, impide su fuerza revolucionaria y creadora. Allí donde hoy se despliega la libido como tal fuerza, tiene que servir al proceso de producción agresivo y a sus consecuencias, integrándose en el valor de cambio. En todas partes reina la agresión de la lucha por la existencia: a escala individual, nacional, internacional, esta agresión determina el sistema de las necesidades.

Por esta razón, es de una importancia que sobrepasa de lejos los efectos inmediatos, que la oposición de la juventud contra la «sociedad opulenta» reúna rebelión instintiva y rebelión política. La lucha contra el sistema, que no es llevada por ningún movimiento de masas, que no es impulsada por ninguna organización efectiva, que no es guiada por ninguna teoría positiva, gana con este enlace una dimensión profunda que tal vez compensará un día el carácter difuso y la debilidad numérica de esta oposición. Lo que se busca aquí —su elaboración conceptual sólo está en el estadio de una lenta gestación—, no es simplemente una sociedad fundada sobre otras relaciones de producción (aunque

90. Fragmentos de la canción *Un millón de años luz* de la banda de rock argentina Soda Stereo, escrita por Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio. La versión original apareció en el álbum Canción animal, de 1990, como 2º pista del mismo.

91. Palabras elocuentes de mi amigo el diablo guardián.

semejante transformación de la base permanezca como una condición necesaria de la liberación): se trata de una sociedad en la cual las nuevas relaciones de producción, y la productividad desarrollada a partir de las mismas, sean organizadas por los hombres cuyas necesidades y metas instintivas sean la «negación determinada» de los que reinan en la sociedad represiva; así, las necesidades no sublimadas, cualitativamente diferentes, darán la base biológica sobre la cual podrán desarrollarse libremente las necesidades sublimadas. La diferencia cualitativa se manifestaría en la trascendencia política de la energía erótica, y la forma social de esta trascendencia sería la cooperación y la solidaridad en el establecimiento de un mundo natural y social que, al destruir la dominación y la agresión represiva, se colocaría bajo el principio de realidad de la paz; solamente con él puede la vida llegar a ser su propio fin, es decir, llegar a ser felicidad...

En la oposición de la juventud, rebelión a un tiempo instintiva y política, es aprehendida la posibilidad de la liberación; pero le falta, para que se realice, poder material. Éste no pertenece tampoco a la clase obrera que, en la sociedad opulenta, está ligada al sistema de las necesidades, pero no a su negación. Sus herederos históricos serían más bien los estratos que, de manera creciente, ocupan posiciones de control en el proceso social de producción y que pueden detenerlo con mayor facilidad: los sabios, los técnicos, los especialistas, los ingenieros, etc. Pero no son más que herederos muy potenciales y muy teóricos, puesto que al mismo tiempo son los beneficiarios bien remunerados y satisfechos del sistema; la modificación de su mentalidad y constituiría un milagro de discernimiento y lucidez...

La expansión que salva al sistema, o al menos lo fortalece, no puede ser detenida más que por medio de un contra-movimiento internacional y global. Por todas partes se manifiesta la interpretación global: la solidaridad permanece como el factor decisivo, también aquí Marx tiene razón. Y es esta solidaridad la que ha sido quebrada por la productividad integradora del capitalismo y por el poder absoluto de su máquina de propaganda, de publicidad y de administración. Es preciso despertar y organizar la solidaridad en tanto que necesidad biológica de mantenerse unidos contra la brutalidad y la explotación inhumanas. Esta es la tarea. Comienza con la educación de la conciencia, el saber, la observación y el sentimiento que aprehende lo que sucede: el crimen contra la humanidad. La justificación del trabajo intelectual reside en esta tarea, y hoy el trabajo intelectual necesita ser justificado.»⁹²

Entonces tenemos que vivimos en las repercusiones de la no sublimación; sublimar es tener nuevos destinos de la pulsión sexual, entre esos destinos se encuentra lo artístico, lo intelectual, las ciencias, la política, etc; o sea nos encontramos reprimidos para que nos dominen convirtiéndonos en seres estandarizados, incapaces de analizar, reflexionar

92. MARCUSE, Herbert, *El hombre unidimensional*, Planeta-De Agostini, Barcelona, 1993, págs. 7-14.

y por ende sin juicio crítico, con nula imaginación, con la mera conducción motora y operativa, tal masas. Ya lo atisbarían hombres como [Franz Kafka](#) y [Aldous Huxley](#), con sus novelas, a lo cual hago una atenta invitación a leerlos.

He aquí mi acusación del diseño como apariencia seductora de la mercancía, con una estética manipuladora al servicio de los intereses del capitalismo y su preservación.

Entonces el diseño es vil y fin de la historia, me lamentaré por haber estudiado una carrera tan alevosa. *Pues nooo*, entre a la carrera de diseño y comunicación visual para conocer al enemigo, saber sus puntos débiles y apreciar-utilizar sus cualidades. Me arriesgué y aposté por ello con el azar y guiada bajo la intuición de que el diseño podía ser diferente, que tal vez la aportación real del diseño se encuentra en la capacidad que tienen los diseñadores para darse cuenta y observar los cambios que se producen constantemente en la manera de vivir de la gente, en sus usos, costumbres y valores, no sólo en sus gustos y maneras de ver. Que con ello podemos colaborar a la liberación, cultivo y desarrollo del espíritu humano, en las prácticas, actividades, aficiones y en general de lo que una persona hace con su vida; ya que participamos fuertemente en el modo de ser de las personas, es decir en el aspecto socio-antropológico.

Esta no es una parte que describe las recetas para seducir al consumidor, se supone que eso lo aprendimos durante toda la carrera por medio de la **gestalt**; la famosa alfabetidad visual de [Donis A. Dondis](#); las figuras retóricas aplicadas a la forma; el punto, línea sobre el plano de [Vasili Kandinsky](#); la escuela de la que procedemos **Bauhaus**, las muchas clases de historia del arte traducida a historia de la imagen, la sección áurea, la teoría del color y las cosas que se revisan en cada especialidad.

Lo que sí es que les voy a pasar el dato de una tendencia para la forma de crear cosas estéticas y funcionales sustentablemente; se llama **biomímesis**. Investigadores, diseñadores, ingenieros, arquitectos e incluso economistas estudian el funcionamiento de los organismos y los ecosistemas y aplican esos conocimientos a la creación de productos y servicios útiles. Estos diseños ya se están utilizando en aplicaciones variadas, entre ellas, los envases y embalajes, los sistemas de adhesión, el transporte y la producción de energía.

Los principios de la biomímesis son:

La naturaleza funciona con luz solar. La naturaleza utiliza sólo la energía imprescindible. La naturaleza adapta la forma a la función. La naturaleza recicla todo. La naturaleza recompensa la cooperación. La naturaleza tiene en cuenta la diversidad. La naturaleza exige conocimientos especializados para cada región. La naturaleza controla los excesos desde el interior. La naturaleza explota el poder de las limitaciones.⁹³

Por otro lado la mayoría de los materiales industriales pierden valor o viabilidad durante el proceso de reciclaje, esto significa que en cada uso subsiguiente de los productos generamos material de grado inferior hasta que finalmente nos quedamos con desechos inservibles que sólo pueden ser incinerados o acumulados en basureros.

93. BENYUS, Janine, *Biomimicry: Innovation Inspired by Nature*, Harper Perennial, Nueva York, 2002, pág. 7.

McDonaugh y Braungart⁹⁴ proponen la necesidad de una re-evolución que elimine el concepto de desecho para sustituirlo por el diseño de productos y sistemas que al final de sus vidas útiles proporcionen sustento a algo nuevo.

Es evidente que no podemos salirnos del sistema pero sí trabajar en proyectos que sean potencialmente humanizadores que cambien las cosas en círculos con proyectos específicos, fomentando la información, el conocimiento y la comunicación aterrizada en la práctica y que estos a su vez eventualmente creen redes. A mi punto de vista es una forma de superar esa condición de dominación y claro que falta el poder material, pero afortunadamente hay empresas que se están cuestionando esto y que están dispuestas a poner un grano de arena.

En cuestión de estadísticas, realistas, tal vez no vamos a cambiar el deterioro del planeta a tiempo por que para eso el sistema político tendría que dar un sorprendente giro copernicano en pro del espíritu, pero recordemos que somos humanos y estos personajes son susceptibles del cambio, de ser seducidos inteligentemente, pero hay que empezar por nosotros mismos, creando soluciones tangibles que modifiquen gradualmente esa totalidad aplanadora.

De las cosas tangibles: impresión y papel

En el proceso de diseñar, constantemente nos hacemos preguntas para elaborar un proyecto y darle la mejor solución de acuerdo a las necesidades del cliente.

Diseñando sustentablemente haríamos lo mismo sólo que adoptando prácticas y criterios que consideren el aspecto económico-social y ambiental. Esto se logra a través de cambios sutiles en nuestras actitudes y en el ejercicio profesional, tomando en cuenta nuestros aprendizajes ya instaurados, pero sobre todo teniendo una actitud abierta a más posibilidades y a la mezcla en el rescate de ciertas técnicas de los sistemas tradicionales que se adapten a los nuevos con la gama de materiales y procesos que ofrecen.

Abordo el material del papel y los sistemas de impresión por que mi formación se especializó en diseño editorial, pero hay otra gama que da mucho para investigar, por la actualidad más inmediata y sus repercusiones en el futuro; hablo de la virtualidad y todo lo que implica, las tecnologías avanzan a ritmos impresionantemente acelerados, incluso en este rubro suena muy atractivo hacer crítica de las ventajas y desventajas de los libros electrónicos. Sin duda los libros impresos no desaparecerán, así como la fotografía de negativo no lo ha hecho, pero sí disminuirá su producción y será más costosa; mientras sucede esta transformación es necesario conocer e intentar manejar los diferentes sistemas con los que contamos.

Para la creación de proyectos sostenibles podemos formularnos:

¿ Es éste el mejor método para comunicar el mensaje ?

94. Michael Braungart es un Químico y fundador de la Agencia para el Fomento de la Protección Ambiental (EPEA) en Alemania y William McDonough es arquitecto y fundador de William McDonough+Partners, Architecture and Community Design; juntos crearon el libro *Cradle to Cradle*, subtítulo *Rediseñando la forma en que hacemos las cosas* y, en 1995, crearon la compañía *Mc Donough Braungart Design Chemistry* para el desarrollo de productos y sistemas, con el objetivo de ayudar a las empresas en la implantación de un protocolo de diseño sostenible, único en el mundo. [en línea]. MBDC.[fecha de consulta: 12 Junio 2013]. Disponible en: <<http://www.mbdc.com/>>.

¿ Qué repercusión tiene la creación de esta pieza ?

¿ Cómo podemos reducir el impacto durante el proceso de impresión ?

Esperando a que se tomen decisiones con más conciencia, a continuación les describo sistemas sostenibles para saber utilizar el papel y los materiales de la propia impresión, extraídos del libro *Sostenible un manual de materiales y aplicaciones prácticas para los diseñadores gráficos y sus clientes*.

¶ Papel

De todas las industrias manufactureras, la fabricación de papel es la cuarta que más energía consume. También es una de las más contaminantes, ya que genera polución en el aire y en el agua y también residuos sólidos. En la actualidad, el papel constituye más del 30% de los residuos de los vertederos municipales y el 75% de los proyectos de comunicación que diseñamos acaban en la basura en menos de un año.⁹⁵

Podría parecer que la mejor manera de combatir la deforestación y la tala forestal ilegal es dejar de utilizar fibra virgen (la que procede directamente de una fuente orgánica) para fabricar papel. Desgraciadamente, no disponemos de suficiente papel reciclado para satisfacer la demanda global y tampoco existe otro cultivo agrícola que sirva como alternativa viable a la fibra obtenida de fuentes vírgenes.

Si la silvicultura comercial se administra aplicando criterios de sostenibilidad, su impacto se puede reducir enormemente. El mejor apoyo que podemos dar es escoger papel y productos madereros que procedan de bosques gestionados con criterios sostenibles y que hayan sido certificados de manera independiente con un sistema de cadena de custodia.

La silvicultura sostenible es un proceso mediante el cual las empresas adoptan prácticas más responsables: incrementan la protección del suelo, de las vías fluviales y del mundo animal y tratan de forma justa a los trabajadores y a las comunidades vecinas.⁹⁶

A continuación las ecoetiquetas y certificaciones más comunes para determinar qué sistemas se adecuan a tu proyecto:

95. “Paper Task Force Report” [en línea].[environmentaldefense](http://www.environmentaldefense.org/article.cfm?contentid=1689). [fecha de consulta: 16 Junio 2013]. Disponible en: <<http://www.environmentaldefense.org/article.cfm?contentid=1689>>

96. La silvicultura sostenible es un sistema de gestión que trabaja para conservar un gran número de valores económicos-sociales-ambientales. [en línea]. Rainforest Alliance. [fecha de consulta: 20 Junio 2013]. Disponible en: <www.rainforest-alliance.org>.

<p>Organización Internacional de Estandarización (ISO)</p>	<p>La ISO es una organización no gubernamental constituida por una red de institutos nacionales de estándares de 157 países que contribuyen a la creación y desarrollo para la industria de estándares internacionales orientados al mercado.</p> <p>Las series de normas ISO 9000 e ISO 14000 son estándares de gestión de calidad y del medio ambiente que pueden escoger adoptar las empresas. El rendimiento de una empresa se valora mediante la Evaluación de Conformidad de la ISO. La serie ISO 9000 indica que la organización en cuestión se ha comprometido a aumentar la satisfacción del consumidor atendiendo a los requisitos del consumidor y a las normativas. La ISO 14000 es una familia de certificaciones que indica que una organización o compañía se ha comprometido a reducir al mínimo los efectos nocivos sobre el medio ambiente causados por sus actividades y a mejorar de forma continua su rendimiento ambiental.</p> <p>www.iso.org</p>
---	---

Chlorine Free Products Association (CFPA)

La Asociación de Productos sin Cloro es un programa que certifica a las empresas que fabrican productos libres de cloro. Los productos que llevan los distintivos Totalmente Libre de Cloro (Totally Chlorine Free, TCF) o Procesado Libre de Cloro (Processed Chlorine Free, PCF) son sometidos a continuas pruebas, inspecciones e implementaciones.

www.chlorinefreeproducts.org

Processed Chlorine Free (PCF)

El sello Procesado Libre de Cloro está reservado al papel fabricado con fibras recicladas que cumplen las normas de contenido reciclado o de desechos postconsumo estipuladas por la Environmental Protection Agency y no han sido reblanqueados con sustancias que contienen cloro. Para obtener este sello se requiere un mínimo del 30% de desechos postconsumo.

EMAS

El Esquema de Gestión Ecológica y Auditoría de la Unión Europea (European Union's Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) es una herramienta de gestión cuyo fin es que las empresas y otras organizaciones evalúen, notifiquen y mejoren su rendimiento ambiental.

www.ec.europa.eu/environment/emas

Green e

El logo de Green-e identifica los productos fabricados por compañías que compran energía renovable certificada para contrarrestar una parte del total de la electricidad que utilizan. Las energías renovables incluyen, entre otras, la energía eólica, la energía solar, la energía hidráulica de bajo impacto y la biomasa.

www.green-e.org

Green Seal

Green Seal (Sello verde) es una organización independiente sin fines lucrativos que se dedica a salvaguardar el medio ambiente y a transformar el mercado mediante la promoción de la fabricación, compra y uso de productos y servicios sostenibles.

www.greenseal.org

FSC

El Consejo de Administración Forestal (FSC) es una organización internacional sin fines lucrativos que promueve la gestión responsable de los bosques. Los productos con la etiqueta FSC están certificados de manera independiente y proceden de bosques que han sido gestionados con el fin de atender las necesidades sociales, económicas y ecológicas de las generaciones presentes y futuras.

www.fsc.org

Figura 4 Imagen de certificaciones. Sherin, Aaris, *Sostenible un manual...*

Los fabricantes de papel deberían trabajar activamente para minimizar las repercusiones del proceso de fabricación del papel en los sistemas ecológicos y sociales cercanos a sus instalaciones, también facilitar un entorno de trabajo limpio y seguro a sus empleados.

Papel reciclado, la calidad del papel fabricado con material de desecho recuperado mejora continuamente y hoy en día resulta difícil distinguir una hoja de papel 100% reciclado de una fabricada con fibra virgen. El etiquetado que se aplica al papel que contiene algún porcentaje de material recuperado puede resultar complicado e incluso engañoso. No existe una normativa que nos indique cuándo se debe utilizar el logotipo de papel reciclado, ni tampoco hay estándares establecidos para el porcentaje de contenido recuperado que debe poseer un producto para clasificarlo como reciclado.

Para valorar el papel obtenido a partir de materiales recuperados, lo más importante es distinguir entre desechos preconsumo y desechos postconsumo. En un estudio de la Agencia de Protección Ambiental, se estima que por cada tonelada de papel 100% reciclado postconsumo se ahorran 26.500 litros de agua, 4.100 kilovatios-hora de electricidad y 27 kilos de contaminantes atmosféricos.

Desechos preconsumo hace referencia a los recortes y extremos finales de los rollos de papel generados en el proceso de fabricación, así como a las hojas de pruebas y excedentes de las imprentas; todos estos desechos se recogen y con ello se fabrica un papel nuevo.

Desechos postconsumo son los materiales que han llegado hasta el consumidor, han sido utilizados y después se han recogido para fabricar nuevos productos. Normalmente, cuando la gente pide papel reciclado, cree que se trata de papel fabricado con desechos postconsumo. Sin embargo, los datos documentados reflejan que los desechos preconsumo forman el 20% del contenido de materiales recuperados utilizados en la actualidad para fabricar papel. El papel de imprenta contiene un porcentaje de material reciclado mayor (normalmente entre el 10 y el 30%) y a menos que se especifique lo contrario, lo que indica este tipo de etiquetaje es que los desechos de fábrica son retroalimentados al proceso de fabricación.

En la actualidad se producen más pliegos que nunca fabricados con una combinación de contenido reciclado y fibra virgen procedente de bosques gestionados con criterios de sostenibilidad. Los productos etiquetados con el sello “Fuentes Mixtas” de FSC pueden incluir contenido reciclado y suponen una buena opción a precios competitivos.

La vida útil de las fibras orgánicas es limitada; por lo general, el papel sólo se puede reciclar un máximo de seis veces. A medida que el papel pasa por múltiples procesos de destintado y refabricación, las fibras naturales comienzan a quebrarse, hasta que llega un momento en el que son demasiado cortas para soportar un nuevo proceso de fabricación. El papel de periódico y el cartón se pueden elaborar con materiales recuperados de baja calidad y son los más adecuados para soportar porcentajes elevados de contenido reciclado.

La recogida y la eliminación segura de los residuos de destintado sigue siendo una preocupación socio-ambiental de vital importancia. Con todo, si el papel se somete a un proceso de destintado, las posibilidades de que los elementos tóxicos que puedan contener los lodos contaminen las reservas de aguas subterráneas son menores a si el papel usado va directamente a los vertederos.

El papel libre sin fibras madereras se fabrica con fibras que no han sido obtenidas a partir de madera de árboles. Puede ser papel orgánico elaborado con residuos de cultivos agrícolas o con plantas que han sido cultivadas específicamente para la fabricación de papel –cañamo, bambú, kenaf-, o inorgánico, que por lo general está fabricado con polímeros plásticos o minerales. Sin embargo, si analizamos el ciclo de vida de este tipo de productos, sus beneficios ambientales no siempre son tan asombrosos como pudiera parecer. Hasta la fecha, los mejores papeles de este tipo son los que se elaboran con residuos agrícolas (café, plátano, arroz, maíz, trigo y centeno) que de otro modo se tirarían o se incinerarían. Un producto pionero es TerraSkin, es un papel fabricado con minerales que con el tiempo se degradan hasta convertirse de nuevo en piedra molida.

Existen dos situaciones muy obvias para no desperdiciar papel:

La primera es hacer el mayor número de pruebas en el monitor y no en el papel, a menos que sea sumamente necesario imprimir. Se estima que los desechos derivados del papel constituyen el 90% del peso total de los desechos de oficina, y si no se recicla acaba en los vertederos, utilicen las dos caras del papel.

La segunda ten en cuenta el tamaño, el formato de papel en el que un proyecto se imprime suele exceder las dimensiones del diseño original; si específicas un formato poco común para tu diseño, se desperdiciará una gran cantidad de papel, y con ello recursos y dinero, ya que normalmente el papel es uno de los costes más elevados del proceso de producción. Aunque el papel que no se utilice se guillotinará y se reciclará, basta con ajustar las dimensiones del proyecto para hacer un uso más eficiente del papel. Si es necesario crear un diseño en un formato que deja muchos desechos guillotinado, trata de incluir otro proyecto en esa misma tirada con el fin de usar el área de papel excedente.

Impresión

Los impresores pueden ser socios clave para ayudarnos en la tarea de adoptar prácticas productivas sostenibles.

Las innovaciones en materia de tecnología y materiales han supuesto avances significativos dirigidos a una producción gráfica más limpia.

Lo que nosotros podemos hacer para colaborar a la sustentabilidad, es:

- ✚ Minimizar el uso de papel especificando papel ligero, utilizando las dos caras, y empleando en tus diseños formatos estándar para aprovechar al máximo cada hoja.
- ✚ Escoger papel totalmente libre de cloro y con un alto porcentaje de contenido de desechos postconsumo o papel certificado por el FSC.
- ✚ Evitar usar tintas fluorescentes y metálicas.
- ✚ Utilizar colas y barnices a base de agua y sin cloro.
- ✚ Evitar imprimir más de lo necesario.
- ✚ Especificar el uso de litografía sin agua siempre que sea posible.

Lo que pueden hacer los impresores, es:

- ✚ Utilizar las tintas ecológicas adecuadas y limpiadores con un contenido bajo o nulo de compuestos orgánicos volátiles (COV).
- ✚ Disponer de programas vigentes para reducir el uso de agua y energía.
- ✚ Reciclar tanto como sea posible.
- ✚ Garantizar la disposición segura de los residuos.

La litografía Offset

Lo malo: Genera la inmensa mayoría del material impreso que se produce, y debería ser la primera área de producción a la que atendieran aquellos diseñadores gráficos que quieran mejorar su huella medioambiental. Se trata de un proceso complejo que puede utilizar materiales tóxicos o insalubres, precisa de una gran cantidad de energía y genera desechos que deben ser eliminados de forma adecuada.

Lo bueno: Por fortuna, materiales como las tintas vegetales y las soluciones limpiadoras elaboradas a base de cítricos, así como el empleo de procesos como la litografía sin agua, pueden mitigar muchos de los efectos negativos de la impresión *offset* y deberían formar parte de las especificaciones de los diseñadores gráficos que deseen adoptar prácticas sostenibles.

Los COV

Lo malo: Los COV (compuestos orgánicos volátiles) son gases que emanan de los disolventes, tintas y limpiadores que se utilizan en los procesos de impresión. La exposición prolongada a estos gases conlleva efectos nocivos para la salud y, además, los COV contribuyen de manera importante al aumento de ozono en las capas bajas de la atmósfera.

La tinta

Las tintas están compuestas por una combinación de pigmentos y aglutinantes (sustancias que ayudan a que los pigmentos se adhieran al papel) más el agente que se utiliza para retener y transportar el pigmento. Los aceites vegetales (por ejemplo, semilla de algodón, linaza o soja), el petróleo y el agua se pueden utilizar como vehículos con diferentes tipos de tinta.

Lo mas o menos: Aunque los beneficios de la soja se han exagerado, es cierto que las tintas vegetales tienden a liberar menos COV que las que están elaboradas a base de petróleo, y a la hora de reciclar el proceso de destintado también es más sencillo.

Lo bueno: Las tintas acuosas son mejores para el ambiente que aquellas que contienen petróleo o aceites vegetales, ya que no emiten COV y son más fáciles de limpiar, pero su uso es minoritario.

Lo malo: Los pigmentos se añaden a la tinta para producir los colores y en su composición han incluido tradicionalmente metales pesados como bario, cobre o zinc. Estos metales presentan riesgos para los empleados puesto que una exposición prolongada puede derivar en problemas de salud. Los metales también contribuyen a la contaminación de las aguas subterráneas, tanto a través de los desechos generados en las instalaciones de las imprentas como por los vertederos, donde acaba la mayor parte del papel impreso.

Lo bueno: Como consecuencia de las normativas y las investigaciones, se han eliminado de las composiciones de las tintas muchos de los metales más dañinos, pero preguntar a los impresores acerca de los colores que contienen menos metales pesados sigue siendo una cuestión primordial.

Los limpiadores y disolventes

Lo bueno: Las planchas de impresión y los cilindros de mantilla deben limpiarse entre tirada y tirada y para realizar este trabajo, existen en el mercado muchas soluciones limpiadoras de bajo impacto ambiental; una opción son las soluciones cítricas, estas soluciones son igual de eficaces para retirar la tinta de la plancha que las soluciones compuestas por disolventes. Sin embargo, no son perfectas para todos los casos.

El acabado y la encuadernación

Los barnices UV y la encuadernación por encolado son algunas de las técnicas favoritas de los diseñadores, pero hasta hace poco los especialistas en medio ambiente no las veían con buenos ojos.

Lo bueno: Actualmente, es posible obtener barnices UV no tóxicos elaborados en su totalidad con agua. Estos barnices no tienen una distribución muy amplia, así que habrá que investigar dónde conseguirlos. Asimismo, también se han hecho avances en lo que respecta a las colas y los métodos de encuadernación. No obstante, son preferibles los pliegues y/o las grapas ya que suele ser más fácil quitarlas en el proceso de reciclaje. Otras opciones preferentes con relación al ambiente es la estampación en relieve o el troquelado, permiten al diseñador lograr una apariencia elegante y pulida con un impacto ambiental mínimo.

El agua

La industria de la imprenta en general, a excepción de la impresión digital y la litografía sin agua utiliza grandes cantidades de agua en la plancha, bien directamente o como ingrediente para las soluciones de mojado.

Lo bueno: Los impresores pueden utilizar la litografía sin agua o sistemas de ciclo cerrado en los que el agua desechada (o las soluciones) se recogen y se reciclan, o bien se procesan y se eliminan de forma segura.

Impresión sin agua

Lo bueno: Presenta ventajas significativas incluso si la comparamos con otros tipos de impresión Offset respetuosos con el ambiente. A diferencia de la litografía Offset convencional (un proceso químico que requiere el uso de agua y soluciones humectantes), en la impresión sin agua la tinta se transfiere al soporte mediante el uso de variaciones específicas de temperatura. La supresión del agua y de las soluciones de mojado que contienen alcohol isopropílico o sustitutos de este, reduce de manera sustancial la cantidad de agua empleada en el proceso y de los COV emitidos en la plancha. Además, este es un proceso más eficiente: los impresores que se han pasado a este tipo de impresión informan de un aumento de la productividad de más del 100%. Lamentablemente, son tan pocas las imprentas que ofrecen este servicio que existen muchos errores de juicio acerca de esta tecnología. Lo cierto es que resulta rentable y se puede utilizar para imprimir todos los materiales que se imprimen con litografía *offset* tradicional.

La impresión digital

Lo bueno: Por lo general, cuando se trata de proyectos de los que se van a imprimir menos de 2.000 copias, la impresión digital se considera preferible desde un punto de vista ecológico. También es una buena opción para piezas de gran tamaño, como elementos de señalización. En la impresión digital se incluyen las impresoras de tóner (como las impresoras láser, que emplean calor para adherir los pigmentos secos al papel) y los sistemas de impresión con inyección de tinta, que vaporizan agua y tinta elaborada con disolventes directamente sobre el papel u otros soportes de impresión. La impresión digital es preferible desde el punto de vista ecológico porque las tintas del tóner no contienen ningún tipo de alcohol y no emiten COV, y la impresión con inyección de tinta incluso ha eliminado casi por completo el desprendimiento de gases.

Una de las principales ventajas de la impresión digital es que no precisa de una limpieza exhaustiva. Algunas empresas disponen de programas que permiten devolver al fabricante los cartuchos de tinta y otros desechos derivados de la impresión (como piezas de impresora y depósito de tinta usada) con el fin de reciclarlos.

Lo que pasa sobre los costes

Existe mucha controversia acerca de si la impresión ecológica resulta más cara o no. Esto depende del tipo de trabajos que realices y de con qué tipo de impresión lo compares. Si un diseñador está acostumbrado a utilizar papel barato importado a precio de saldo (de calidad un tanto cuestionable), o si imprime en países donde el precio de la mano de obra es mínimo, entonces la respuesta es sí. Si vives en otros países con mejores condiciones y usas impresiones de alta calidad, no será difícil que encuentres un servicio igual o mejor al mismo precio. Como sea, todo radica en el buscar la mejor opción y en ambos casos existen empresas que son respetuosas con el ambiente para fabricar sus pliegos.

Del futuro hacia el presente en la coseidad

Estamos acostumbrados a manejar los tiempos en pasado, presente y futuro, casi siempre nos preocupamos mucho por el pasado o el futuro. Si se ponen a divagar un poco, se darán cuenta que cada segundo que transcurre, ya es pasado en el momento de pensarlo; si a esto le suman todos los segundos, se transforma en una acumulación considerable para otorgarle la nominación del ayer.

Entonces ¿existe un presente?

Ahora vámonos al futuro, al segundo que va a pasar, ¿hicieron lo que pensaron para ese momento? No, por que lo pensaron; ahora juntemos los segundos que van a venir ¿qué están haciendo? Nada.

Entonces ¿existe un presente?

...

Las cosas son como son y no de otra de forma.

En estos momentos, escribo, mis sobrinos hablan; se preguntan ¿qué hace la tía aquí a las 7:07 am? Yo les digo saludando al señor V era no que justo está entrando.

21-6-2013

Tomo el libro que llegó a mis manos, como anillo al dedo, por alguien especial que se cruzó en mi vida. Abro una página al azar pensando una pregunta, como ya es mi costumbre desde hace muchos años...

El universo contesta:

**« Vive, dices, en el presente;
Vive sólo en el presente.
Pero yo no quiero el presente, quiero la realidad;
Quiero las cosas que existen, no en el tiempo en que están.**

**¿Qué es el presente?
Es algo relacionado con el pasado y el futuro.
Es algo que existe en virtud de que otras cosas existan.
Yo quiero sólo la realidad, las cosas sin presente.**

**No quiero incluir el tiempo en mi haber.
No quiero pensar en las cosas como presentes; quiero
pensar en ellas como cosas.
No quiero separarlas de sí mismas, tratándolas como
presentes.**

**Ni por reales las debería tratar.
No las debía tratar por nada.**

**Yo debía verlas, sólo verlas;
Verlas hasta no poder pensar en ellas,
Verlas sin tiempo, ni lugar,
Ver pudiendo dispensar todo menos lo que se ve.
Es ésta la ciencia de ver, que no es ninguna.»⁹⁷**

19-7-1920

Veo como embonan todas las cosas, ni mandado a hacer me hubiera salido, así como está pasando, esta parte de la tesis.

Martin Heidegger reflexiona en torno a qué tiene de cosa la cosa, qué tiene de útil el útil y qué tiene de obra la obra; en el contexto de lo cotidiano con una concepción estética que se basa en lo metafísico.

En cuanto a la cosa dice:

« es lo inanimado de la naturaleza y del uso »⁹⁸

« Lo propio de las cosas, de los útiles, de los objetos de uso es estar listo para ser usado»⁹⁹

Estas dos definiciones de la cosa nos dice que el rasgo que mejor define los objetos de uso es la utilidad, sin embargo son todos los enseres presentes en el mundo y por eso mismo se abren las posibilidades de que sean algo más cuándo dice:

« La esencia de las cosas se da en la noción de género o en el concepto general que representa una cosa y que vale igualmente para muchas »¹⁰⁰

97. PESSOA, Fernando, *Poesía completa de Alberto Caero, tomo I*, Verdehalago, México, 2000, págs. 176-177.

98. HEIDEGGER, Martín, *El origen de la obra de arte*, 1952, en *Arte y Poesía*, FCE, México, 1992, 2ª reimpresión, pág. 43.

99. HEIDEGGER, Martín, *Poéticamente habita el hombre*, en *Conferencias y artículos*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994, pág. 165.

100. HEIDEGGER, Martín, *La cosa*, en *Conferencias y artículos*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994, pág. 144.

En cuanto a lo útil dice:

« Un martillo sólo es un martillo cuando se está martilleando con él »¹⁰¹

En este ejemplo analiza la relación de las personas con las cosas que consiste esencialmente en usarlas y, por lo tanto, la manera de enfrentarse a ellas, de descubrirlas incluso y comprender lo que son, la única forma sólo puede hacerse usándolas. Lo plantea como una cuestión cognitiva y nos muestra que es la que sobresale en la vida de cada día.

« Los zapatos de labriego son lo que son cuando se llevan en la tierra labrantía. Aquí realmente son lo que son. Lo son tanto más auténticamente cuando menos al trabajar piense en ellos el labriego, no se diga los contemple, ni siquiera los sienta. Los lleva y anda con ellos. Así es como sirven los zapatos.»¹⁰²

En este ejemplo refleja la cotidianidad, donde la capacidad de actuar depende de la familiaridad que se tenga en la utilización de las cosas, de su interiorización como hábitos.

También dice que el dominio público detenta los saberes colectivos por las “habladurías”, pero que aun así es un diálogo, es comunicación, son conversaciones ya sean intrascendentes o no, pero que determinan el principio de realidad con el que se mueven y actúan las personas.

En este aspecto lo relacione con Gadamer cuando habla de los medios conceptuales de la estética filosófica, en específico el momento de la fiesta, que es el lugar donde se recupera con todo la comunicación de todos.

En cuanto a la obra:

« La roca llega a soportar y reposar, y así llega a ser por primera vez roca; el metal llega a brillar y a centellear, los colores a lucir, el sonido a sonar, la palabra a la dicción »¹⁰³

Con esto habla de que las sensaciones que son inspiradoras en el pensamiento estético no tienen ningún fundamento si lo que queremos es comprender cómo sabemos que las cosas existen y qué tipo de conocimientos tenemos de ellas pero en la obra de arte, reconoce que dar materialidad a estas sensaciones y hacer que las materias actúen de acuerdo con lo que pueden dar de sí es lo propio del arte.

« Lo poético no es un adorno ni un adimento del habitar. Lo poético del habitar no quiere decir tampoco que lo poético ocurra en todo habitar; poetizar es lo que antes que nada deja al habitar ser un habitar... no se excluyen, se pertenecen el uno al otro »¹⁰⁴

En este sentido demuestra que las cosas o útiles usados habitualmente no pueden ser obras de arte sin embargo si se han producido como se debe, van a generar un espacio fuertemente significativo a su alrededor y cumplirán así una función estética, y es interesante su concepción estética la que tiene esa persona que para ser auténtica y estar a bien consigo misma, debe sobreponerse tenazmente a lo cotidiano.

Me remitió a lo que dice Agamben al tocar el tema de lo poético, aquella experiencia que no se dice, «... que el hombre no sea desde siempre hablante que haya sido y sea todavía in-fante, eso es la experiencia » , además de que el progreso se da en las discontinuidades (epokhe).

¿Qué y esto qué? pues...

Hacemos cosas estéticas que tienen una función que se reconoce hasta en el momento de su utilidad; provocando una comprensión, en los demás, del por qué hacemos lo que hacemos de cada día; reconociendo, los diseñadores, que no hacemos arte, pero que en definitiva producimos el mundo como es y que para estar en paz con nuestra conciencia podemos hacer cosas diferentes a lo que se nos dice que tenemos que hacer; manteniendo ese espíritu de niños que no se hacen viajes con el tiempo sino que hacen irrupciones-crisis-preguntas que causan grandes saltos para el potencial humano y de que en cualquier diálogo se puede contagiar-modificar la realidad del cómo actúan las personas.

Vivir y trabajar sostenible

Los invito a coquetear con la mezcla de valores y creatividad, ya que es una combinación poderosa y muchos diseñadores descubren que pueden trabajar con organizaciones de ideas afines, apoyar causas sustentables y, aun así, pagar las cuentas.

Las camaradas lejanas

Un día, hace tiempo, trabajaba en un lugar donde conocí a una chica que también estudiaría la misma carrera que yo, éramos tan diferentes, pero nos empezamos a llevar muy bien, conforme transcurrieron los años compartimos muchas cosas e hicimos un equilibrio de sus ideas y las mías. Se convirtió en una gran amiga con la cual he discutido infinidad de veces, enriqueciéndome de esas diferencias, he aprendido que a partir de ellas puedes construir mucho. Un día majo, mojito, mojoline, mari-jo, mojo jojo, maría maría te quiero todavía, pepa o simplemente María José, y yo platicábamos en una clase sobre lo que haríamos para protocolo (era requisito para acreditar la materia) al salir nos encontramos una exposición de diseñadores que hacían carteles con temas sociales-económicos-ambientales... fue en ese momento y por la discusión que tuvimos, donde vislumbré que el tema de tesis que al fin escogería sería de sustentabilidad e intentaría comprender-contagiar la conciencia.

101. HEIDEGGER, Martín, *El ser y el tiempo, en Conferencias y artículos*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994, cit., pág. 15.

102. *Op. cit., El origen de la obra de arte*, pág. 58.

103. *Ibid.*, pág. 76.

104. HEIDEGGER, Martín, *Poéticamente habita el hombre*, en *Conferencias y artículos*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994, págs. 165, 167 y 176.

Estos son algunos de los carteles que vimos aquel día, son algunos diseñadores de todo el mundo, son el producto del viento, es decir, son parte de mil oleajes de la gran marea:

Título

... And our world is still
alive /... Y nuestro mundo sigue
vivo

Diseño

Tahamtan Aminian

Las palabras adentro del cigarro son: agonía,
dolor, odio, vacilación, envidia, desesperanza,
miedo, suciedad, prostitución, herida, miseria,
locura, aislamiento, ira, rencor, fatal.

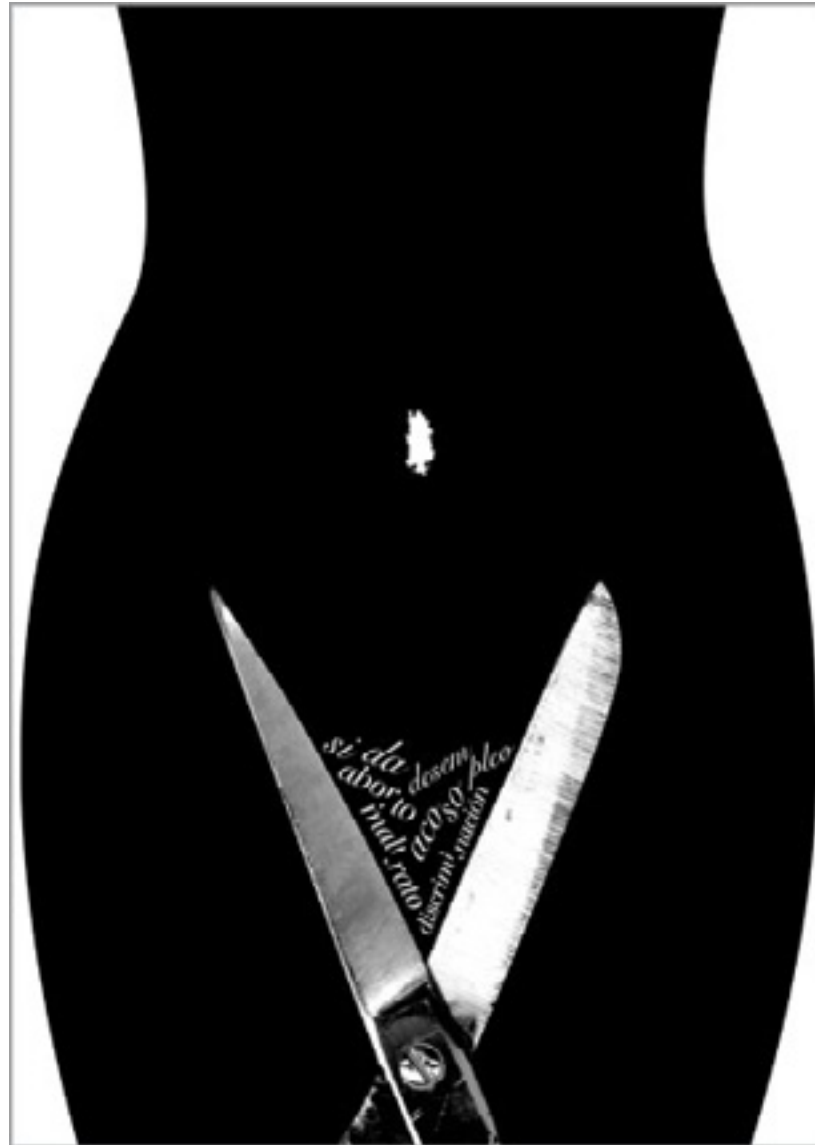

Título
Tsunami

Diseño

Nous Travaillons Ensemble

El gran terremoto de fuerza 9.0 en la escala
de Richter del 26 de diciembre de 2004 de
Sumatra generó un tsunami en el Océano
Índico generando una terrible destrucción al
sureste asiático.

Título
No a la violencia hacia las mujeres

Diseño
Lourdes Zolezzi

En México, los **feminicidios** siguen al alza en sus formas más “cruels y dolorosas”. Ocho entidades, encabezadas por el estado de México, concentran 61 por ciento de los homicidios de mujeres por causa de género.

En el interior de este grupo (estado de México, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Baja California, Jalisco, Michoacán y Veracruz), varios de sus municipios tienen el mayor número de casos, es decir, zonas que están significativamente por arriba del promedio nacional.

Sin embargo, alerta la Secretaría de Gobernación, los crímenes cometidos contra las mujeres –acrecentados por la violencia social de la década reciente – se expanden de modo preocupante en un esquema de “contagio” que afecta zonas que hace una década no tenían esta situación.

Lo anterior se desprende del *Estudio nacional sobre todas las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres* –presentado en noviembre pasado–, así como de las proyecciones de los funcionarios encargados de atajar esta problemática.¹⁰⁵

105. Síntesis de Periódico La Jornada, Viernes 8 de marzo de 2013, pág. 45. MARTÍNEZ, Fabiola. “Concentran ocho entidades 61% de los feminicidios que se cometen” [en línea].Lajornada. 2013 [fecha de consulta: 22 Junio 2013]. Disponible en: <<http://www.jornada.unam.mx/2013/03/08/sociedad/045n1soc>>.

Título
Sudán

Diseño
Luba Lukoba

Medio millón de personas enfrentarán una emergencia que roza la hambruna durante marzo si a las organizaciones humanitarias internacionales no se les permite ingresar en zonas de conflicto de Sudán, advirtió este miércoles el enviado de las Naciones Unidas (ONU), Princeton Lyman. “Se avecina un desastre humanitario en Sudán”, dijo en Petroria, capital del país sudafricano, como parte de sus esfuerzos por conseguir apoyo para la intervención en Sudán...Desde que Sudán del Sur obtuvo su independencia del norte en julio de 2011, las peleas han continuado en las regiones fronterizas ricas en petróleo de Kordofán, Nizo azul, Estado Unidos y el Alto Nilo.¹⁰⁶

106. Síntesis “ONU: «Se avecina un desastre humanitario en Sudán» por hambruna” [en línea].CNN. 2012 [fecha de consulta: 23 Junio 2013]. Disponible en: <<http://cnnespanol.cnn.com/2012/01/18/onu-se-avecina-un-desastre-humanitario-en-sudan-por-hambruna/>>.

Título
Humanizing design / Diseño humanizador

Título
Chernobyl 1986

Diseño
Dan Reisinger

En la madrugada del 26 de Abril de 1986, durante un prueba de medidas de seguridad, una conjunción de errores humanos y las falencias edilicias desencadenaron una explosión en el núcleo del reactor, que produjo la voladura del techo blindado del mismo, arrojando fragmentos de combustibles y grafito en llamas, que produjeron una treintena de incendios más...

La prensa internacional manifestó que el informe dado por las autoridades rusas minimizaba la magnitud del accidente y deseaba encubrir en la mayor de las posibilidades los efectos colaterales y secundarios, por la radiación, que arrojaría al mundo una catástrofe nuclear de esa magnitud, y que empezaban a ser evidentes en todo el mundo y sobre todo en Europa...

“La radiactividad que medimos en Chernobyl viene de la planta nuclear. El sarcófago del reactor número 4 tiene múltiples agujeros y debe ser remplazado lo más pronto posible”, dijo a Tierramérica el experto nuclear Heinz Smital, de la organización Greenpeace.

Smital, que visitó hace poco la zona, indicó que el segundo sarcófago está en construcción desde fines de 2010. “Pero, dada la alta radiactividad, que tiene efectos mortales en poco tiempo, es imposible trabajar en las cercanías del reactor, lo que obliga a construir el nuevo sarcófago lejos del sitio y transportarlo luego sobre rieles hasta Chernobyl”, describió.

La explosión liberó ocho de las 190,2 toneladas de combustible nuclear contenido en el reactor, y las esparció por toda Europa. La nube radiactiva contenía dióxido de uranio, cesio 136, carburo de boro y otros materiales. Su toxicidad fue considerada unas 500 veces superior a la de la bomba atómica que Estados Unidos arrojó sobre la ciudad japonesa de Hiroshima en 1945.

Las otras 182 toneladas de combustible aún presentes bajo el primer sarcófago de Chernobyl, constituyen un magma infernal a mantener aislado.

"Durante los preparativos en 2010, encontramos en el sitio todo tipo de materiales, todos contaminados, incluyendo grúas, restos de helicópteros y de los andamios utilizados hace 25 años para la construcción del primer sarcófago", describió.

La obra es un reto técnico, ambiental y sanitario, pues implica acercarse y eventualmente abrir la caja de Pandora que sigue siendo Chernobyl.¹⁰⁷

107. Síntesis de los desastres en Chernobyl. “26 de Abril de 1986” [en línea]. taquetepariocarajo. [fecha de consulta: 24 Junio 2013]. Disponible en: <<http://taquetepariocarajo.wordpress.com/2009/04/26/chernobyl-26-de-abril-de-1986/>>. y “Nuevo sarcófago para Chernobyl deberá esperar a 2015” [en línea]. taringa. [fecha de consulta: 24 Junio 2013]. Disponible en: <<http://www.taringa.net/posts/info/10429459/Nuevo-sarcofago-para-Chernobyl-debera-esperar-a-2015.html>>.

Título
Happy Earthday / Feliz día de la Tierra

Diseño
Shigeo Fukuda

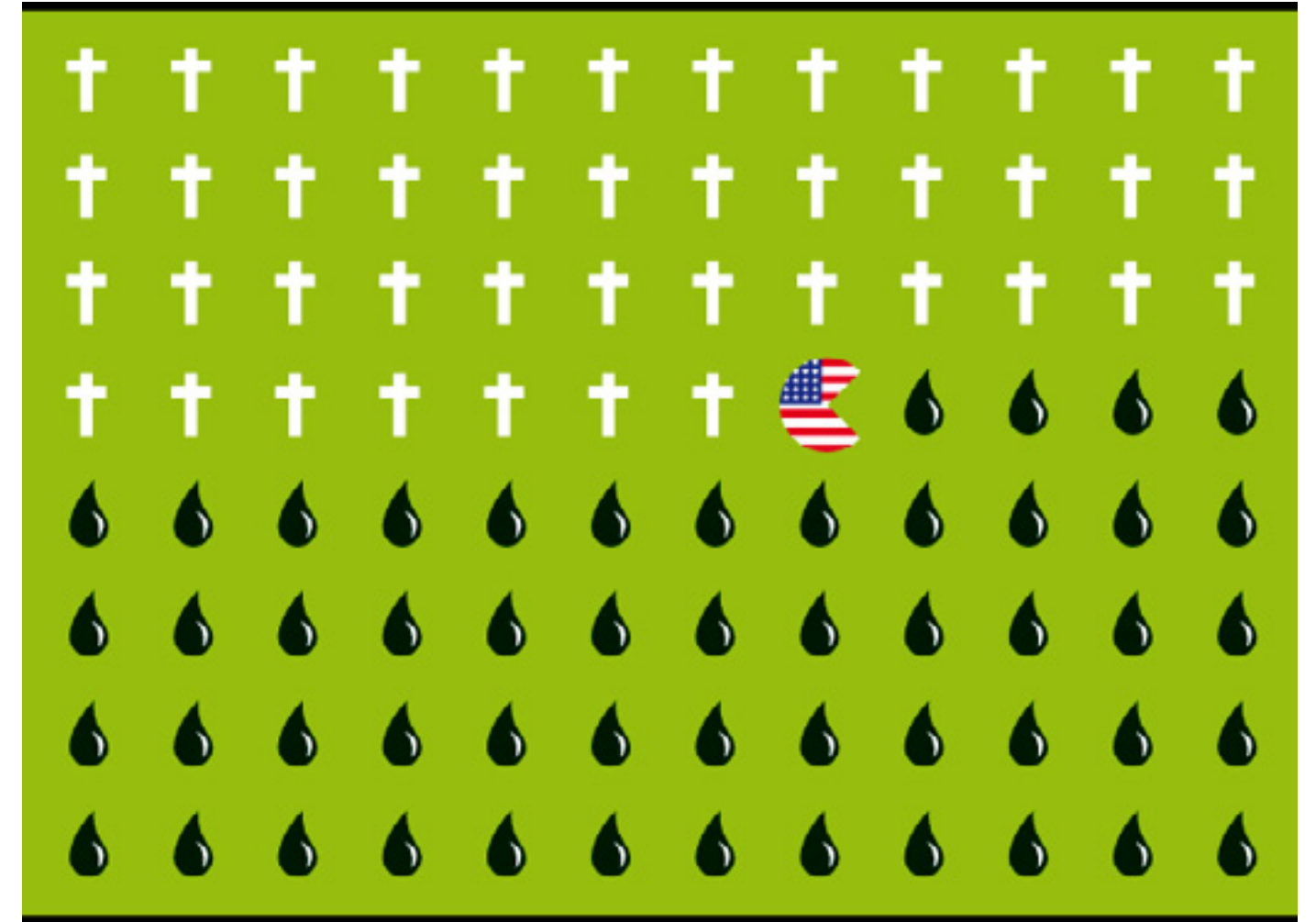
El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra. Se instauró para crear una conciencia común a los problemas ambientales como la superpoblación, la producción de contaminación o la conservación de la biodiversidad. Su objetivo es subrayar la importancia del uso responsable de los recursos naturales de la Tierra así como de una educación ambiental. La proclamación supone el reconocimiento de que la Tierra y sus ecosistemas nos proporcionan la vida y el sustento a lo largo de nuestra existencia.

Título
Guilt / Culpable

Diseño
Joe Scorsone y
Alice Drueding

Dicta sentencia de culpable y explica el concepto: el hacer actos incorrectos, sobre todo aquellos castigados por la ley; como su culpabilidad fue demostrada por su confesión hay maldad y pecado que conducen a una vida de culpa y de vergüenza.

Título
Oil / Petróleo

Diseño
Designpolitie

Describe el hambre de Estados Unidos de América por el oro negro y no le importa que mueran muchos a causa de las guerras por esa razón tratada con eufemismos de terrorismo.

Título
Consumption / Consumo

El cartel hace referencia al consumo de los ecosistemas para luego ser transformados y desechados en cosas superficiales.

Cada cartel contiene palabras que hacen referencias a los peores actos cometidos por el ser humano.

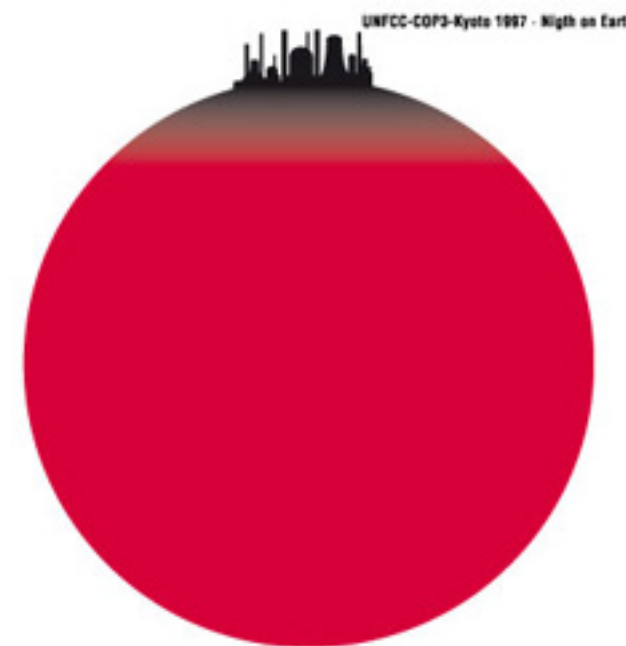

Título
Hiroshima appeals 1983 /
Las apelaciones de Hiroshima 1983

Diseño
Yusaku Kamekura

« Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki fueron ataques nucleares ordenados por Harry Truman, Presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio de Japón. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945, y pusieron el punto final a la Segunda Guerra Mundial. Después de seis meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear Little Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes 16 de agosto de 1945, dos seguidas por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Hasta la fecha estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia. »¹⁰⁸

108. Extraído de "Bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki" [en línea].wikipedia. [fecha de consulta: 25 Junio 2013]. Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeos_atómicos_sobre_Hiroshima_y_Nagasaki>.

Título
UNFCCC-
COP3-Kyoto
1997

Diseño
Gunter
Rambow

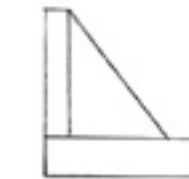
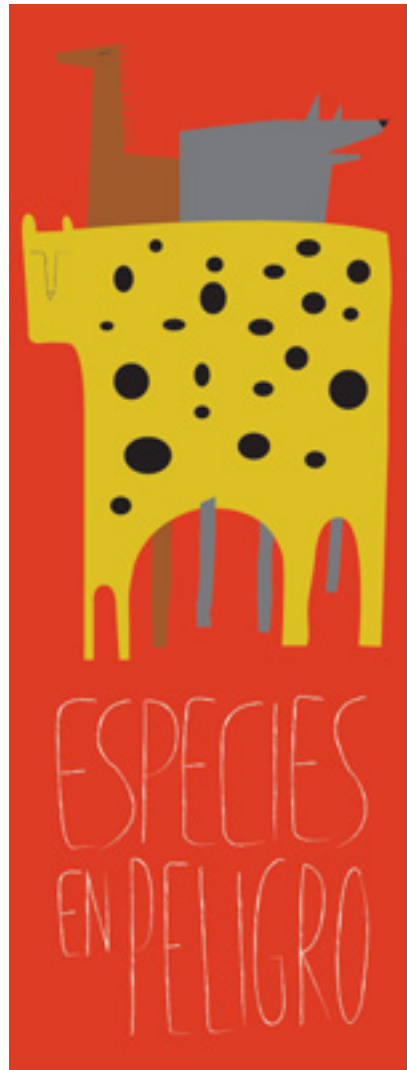
Para responder a la amenaza del cambio climático, la ONU aprobó en 1997 el Protocolo de Kyoto, que fue ratificado por 156 países y, finalmente, rechazado por los mayores contaminantes del mundo: Estados Unidos y Australia. El Protocolo establece el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en una media del 5,2 por ciento con respecto a los niveles de 1990 para el año 2012. El comercio de emisiones, el principal mecanismo para alcanzar esta meta, fue impulsado por los Estados Unidos a raíz de la fuerte presión de las grandes empresas. El acuerdo divide y privatiza la atmósfera como si fueran parcelas e instituye un mecanismo de compra y venta de 'permisos de contaminación' como si se tratara de una mercancía cualquiera.

El comercio de emisiones es un sutil método para aplazar los cambios que se deben realizar para que la economía mundial reduzca sus emisiones. Estos cambios son, en teoría, muy sencillos: reducir el consumo de energía, ir abandonando los combustibles fósiles, y adoptar modelos equitativos y justos para la producción y el consumo de energía. Pero en la práctica, estos cambios plantean un desafío global que comporta un cambio social y político, y que atañe a cuestiones como derechos territoriales, explotación neocolonial, comercio y relaciones entre Norte y Sur. El Sur no es un vertedero para la contaminación del Norte. Es fundamental reconstruir estas relaciones entre el Norte y el Sur y abordar la histórica deuda ecológica. La incapacidad del Protocolo de Kyoto para abordar el cambio climático es también un ejemplo de los problemas que padecen los procesos de decisión democrática y un síntoma muy claro de las injusticias que inundan las relaciones internacionales entre los pueblos. De este modo, el cambio climático se puede contemplar como un marco a través del que afrontar un verdadero cambio social.

Las camaradas cercanas

Sin duda la conversación con personas que encuentras puntos en común para ciertos temas y en otros distas tanto, al grado que quisieras golpear, pero ambos sumamente nutritivos para el conocimiento y su aplicación, es de las mejores cosas que pueden pasarte en la vida.

¡Qué *harto* gusto me da que existan diseñadores con un criterio propio!

REBUILD JAPAN

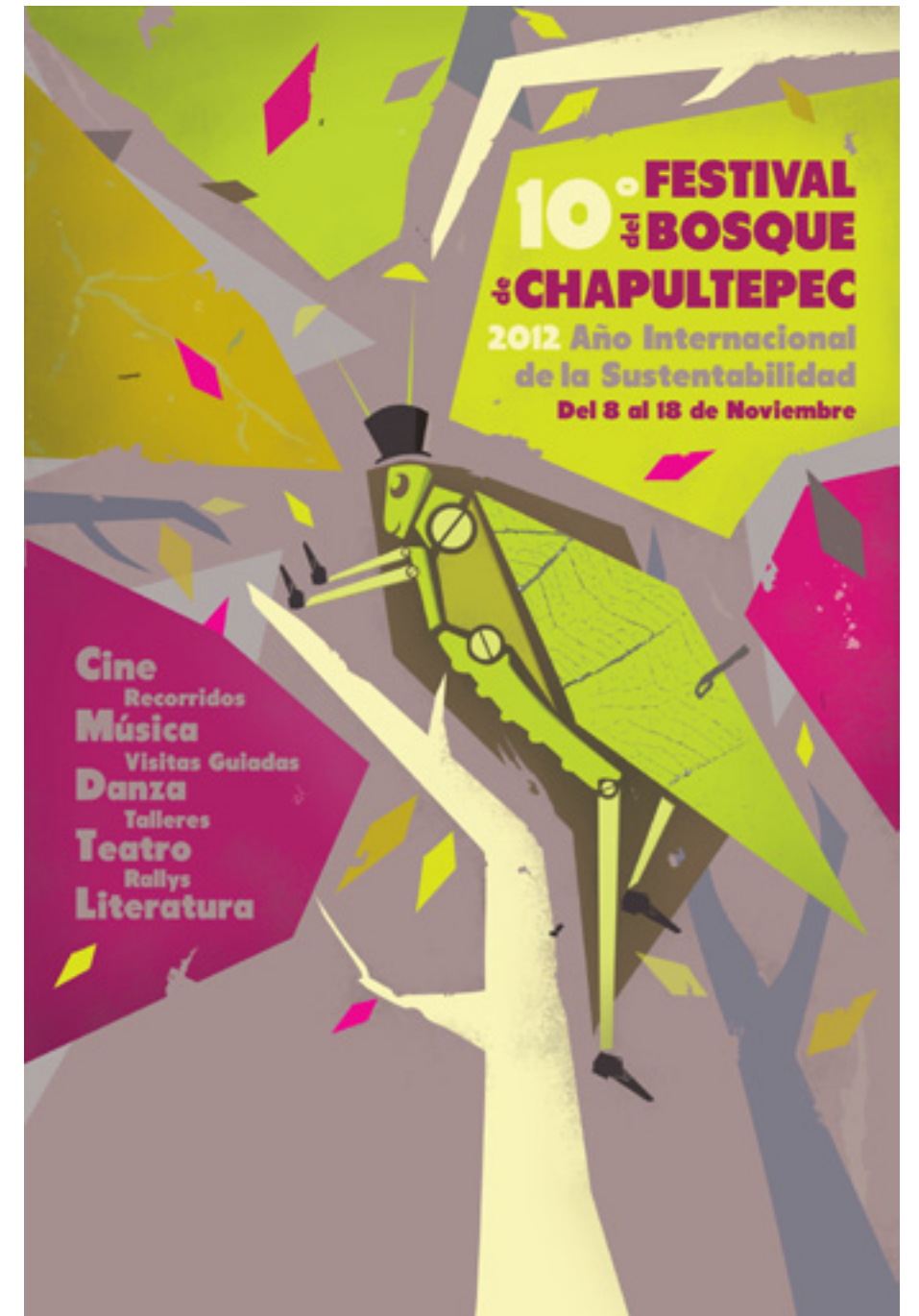

Todas las ilustraciones anteriores, son de Gonzalo Fontano Patán, quien tengo el honor de tenerlo de amigo. Cuando empezamos a platicar, como a mitad de la carrera, me di cuenta que había encontrado a alguien muy creativo con el cual comparto el común denominador de valores hacia lo social-económico-ambiental, interés por la difusión de conciencia, el conocimiento de uno mismo, la música y lo que tiene que ver con artes gráficas en general. Ha sido un gran amigo, de esos que no frecuentas mucho, pero que cuando hay charla te quedas cosas muy significativas, fue él quien me puso el audífono para conocer mejor a Bob Dylan y quien me colaboró para los carteles de la campaña de salud de Ciudad Universitaria, cuando yo me hacía llamar chabacana. Este cucurucho de maní, La Fontaine, fontana, Donatello, gonzala, galo o simplemente Don; es de las personas con las cuales reivindicé que es el diseño y la comunicación visual un gran agente que transforma las actitudes de la gente, atrapándolas para fomentar conciencia.

Este fue el cartel ganador realizado por, el ilustrador e ilustrado, Óscar Israel Carmona Núñez, alias el diablo guardián, pepinillo fritz, oscarcito, oscarnello, pa'l caso mi gran amigo que me apodó Veroletta. Sí se lo merecía, es divertido porque con él he tenido tantas discusiones sobre este tema... al final uno se enriquece más de las diferencias de opinión.

Quiero creer que entró al concurso no sólo por el aliciente de la bicicleta y los demás premios sino que de tantas repeticiones hasta exasperarlo, con mis argumentos que constantemente refuta con una retórica impresionante al grado de convertirlos en reducciones al absurdo y no siempre porque también he dado buena batalla, pero quien sin duda me hizo obsesionar en buscar un buen aparato crítico para la vida, le he sembrado un tanto de interés por lo social-económico (que ya de por sí tiene y ni se diga de la política, historia, arte, psicoanálisis, filosofía, literatura, *blabla*), pero sobre todo provocarlo para la conciencia ambiental.

Con el reafirmé que existen diseñadores que están muy preparados para la capacidad crítica-analítica, intentando dominar diferentes saberes, creando un discurso para poder asirlos en la creación de obra.

Moi

A lo largo de esta tesis, he manejado una metodología dialéctica, de donde a partir de vistas panorámicas y sus contradicciones, he sacado un análisis sintético para la construcción de crítica aplicada. Esto a través de cuestionamientos, la mayoría en sentido mayéutico y otros pocos en sentido irónico. Ambas técnicas son atribuidas a Sócrates, su influencia me conquistó en la época preparatoriana, donde tenía la materia de Ética.

Actualmente, he desempolvado estos conocimientos, he explorado otras metodologías y he descubierto que hay para cada ocasión, con ello no significa que las maneje, sólo soy una curiosa del conocimiento y he tratado de utilizar la de la dialéctica, pero he de confirmarles que es muy difícil desenmarañar las madejas mentales.

He llegado al punto, donde de cierta de forma, independientemente de defender una postura de vida, voy a enlazarla y referirla específicamente desde diseño y comunicación visual, finalmente de esa carrera es de la que me titularé.

Mi camino gráfico, ha sido muy corto, mas bien está comenzando. Me encuentro analizando mi proceso creativo, es decir la metodología que me ha llevado a querer **diseñar** sustentablemente. En la ENAP, aprendí que al crear un producto tienes que aplicar metodologías proyectuales, esto con la finalidad de justificar al diseño como disciplina aspirante a la exquisitez científica; lo que me parece cierto es que en sí, ya es independiente, pero sobre todo es especial por ser de carácter creativo, a pesar de tener muy claro que el principal objetivo es la función. Algo que nos vincula con las artes, son estos procesos creativos pues se rigen primordialmente desde el espíritu.

A continuación, voy a describir mi proceso creativo, haciendo uno análogo al que Raquel Tibol hace de la obra gráfica de Rufino Tamayo; esto no porque me sienta semejante a este gran artista sino que me agradó la forma en que lo desglosa y prácticamente en su análisis rescata tres aspectos fundamentales: el proceso formativo, el proceso de experimentación y el proceso de consolidación. De los cuales sólo retomaré los dos primeros, puesto que me siento muy lejos de la consolidación en mi hacer.

Por otro lado, en el segundo, detallaré una metodología proyectual, la que ocuparé para el diseño editorial de esta tesis, por aquello de la congruencia en la aplicación.

A lo largo del proceso, he tenido muchos cambios de ánimo, he pasado grandes angustias y también satisfacciones, que me han motivado a seguir o retroceder. Ya sea de manera consciente o inconsciente, toda esa diversidad de estímulos influyeron en mis decisiones para crear obra gráfica.

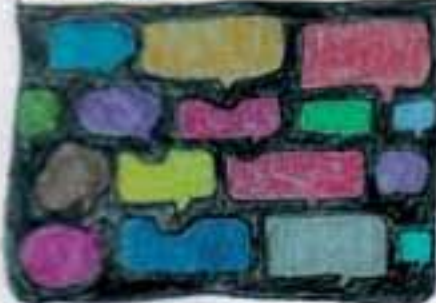
La siguiente frase me va como anillo al dedo para mi proceso creativo “Llegar a lo ingenuo por el camino de la complejidad”¹⁰⁹

109. Extraído de la descripción de Luis Remba sobre el año de las gráficas de Rufino Tamayo (1983). *Rufino Tamayo 70 años de creación*, Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo, México, 1987, pág. 89.

Proceso formativo

Al iniciar la carrera, me autome-
nuncié como a los conciliabulos
virtuales y puntos de vista de tanta
pasión con los que calé una
innovación.

Entusiasmado, repleto - con ganas
de vencer y de emprender a debate
partiendo del no verbal a mixtura
de que me atraía. En la aplicación
a los trabajos escolares que
realicé, usé los conciliabulos virtuales
porque sabía, algunas cosas
que pensé muy interesantes, así
embargo fueron parte del
proceso.

Habo momentos muy fuertes
de angustia en mi vida. Desde
estudios historia; fue el
esporo y me fui a trabajar
a Xalapa, Veracruz, con
unos amigos.

Alta cuando lo mucho,
que amo a la naturaleza usa
tierra y agua por todos lados,
además de encontrar en casa
hechos sustentables. No
me quedé en historia y tuve
que pensar al D.E para
llevar a inscripción en el
diseño de diseño editorial.

Ya en el laboratorio de diseño editorial, me
enfocé a crear con los temas que me
interesaban:

• Postal "ecopibes"
14.5 x 10 cm
Impresión digital en caucho brillante 200g
2008

En la postal utilicé el método textual/antextual de Jordi Lluvet, que no dice
que en la textualización se articulan entre sí por el lenguaje hasta conseguir un
texto (sintáctico y sintético). Por eso del tema "problemas ambientales" extraje los
conceptos más importantes, además de promocionar una acción donde si los niños
los buscan aprenderían de una forma lúdica. Mi grupo más fueron más de Gallaxo.
Por lo mismo utilicé una tipografía "display" además de que en la imagen
apliqué la figura retórica de la hipérbolo, que consiste en una alternancia
exagerada e intencional de la realidad, tiene como fin conseguir una mayor
expresividad. Tuvo un tiraje de 200 unidades, también el sistema de impresión fue
offset tradicional pero se hicieron a imprimir postales diferentes, de todo el grupo.
Aos después algunos se llevaron a una excursión de educación ambiental, dirigida a
ciudades de comunidades en Michuacán y las otras se repartieron a compañeros de mi escuela.

Aquí el requisito en hacer
una libreta para aprender a
encuadernar.

Ocupé cartón imprimible para
las tapas, para las hojas,
utilicé papel reciclado que
tiene un sello cuando lo vas
a comprar.

Para la portada utilicé
materiales que tenía en
casa, incluyendo el barniz
(encapsulante poliéster).

De imagen hice un árbol,
recolecté las hojas tiradas
en mi jardín. Este material
a los árboles que sembré mi
papá, en mi casa de Coahuila.
En libreta la ocupé
significativamente, me
acompañó en mis viajes y
descubrimientos, hasta mi
última hoja escrita.

• Libreta
13.5 x 21.5 cm
tela, papel, hojas naturales, hilo, barniz
2008

Después, busqué la forma de tomar optativas en la Facultad de Filosofía y Letras, enfocándome en materias de historia del arte. Esto permitió reiniciar mi amor por diferentes conocimientos. Estos interdisciplinarios enfocados hacia una meta común. Todavía no sé si esa meta era arte o sustentabilidad.

Más tiempos para trampantojos complicados, pero valía la pena. Asociado a eso, me sentía muy confundida respecto al amor: me había enamorado de mi mejor amigo y no lograba saber si era correspondido o no. Tenía crisis constantes y también tuve que trabajar para sustentarme.

Esta postal, la hice para la materia de redacción y el requisito era utilizar lo visto en clase para una frase. Yo combine los signos ortográficos, en un universo de San Jacinto, ya que me gusta mucho. En la ilustración utilicé la técnica de comunicación visual de "variación" por medio de la figura retórica de antonomasia, que consiste en la sustitución de un nombre propio por una expresión. En este caso visual con la jarana, tarima, pitahaya, el mar y las playas (un conjunto de ballarinas) reconocida.

Postal "pul son"
10.5 x 15 cm
Impresión digital en acetato
2009

En ese año tomaba materias que correspondían a mi generación y algunas que debía. Hice una estructura de las materias que llevaba en la ENAH y en la FFLE. En una de ellas, para liberarme de cargos extras, participé en el departamento de diseño de la ENAH. Fue propuesta de mi profesor, me encargaron un cartel para los semestres nuevos de la UNAM. Se pidió a mi amigo Gonzalo que me ayudara con las ilustraciones. No se llevaron a término los cartels, pero al menos cociné la materia y disfruté trabajar con mi amigo.

• Carteles para la UNAM "Para tu salud por sí los meaos"
60 x 90 cm
Ilustraciones de Gonzalo Tortuno
Impresión digital en acetato
2009

• Estos carteles fueron elaborados para informar y concientizar a la población universitaria. Las ilustraciones y el diseño editorial se trabajaron por separado. Hice el diseño editorial después que me entregaron las ilustraciones; me pidieron poner toda la cantidad de información y la maneje por último con ligeros giros para hacerlas dinámicas. La que se presenta es una posterior versión, la última fue entregada con las siguientes modificaciones:
• espacios entre párrafos para no hacer pesada la mancha tipográfica.
• espacios abiertos entre ilustración e información.
• Ilustraciones escaladas a un 85% para obtener espacio.
• Logotipos en los recuadros negros.

Sin la música no puedo vivir y como para este trabajo el único requisito era hacer un calendario, pues ya hice un homenaje a algunos jazzistas que me gustan mucho, además comencé a experimentar con los formatos y las tintas para no producir demasiado desperdicio. Tuvo un formato de 12x20 cm contando la rebueta caben dos hojas en tamaño carta. Tenga un reverso de una ilustración a contorno en negro al 40%. Su retícula fue de sección áurea, por lo mismo tiene ese dinamismo. Jugué con una familia tipográfica para todos los nombres. Al color adherido también se le bajo porcentaje para dar una sensación de transparencia. Las fotografías fueron cuidadosamente seleccionadas en blanco y negro.

• Calendario 2011 "Jazz"
19x11 cm
Impresión digital en caché mate 200gr
2010

• Cuento "Mr. Bojangles" : Aquí el requisito era hacer un cuento tipográfico; el número de tipografías era libre, siempre y cuando las manejaras con expresividad en la imagen. El tema era libre, yo lo hice sobre reflexión (para despertar conciencia) aunque de una forma que me encantó, la incoherencia y el debraye. Por cierto fue un homenaje a mi amigo Mr. Bojangles que se perdió por exceso de libertad en mi casa, era el amigo más hermoso y le puse así por una canción de Bob Dylan. La técnica visual que ocupé fue "aleatoriedad", que da la impresión de una falta de plan y de una desorganización planificada. Utilicé materiales reciclados (papel que me queda de trabajos anteriores, pintura vieja, plumones, plumas, colores). La unidad fue manejada en el cromatismo, que evoca las emociones situadas.

Proceso de experimentación

Cuando llegó el momento de la formación del protocolo, el que se convirtió en mi director de tesis y en un gran amigo, me habló de la declaración de intenciones; no había escuchado de ello, pero me inquietó bastante, era la primera vez que comprendía que aquel ejercicio sería el comienzo de aclarar el compromiso para la vida y que todo el camino recorrido me habían llevado al punto de despegue para formar un pequeño oleaje en la gran marea del mundo.

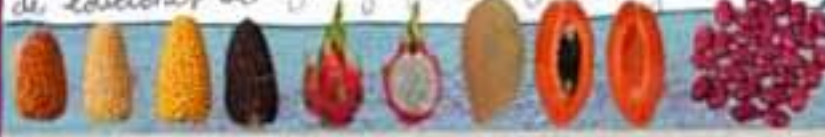
No pasó mucho tiempo cuando la vida me comenzó a poner pequeñas pruebas en los procesos de proyectos reales. Descubrí que no existe un modo exclusivo de trabajar, este depende de las condiciones locales, de los recursos disponibles y de las especificaciones de cada trabajo; ser inteligente implica adaptarse y al mismo tiempo aplicar tu criterio. Llegué al Museo Diego Rivera, Anahuacalli; estuve trabajando como guía por recomendación de mi ex profesor de historiografía del arte, de la Facultad de Filosofía y Letras, Mtro. Daniel Vargas. Ahí aproveché que fue diseñadora para encargarme la producción de las maquetas del Museo Frida Kahlo y el DRA.

Primero hice la maqueta casa azul, pedí los planos a la arquitecta, imprimí y pedí material que los abarca 150 x 150 x 35cm en el museo, me dieron batería y trabajé con ella, además de pinturas acrílicas que tenían en batería; solo compré plastilina y la piedra pomez en el mercado local. Las piedras de la fachada las tomé del propio suelo en el museo, la tela y el acetato eran material que guardaba para cualquier ocasión (crecítilé). Por la cantidad de esa maqueta, me pidieron hacer el Anahuacalli en un tiempo record, de una semana. Compré cartón comprimido gris y mandé traer carrizos de mi terreno, en Oaxaca, para hacer el esqueleto de la estructura. Para las ventanas de alabastro, tenía un papel en mis reciclados que le quedaba perfecto así que lo utilicé. Por lo demás, sólo diré que fue un trabajo intenso en mi vida y que incluso no dormí por hacer cortes con cutter (miles) el día de mi cumpleaños.

Al mismo tiempo seguía leyendo y buscando información para mi tesis; busqué hacer mi sitio web en algo que estuviera vinculado con mis intereses y así estuve trabajando para la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Tuve un jefe muy accesible que me permitió escoger los temas con los que trabajé. Colaboré en el diseño editorial de dos guías de aves, una de las cuales hice desde el formato, diagramación y selección de tipografía; además de ediciones de fotografías de frutas y mariscos.

• Guía de aves del DF y guía de aves (35x21 cm) (35x27 cm)
Impresión digital cache brillante en papeles reciclados.
2011 - 2012

Colores de Norteamérica
Hummingbirds of North America

El colibrí es un ave muy pequeña y rápida. Puede volar hacia atrás y hacia adelante. Tiene un pico largo y delgado que usa para capturar insectos. Hay más de 300 especies de colibríes en el mundo. En México hay más de 100 especies. El colibrí es una de las aves más populares en México. Se le considera un símbolo de la naturaleza mexicana. El colibrí es una de las aves más pequeñas y rápidas del mundo. Puede volar hacia atrás y hacia adelante. Tiene un pico largo y delgado que usa para capturar insectos. Hay más de 300 especies de colibríes en el mundo. En México hay más de 100 especies. El colibrí es una de las aves más populares en México. Se le considera un símbolo de la naturaleza mexicana.

Debí todo al capital y por no hacerlo tan pesado con los Mitines en una charla coludionamente nocturna, el pepinillo me persuadió para participar en un concurso de cartel; ese año era el de sustentabilidad.

Se encuentra inspirado por el tema "Chapultepec como bosque urbano". Quise resaltar a la sustentabilidad por medio de la unión de lo que representa el lugar que vivimos en los momentos más eternos: natural ante el crecimiento de la ciudad y que ha producido estos sistemas. En el cartel se le da preponderancia al verde, color de la ciudad que se da vida sin quitar la calidad de la arquitectura, reconocida a nivel mundial. Desde la época de que antes ambientes formaban una coexistencia armónica. Fue elaborado en la categoría cartel juvenil superior, haciendo una ilustración captada por colores cálidos y tonos que ayudan a la vista al estar en los espacios de la ciudad.

• Cartel, 3er lugar "10° Festival del Bosque de Chapultepec"
70 x 100 cm
Impresión digital en couché
2012

10° Festival del Bosque de Chapultepec

Del 8 al 18 de noviembre del 2012

2012 AÑO INTERNACIONAL DE LA SUSTENTABILIDAD

teatro • danza • música
talleres • literatura
visitas guiadas • cine

Por fin había alcanzado el hilo-vitro del mi tesis, el capítulo 1 estaba fluyendo y acomodándose muy bien.

Estaba muy feliz porque yo tenía mi bici que gané del concurso de arte e iba a todos lados con ella, incluso a la biblioteca central en Ciudad Universitaria.

Trabajaba en las primeras ilustraciones de la tesis, pero me operaron a finales del 2012. Cuando me recuperé volví a trabajar en las ilustraciones.

Comenzando el 2013, estaba muy triste porque una vez más me habían peleado con el pepinillo. Sublime en la tesis y me fui a Oaxaca a hacer la investigación de campo en el CADA.

Allí había una convocatoria para ilustradores, artistas, diseñadores, grabadores que quisieran participar en un homenaje a Grudalys Fomín. Decidí aplicar ya que llevaba mis materiales para trabajar.

Ilustración "Me asomo a la ventana para ver que las cosas no cambian..." para diseñar con Rosada, expuesta en el CADA, Oaxaca. 23 x 30.5 cm acuarela, tinta china 2013.

Recorri al DF muy alegre y con ganas de seguir con el paper y el álbum ilustrado. Me ayudaba mucho las charlas que hacía todo con mi mejor amiga, mejor, que también le tocan mis constantes crisis de vida, pero siempre me asociaba a pesar de mi desastrosidad.

Antes de hacer el álbum ilustrado me puse a repasar, como hacer el formato y su respectiva diagramación; ya que lo elegí me puse a dibujar. También le había vuelto a hablar al pepinillo.

Luego el amor llegó a mi vida por el agua. Él fue un catalizador de momentos aunque así no está, fui muy feliz con tantas coincidencias.

Levine de escribir la tesis en un momento muy fuerte, la terminé en casa de mi hermana, sin dormir cinco días. Fueron días de muchos cuestionamientos donde me di cuenta que cuento con seres especiales. La tesis se la mandé a mi director de tesis para que se la enviara a los sinodales, que yo no conocía; me reuní con el que yo elegí para entregársela. Me dediqué a resolver mi vida, a enamorarme, a corregir la otra mitad de la beca, a trabajar para sobrevivir, a alegrarme por haber conseguido la beca, a entristecerme porque el chico genial había decidido no continuar con nuestro "solo es" y por fin empecé a contactar a los sinodales para que me dieran sus observaciones; así es como me relajé y comencé ciertas cosas y agregué otras como lo del proceso creativo, pero hace unos días se me ocurrió sublimar mi tristeza-alegría, con una novela gráfica que explica mi proceso creativo y así, aquí termina esta historia y comienza la explicación del proceso formal de esta tesis.

La metodología que utilicé para el diseño editorial de la tesis se basa en el *Proceso de solución de problemas* de Bernd Löbach¹¹⁰, lo escogí a él porque su metodología es reconocida en el ámbito de diseño, pero sobre todo por la empatía que siento sobre su trayecto de vida; comenzó en el arte, mostrando el esteticismo de la personalidad de los eventos ambientales y a la larga con sus estudios en los medios de comunicación se inició a hacer frente a los problemas ambientales a nivel mundial, comprendió que la capacidad artística se puede utilizar para apoyar el desarrollo de una conciencia crítica.

Para Bernd Löbach el punto de partida es el diseñador, que se sumerge en un proceso creativo y recorre cuatro etapas distintas y se esfuerza en desarrollar como producto creativo un producto industrial dotado de un elevado número de características de uso. He aquí sus palabras resumidas de su metodología:

« El diseñador como creador puede entonces considerarse como productor de ideas, que recoge informaciones y trabaja con ellas para solucionar los problemas que se presentan. Con él reivindicó la postura que junto a la capacidad intelectual, se precisan facultades creativas. La creatividad del diseñador se manifiesta en que, basándose en sus conocimientos y en su experiencia, es capaz de relacionar con un problema informaciones dadas, estableciendo nuevas relaciones entre ellas. Supuesto para ello es la observación de los hechos conocidos desde otras perspectivas, el abandono de la seguridad de lo ya sabido y comprobado y una postura temeraria en busca de nuevas respuestas a un problema que amplíen los marcos de referencia existentes.

Para poder utilizar conocimientos y experiencia en el proceso de diseño, el diseñador debe tener cierta curiosidad y un deseo de saber qué se manifiesta en la atención hacia el mundo exterior. Sin embargo, llega un determinado momento en el que el diseñador ha de ser capaz de desprenderse por algún tiempo de todos sus conocimientos, para dejar paso a una actividad creadora que abra nuevas perspectivas a las cosas conocidas. Por ello pertenecen también a los supuestos apuntados, **la ingenuidad y la espontaneidad**. Precisamente porque el diseñador creativo puede recuperar en cualquier momento los conocimientos elaborados, crece en él la seguridad psicológica de que le es posible aceptar la temeridad de lo incierto.

110. Bernd Löbach nace el 5 de Noviembre de 1941 en Wuppertal; es una ciudad en Alemania perteneciente al estado federado de Renania del Norte-Westfalia. En ella se halla el instituto Wuppertal del clima, medio ambiente y energía, uno de los principales centros para el estudio del clima en la Unión Europea. La ciudad también posee un jardín botánico.

Tuvo un aprendizaje como grabador de acero en el Colegio de la conformación de metales y la tecnología de los metales en Solingen, luego estudió diseño industrial en la escuela de arte de Wuppertal, trabajó como diseñador industrial y más adelante fue profesor de diseño industrial en la Escuela de Arte de Bielefeld, al mismo tiempo estudió Sociología y se especializó sobre todo en la cultura industrial, sociología organizacional y teoría de la comunicación. Continuó su trabajo interdisciplinario en el Departamento de Medio Ambiente del diseño experimental de la Academia de Bellas Artes de Braunschweig, además de ser profesor de historia del diseño, teoría del diseño y gestión de proyectos de diseño, hasta su jubilación en el 2007.

La crítica a los problemas ambientales la documentó y difundió con su obras, con un museo itinerante (**Museum für Wegwerfkultur**), un museo de arte moderno (**Museum für moderne Kunst Weddel**) y en las cátedras en la Academia de Bellas Artes de Braunschweig, donde en sus clases de historia del diseño y la ecología orientada a la teoría del diseño, propuso que el diseño puede aportar de manera significativa, trabajando con los estudiantes las bases teóricas para el acto creativo; el resultado fueron contribuciones con proyectos de diseño industrial.

Este autor ha reconocido que los medios de comunicación son la clave si se quiere entusiasmar a mucha gente, por eso con sus obras se comprometió a la creación de folletos que abordan las cuestiones ambientales tratadas desde el arte.

Actualmente se ocupa de la ideología del diseño de biomorfismo que trata el arte, la arquitectura y el diseño en los campos. Se trata de la naturaleza del entorno, de diseño material orientado a lo biomórfico, que es la forma dinámica ecológica de los objetos y edificios que nos rodean y que usamos, su interés particular es el efecto en nuestra psique y el grado de bienestar que provocan.

“Bernd Löbach” [en línea]. wikipedia. [fecha de consulta: 12 Octubre 2013]. Disponible en: <http://de.wikipedia.org/wiki/Bernd_Löbach>.

Todo proceso de diseño es tanto un proceso creativo como un proceso de solución de problemas:

- ✿ Un problema existe y es descubierto.
- ✿ Se reúnen informaciones sobre el problema, se valoran y se relacionan creativamente.
- ✿ Se desarrollan soluciones para el problema que se enjuician según criterios establecidos.
- ✿ Se realiza la solución más adecuada.

Lo específico del proceso de diseño es que el principal objetivo radica en encontrar una solución concretada en el proyecto de un producto con las características correspondientes para que con su uso se puedan cubrir las necesidades establecidas por esas características.

El proceso de diseño puede desarrollarse de forma extraordinariamente compleja por lo que resulta útil para su estudio dividir el proceso total en distintas fases, si bien estas fases nunca son exactamente definibles en el transcurso real, pues se entrelazan unas en un avance y retroceso. »¹¹¹

Figura 5 Esquema del proceso de diseño. LÖBACH, Bernd, *Diseño Industrial...* pág. 138.

111. Síntesis de la descripción del proceso de diseño. LÖBACH, Bernd, *Diseño Industrial- Bases para la configuración de los productos industriales*, GG, Barcelona, 1981, págs. 137-139.

A continuación detallaré las fases, pero antes quiero dejar claro, que en mis procesos generales, no existe un riguroso sistema de orden. Por eso la imagen anterior, ya que es la suma de mis escritos e ideas del cómo se generó la tesis, sin querer quedó como registro histórico de mi proceso. Al mismo tiempo que investigaba sobre aspectos teóricos para la argumentación de mi escrito y que están plasmados en esas hojas, esporádicamente cuando me cansaba, pasaba a distraerme con otras cosas; a manera de juego, digo que desenchufé un hemisferio de mi cerebro cuando me canso de él o cuando necesito del otro. Las dos libretas las elaboré en uno de esos momentos de **hoy toca el hemisferio derecho**, en ellas pongo escritos objetivos y otros delirantes llámense subjetivos en un perfecto desorden de patrones de lectura, además de dibujos en momentos de hartazgo-inspiración; la segunda libreta la hice con la finalidad de tener más orden, que estuviera en forma de acordeón para tres partes específicas de mi vida (historia del arte, sustentabilidad y aspectos personales) terminó en un caos, pero con sentido y la última libreta es la agenda oficial siempre atemporal, reconstruida-tachada-palomeada en sus apuntes de organización de mi vida. Entonces tenemos:

Fase 1: Análisis del problema

✎ **Conocimiento del problema:** Elaboración de una tesis tangiblemente ecológica y estética.

✎ **Acopio de información:** Repaso de los aprendizajes adquiridos en las materias de tipografía I y II; metodología

para la investigación I y II; diseño I, II y IV; geometría III; teoría de la imagen I y II; dibujo IV; morfología para el diseño I y II; Redacción de análisis y textos I y II; taller de serigrafía I y II; sistemas de impresión editorial I y II; historia del arte del siglo XIX al XX e historia del arte contemporáneo; teoría e historia del diseño I y II; laboratorio de diseño editorial I, II, III y IV; autoedición I, II, III y IV. Aunado a la ampliación y nueva formación de los conocimientos por medio de la observación e investigación en diseño editorial, ilustración, animación, fotografía, novela gráfica, álbum ilustrado, retórica, artes gráficas, tipografía, arte de las vanguardias, diseño sustentable y tutoriales para la paquetería Adobe CS5, obtenido en los últimos tres años.

✎ **Análisis de la necesidad:** En este caso el número de las personas interesadas a la solución del problema se reducen a los 6 ejemplares encuadernados y 2 CDs que contengan el archivo digital que me pide la UNAM como requisito para validar mi titulación.

✎ **Análisis de la relación social:** Se encuentra estrechamente unida al análisis de la necesidad, pero aquí se estudia qué relaciones puede contraer el posible usuario con el producto que se plantea, qué estratos sociales utilizarían la todavía no bien terminada solución al problema y hasta qué punto sería esta adecuada para procurar prestigio social, es decir, para servir como símbolo de *status*.

La tesis tiene el significado de escritos argumentados para recibir un grado académico, que es el reconocimiento de la formación profesional que una persona posee tras haber realizado estudios y exámenes en su proceso de formación. En ese sentido el significante que adquiere es el de la satisfacción por la conclusión de la preparación que requirió esfuerzos de distinta índole, que te lleva a la inmersión laboral en una sociedad que se rige por estructuras económicas y por tanto a partir de ese momento te dan una licencia para ganarte el pan de cada día con cierto *status* más elevado (por lo menos teóricamente hablando). Y en ese sentido el significante que yo le doy, no sólo son escritos argumentados sino también tienen que ser tangible y visualmente argumentados porque mi formación profesional fue en diseño editorial.

Así que los posibles usuarios se concentran en los lectores que le dan sentido al significado, o sea mis cinco sinodales y los que le dan el significante de algarabía por el término. De los segundos, los más interesados son mis padres, para que ya no paguen mi pan de cada día jajaja, lo podemos transformar en un eufemismo: por la felicidad de que yo sostenga un *modus vivendi*. Luego se encuentran los amigos con los que compartiste ese proceso, porque algunos se sienten identificados y otros por el cariño que te tienen.

Pero hay un tercer usuario al que me gustaría llegar y por ello me planteé desde el inicio compartir el archivo digital a todo aquel que conocí y que tengo manera de comunicarme por correo electrónico o red social. En mi experimento no pretendo demostrar nada, mas bien es curiosidad de *a ver qué pasa*. Me imagino que la mayoría no la leerán, tal vez otros lean lo que les interesa pero sobre todo tal vez la mayoría la puedan ojear porque les llame la atención el formato y de ahí les interese leer algo. Respecto al estrato social definido, no tengo, conozco personas de diferentes estratos y quise hacer esta tesis manejando el rigor, pero tratando de llevarlo a la simpleza.

❖ **Análisis de las relaciones con el entorno:** Con ello se trata de efectuar un pronóstico de todas las circunstancias y situaciones a las que estará expuesto el producto durante su vida. Por una parte se analizan las acciones del entorno sobre el producto; por otra, las acciones del producto sobre el entorno.

Tenemos un producto con dos presentaciones formales, una tangible-visual y la otra sólo visual. La solución formal es la misma para ambas, lo que cambia son los materiales de la primera; se tiene que hacer con materiales que resistan el trato como un libro y a la vez que sea en medida de lo posible amigable con el ambiente.

❖ **Análisis del mercado:** Se contemplan todos los productos que sean análogos a la presentación formal. Aquí es cuando como diseñadora tuve que visitar librerías e investigar editoriales independientes, nacionales e internacionales, porque es como si realizaras un libro.

❖ **Análisis comparativo del producto:** Estudias los defectos y valores del producto con miras a establecer las mejoras del producto que pretendes desarrollar. Es decir tomé libros, ves sus pros y contras en el aspecto funcional, estructural, de configuración estética, materiales y hasta investigué procesos de fabricación.

Toda la fase anterior la hice al mismo tiempo que investigaba el aspecto teórico, no la documenté porque no se me ocurrió; aún así como dice el autor, siempre tienes que regresar a ella por los análisis, de hecho es una presencia constante para los movimientos que realices en diseño, por aquello de que te tienes que cultivar visualmente, saber de las tendencias y estar al tanto de los avances tecnológicos en las herramientas que utilizamos.

Fase 2: Soluciones del problema

Es la fase de elaboración de ideas donde eliges métodos para solucionar problemas; hay dos tipos de procedimientos, que también pueden presentarse en forma mixta:

- ❖ Prueba y error
- ❖ Esperar la inspiración

Esta fase la he utilizado en distintos momentos de la tesis, por cada problema formal que se me presentó y se siga presentando. Es el inicio, cuando bocetas lo que quieres hacer. Es esencial que el diseñador dibuje bocetos o construya modelos de todas las soluciones de principio pensadas. De esta forma, pueden coleccionarse como alternativas todas las combinaciones nuevas y prepararlas para la fase de valoración.

En general ocupó la forma mixta, investigo, dibujo-rayoneo, hago anotaciones- reacomodo, divago, me hartó, me doy un tiempo, lo retomo, vuelvo a garabatear y finalmente paso a la elaboración volviendo a modificar en detalles o a veces casi todo.

Este boceto se hizo en un momento que tomaba mi descanso y me fui con unos amigos a pasear en bicicleta hasta el Ajusco, donde vimos un hermoso fenómeno natural, un mini tornado, que estaba *ad hoc* al título de mi tesis. Afortunadamente llevaba mi sanguina y mi libreta de ocasión pa' dibujos cualesquiera:

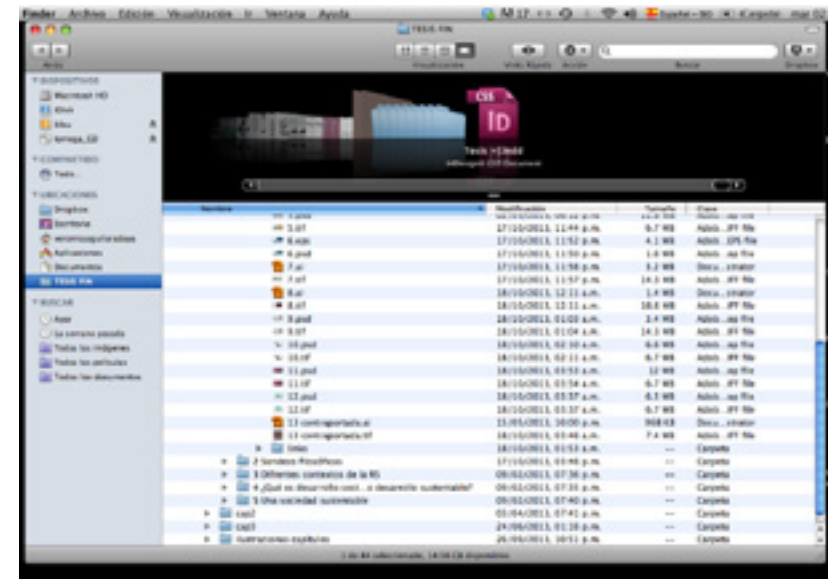
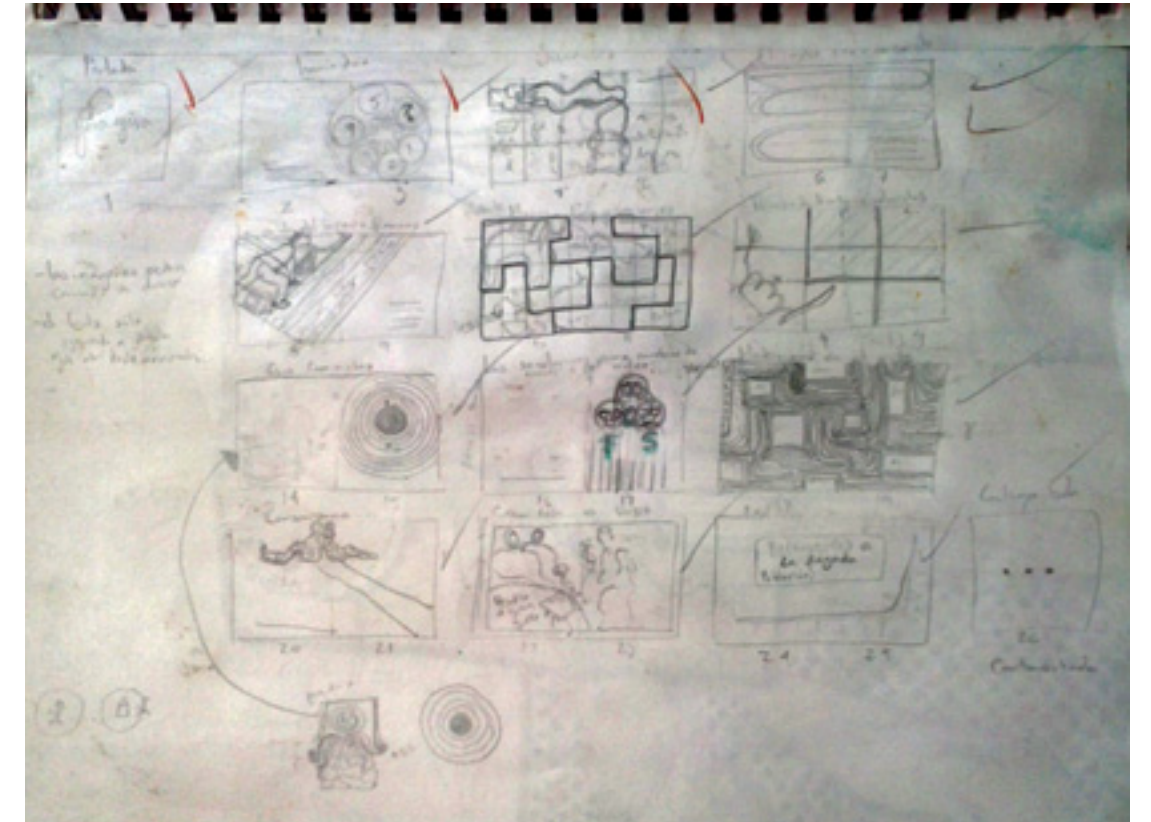
En el vuelvo a garabatear, decidí que de acuerdo a los títulos de los capítulos el viento es la imagen que sería el hilo conductor e hice otro boceto:

Y como dice el autor, aunado a ello están las búsquedas organizadas de soluciones de problemas, pueden elegirse métodos adecuados para hallar una solución utilizable en un corto espacio de tiempo, a mi me enseñaron el tabulador; la técnica de esta fase consiste en la asociación de ideas, que siempre conduce a nuevas combinaciones de razonamientos:

Otro método que aprendí, fue la elaboración del *storyboard* para crear un álbum ilustrado; en esta fase 2, de soluciones al problema, es importante que estas se encuentren todavía poco valoradas, al principio deben buscarse con una cierta ingenuidad aún más soluciones posibles del problema:

Otro método que me enseñaron es la organización de los archivos de imágenes en carpetas con nombres detallados y numerados, sobre todo porque nosotros los diseñadores trabajamos con muchos archivos de una misma imagen; por muy burdo que suene lo pongo en esta fase porque algo que me quedó tatuado en la experiencia es que si no lo haces, a la larga el caos se convierte en imposible y nada funcional para lo laboral, pierdes las imágenes correctas y puedes causar error, tras error, lo peor es que tienes que volverlo a hacer y lo peor de lo peor es cuando lo tienes que repetir cuando estás cansado, sin capacidad motora, ni intelectual:

Fase 3: Valoración de las soluciones del problema

Aquí es sustancial para la valoración de soluciones de diseño que hacia el final de la fase analítica del proceso de diseño se fijen las exigencias al nuevo producto en relación al material analítico, dotando a estos factores de una valoración. Para ello te puedes preguntar ¿qué importancia tiene el nuevo producto para el usuario, para determinados grupos de usuarios, para la sociedad? y ¿qué importancia tiene el nuevo producto para el éxito financiero de la empresa?

En relación a la primer pregunta, la respondí en el apartado de la fase 1 y sus usuarios. Respecto a la segunda, la importancia radica en el que lleguen a leerla-ojearla aunque sea una parte o partes, que mínimo atraiga visualmente, que textualmente sea atractiva con ratios de información dura-objetiva y ratios de información con toques de narrativa debrayada. Todo para el éxito financiero de mi empresa, que es el compartir y difundir la conciencia crítica aplicada, desde mi rubro de diseño editorial sustentable.

Fase 4: Realización de la solución del problema

El último paso de proceso de diseño es la concretización de la solución al problema elegida como la mejor. Con todo esta es de nuevo retocada y perfeccionada hasta en los más mínimos detalles, se convierte entonces, a través de diversas etapas, en un prototipo seriable. He aquí las etapas de diseño editorial con los toques ecológicos que le agregué:

☞ Formato: Como las impresiones son para tesis, es decir con un máximo de 16 ejemplares, se trabajará con impresiones digitales. La impresión digital trabaja con un tamaño de papel hasta tabloide rebasado de 33 x 48 cm. Sería absurdo, además de bastante dañino al ambiente trabajar con Offset (a menos que se ocupe el Offset recomendado en esta tesis), ya que este sistema de impresión sólo se ocupa para tirajes de millares en ejemplares.

En base a esto, revisé las proporciones clásicas para elegir un formato de página, las proporciones calculadas son mejores que las realizadas arbitrariamente porque se adecuan a formatos de papel establecidos, y relacionan la anchura con la altura de la página; entre las más importantes tenemos a la gama de **Fibonacci** (1:2, 2:3, 3:5), la de proporciones racionales (3:4), la de [1: ($\sqrt{2}$)], la de [1: ($\sqrt{3}$)], la de rectángulo sobre pentágono (1:1, 5:3) y la de medida de oro [1: (ϕ)].

Pero no me convenían, quería un formato distinto-atractivo, que no desperdiciara tanto papel, que por página contenga una buena cantidad de información y que las imágenes tengan una buena proporción. Investigué y escogí el Cuadro óptico (22.8 x 23.4 cm) diseñado por **Emil Ruder**¹¹², para su obra cumbre en el manual de diseño tipográfico *Typographie*. Tuve que quitarle 1 cm de cada lado para adaptarlo a la impresión al tamaño de tabloide rebasado que tienen que incluir sus respectivas guías de corte y pestaña de donde toma la máquina la hoja. El tamaño final de mi formato es de (21.8 x 22.4 cm). Caben dos hojas por cada lado del tabloide rebasado y caben 4 tabloides rebasados en un pliego del papel que requiero, por lo tanto por cada pliego sacaré 8 hojas frente y 8 hojas vuelta, con un total de 16 páginas por pliego. Si en promedio saco 192 páginas por tesis, ocupo 12 pliegos por tesis. Por cada pliego tengo un desecho mínimo que se puede ocupar para otra cosa.

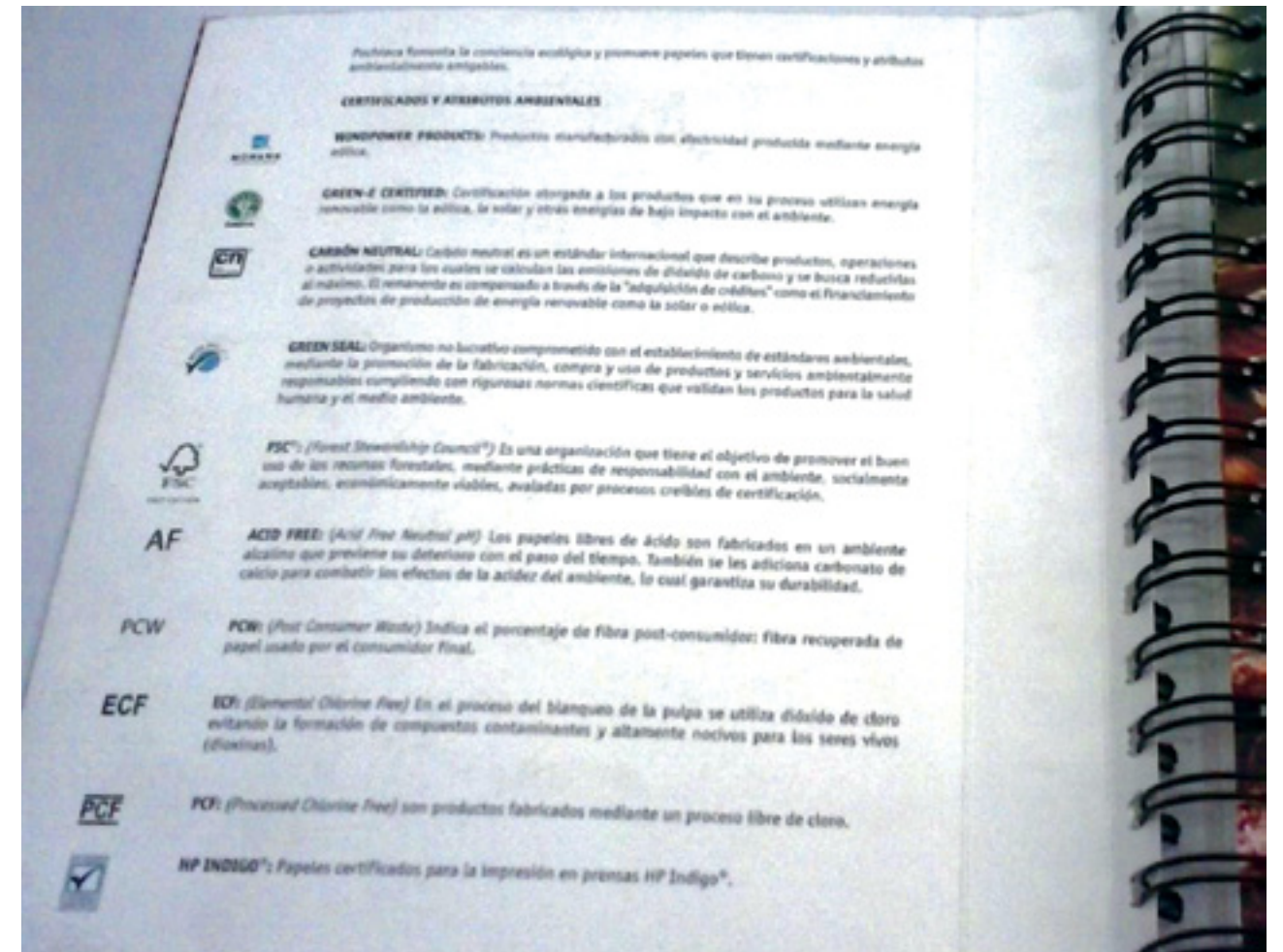

112. Emil Ruder fue seguramente la personalidad más consistente de la Nueva Tipografía y representó una pieza clave para entender el desarrollo de un estilo tipográfico que adoptó diversas denominaciones: Swiss Style, Swiss Typography, International Style o Tipografía del Orden. Este estilo fue germen de posturas tipográficas divergentes, promulgadas bien por continuadores: Karl Gerstner (Tipografía Integral), Yves Zimmermann (Tipografía Corporativa) o por contestatarios: Wolfgang Weingart (New Wave). "Emil Ruder, la tipografía del orden" [en línea].monográfica.org. abril de 2012 [fecha de consulta: 13 Marzo 2013]. Disponible en: <<http://www.monografica.org/04/Art%C3%ADculo/6881>>.

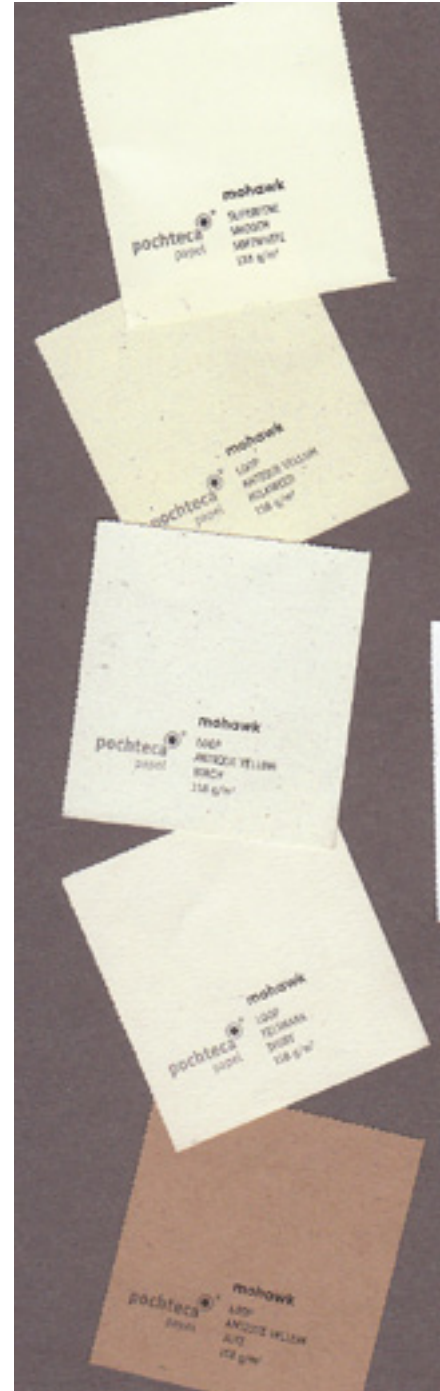
☞ Sustrato: Esto se refiere al material sobre el cual se imprimirá, en este caso es papel; hay clasificaciones de gramaje, es decir el grosor de papel, así como de diferentes acabados, de ello dependen los costos. Muchas veces los pliegos varían de un mínimo a un mediano rango sus tamaños, esto porque los fabrican en distintos lugares.

Como esta es una tesis ecológica, tuve que investigar en mi zona geográfica (Distrito Federal), en el lugar más común donde se dedican a las impresiones de todo tipo y hay empresas de papel (la colonia Obrera), fui en bicicleta para sondear la zona y en la mayoría no trabajan con esta clase de papeles, ni impresión de offset ecológico, lo que sí tienen es la impresión digital, pero en sí esa ya es más ecológica como lo expliqué en el apartado de impresión y papel.

Afortunadamente hallé un lugar donde venden papeles con los sellos (de los cuales les hablé en el mismo apartado). La empresa se llama *Pochteca*, que maneja sus catálogos de papeles reciclados y tienen los sellos correspondientes; de hecho me agradó que fueran muy detallados en su explicación de sellos:

Te permiten tomar muestras de sus catálogos:

LOOP®

Mohawk Loop es la línea ideal para el diseño responsable. No sólo ofrece un rendimiento de impresión excepcional sino que además garantiza su compromiso con el medio ambiente por su alto contenido de fibra post-consumidor.

La superficie de Mohawk Inxwell es una tecnología patentada de Mohawk que provee un alto desempeño en la fijación de la tinta e incrementa la nitidez del punto.

Tiene una opacidad excepcional y resultados de impresión significativamente mejores, lo que hace que las imágenes a color resalten.

LOOP®

COLOR	PESO g/m²	MEDIDA CM	AF	PCW	EE
INXWELL SUPER SMOOTH					
ECO WHITE	118	81 X 91	*	*	100%
ECO WHITE	216	71 X 101	*	*	100%
INXWELL VERTICAL					
ECO WHITE	118	81 X 91	*	*	100%
ECO WHITE	216	71 X 101	*	*	100%
ECO CREAM	118	81 X 91	*	*	100%
ECO CREAM	216	71 X 101	*	*	100%

Largo
Dirección del gofrado →

TÉCNICA DE IMPRESIÓN:
Offset, selección de color

PAPEL:
Loop Antique Vellum Milkweed 216 g/m²

ACABADO:
Suaje y barniz de máquina

Más información →

Yo escogí, el papel llamado Loop y me informé en sus sellos cómo está elaborado:

Tuve que comprar pliegos para hacer las mediciones y las pruebas con la tipografía, además de darme la idea de los costes y poder hacer un presupuesto claro:

POCHTECA PAPEL, S.A. DE C.V.

FACTURA / INVOICE
GTM-64168

DOMICILIO FISCAL: MEXICO, D.F. AV. MEXICO 100, SAN ANTONIO, CDMX, C.P. 06700
ESTABLECIMIENTO: PLANTA DE PRODUCCION 107, CALLE 107, SAN ANTONIO, CDMX, C.P. 06700

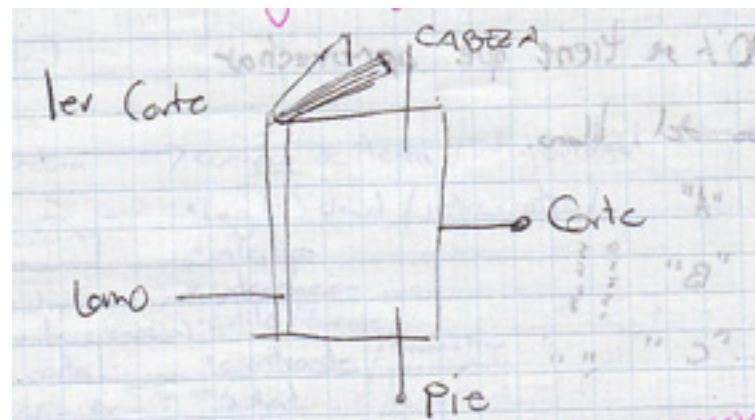
CLIENTE / CUSTOMER: QUILINTEROG, MEXICO DISTRITO FEDERAL
CONDICIONES A / CONDITIONS TO: CONDICIONES ESTÁNDAR

CODIGO / CODE	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	CANTIDAD / QUANTITY	PRECIO UNITARIO / UNIT PRICE	PRECIO TOTAL / TOTAL PRICE	DESC	TOTAL
4400	LOOP ANTIQUE VELLUM MILKWEED 216 g/m²	1,000	100.00	100.00		100.00
4401	LOOP ANTIQUE VELLUM MILKWEED 118 g/m²	1,000	110.00	110.00		110.00
43883	LOOP ANTIQUE VELLUM MILKWEED 118 g/m²	1,000	58.00	58.00		58.00
55580	LOOP ANTIQUE VELLUM MILKWEED 216 g/m²	1,000	22.00	22.00		22.00

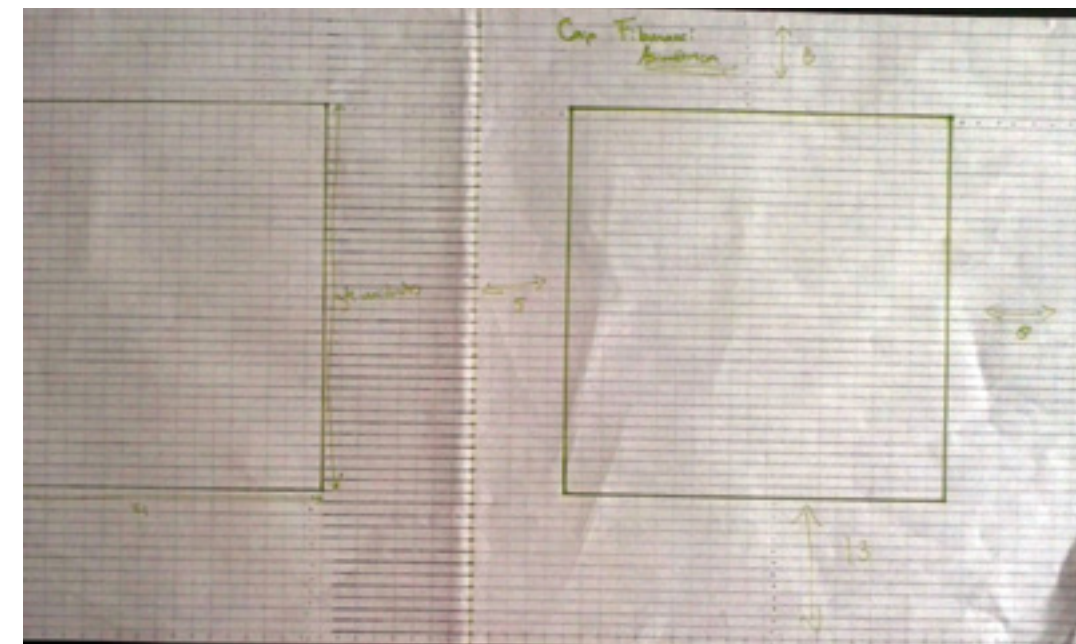
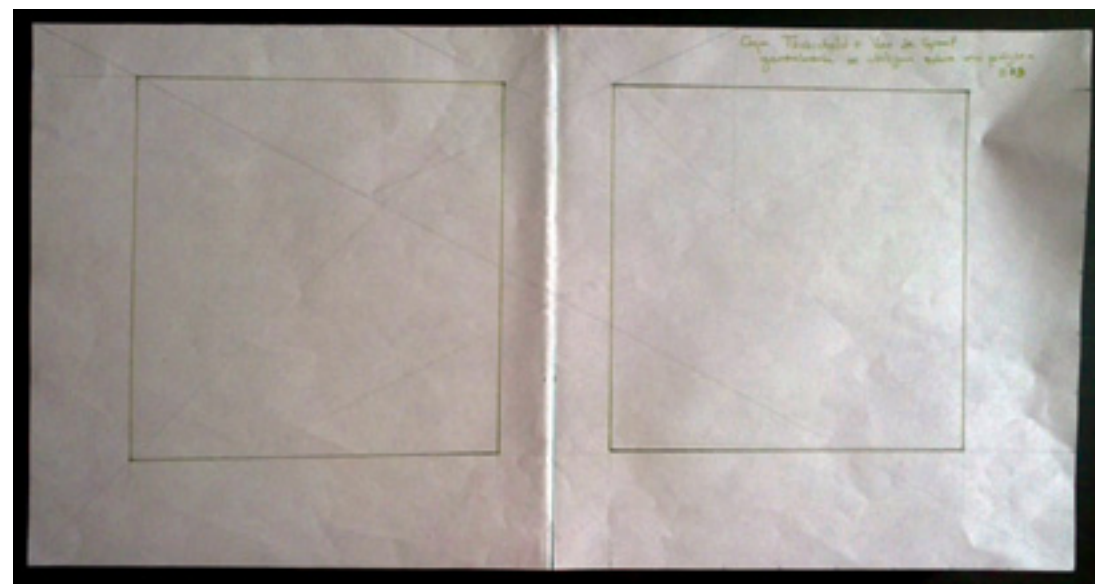
☞ Tipo de encuadernación: Es con tapas, sin lomo con la costura expuesta. De materiales de cartón comprimido de 3.5 mm de espesor, escogí ese por estar elaborado con desechos post consumo y será serigrafado porque tengo material reciclado de esta técnica de impresión, además que le da presentación. Sólo necesitaré 2 pliegos para sacar en promedio 16 portadas y la contraportadas.

☞ Diagramación: Es el tipo de caja, es decir los márgenes (cabeza, pie, lomo, corte) que tienes que respetar en tu mancha tipográfica, cuando los tienes aplicas el sistema de retículas. Me cuestionaba entre tres propuestas, cuál es la que se adaptaría para aprovechar el espacio y que me permitiera tener una composición con ritmo, dirección, equilibrio, dinamismo en las manchas tipográficas y en las de imagen:

La caja más aplicada por su perfección, se le conoce como canon secreto y fue divulgada por Jan Tschichold y se produce la relación de que el margen inferior resulta igual a la suma de los márgenes laterales; se puede ver y entender más con el método Van der Graaf, que equivale a dividir el alto y el ancho de la página en novenos a partir de trazados de 6 diagonales y reparte los márgenes según el canon ternario (un noveno para los menores y 2 novenos para los mayores):

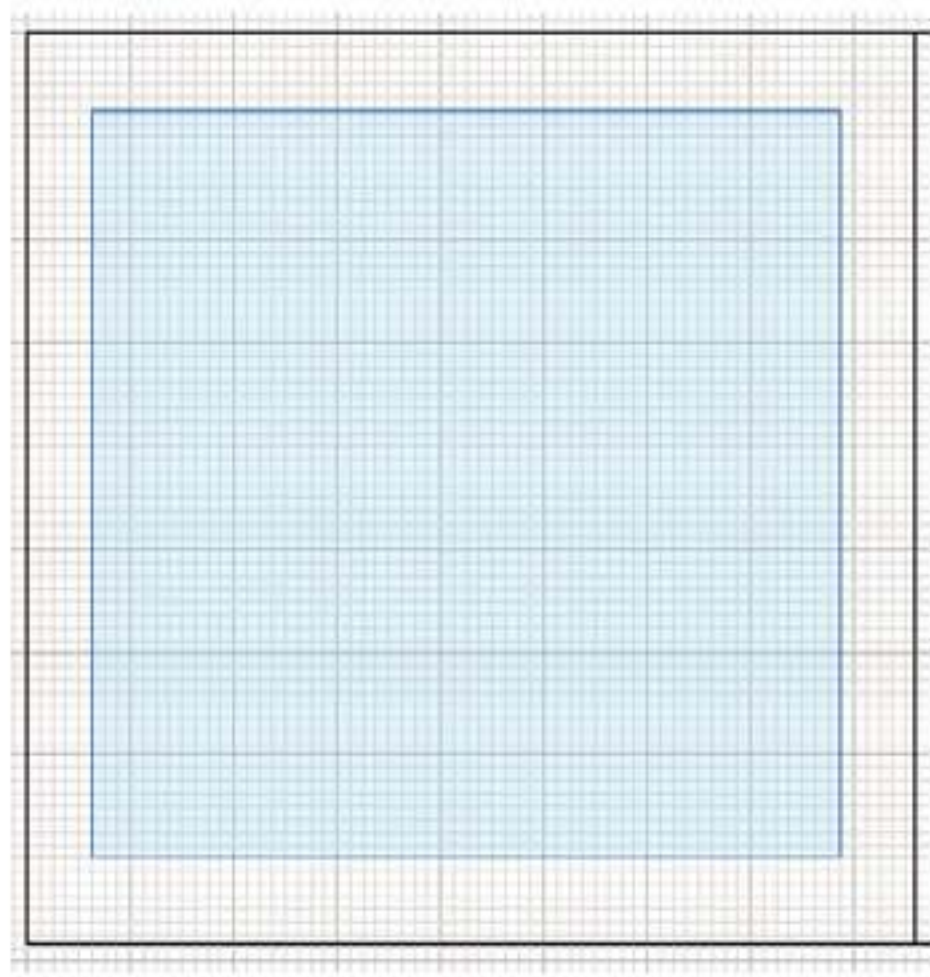

La caja Fibonacci que sirve para obtener proporciones que dividan una página para que refleje la armoniosa proporción de la razón áurea 8:13. En la secuencia de Fibonacci cada número es la suma de los dos anteriores, lo que puede aplicarse para determinar el valor de distintas unidades en una página, como se observa aquí:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...

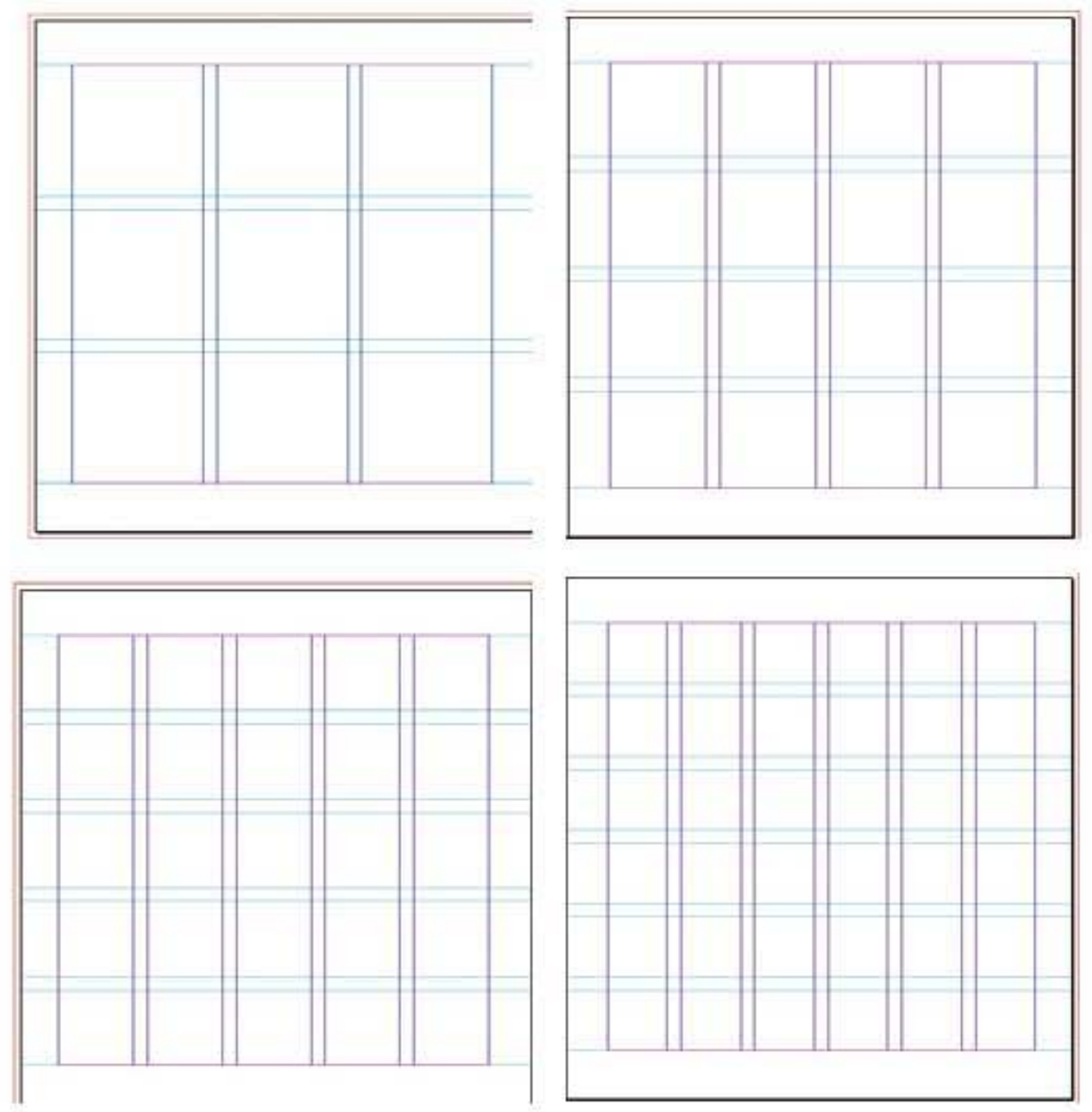
Y Raúl Rosarivo se ocupó ampliamente del método de canon ternario, luego de que lo encontró aplicado en la Biblia de 42 líneas de Gutenberg. En el caso de la Biblia, proporcionada con este método, la página resulta dividida en 9 partes tanto vertical como horizontalmente, dando lugar a 81 rectángulos de proporción 2:3 (igual que la página). Así que me guíe sobre los novenos que pueden dividir a cualquier formato de página para hacer márgenes arbitrarios y con ellos ocupar más espacio, adaptándose a las características que mencioné de composición, para procurar una transmisión atractiva en los contenidos y en el modo de lectura. Entonces deje 1x en todos los márgenes para enfocarme a buscar una retícula que me permitiera jugar con la composición.

Una retícula proporciona una estructura para todos los elementos de diseño de una página, lo que facilita y simplifica la toma de decisiones, aporta más precisión y coherencia en la situación de elementos de una página. La más apropiada para mi formato cuasi cuadrado es la diseñada por Karl Gerstner, que es un cuadrado de 58 u:

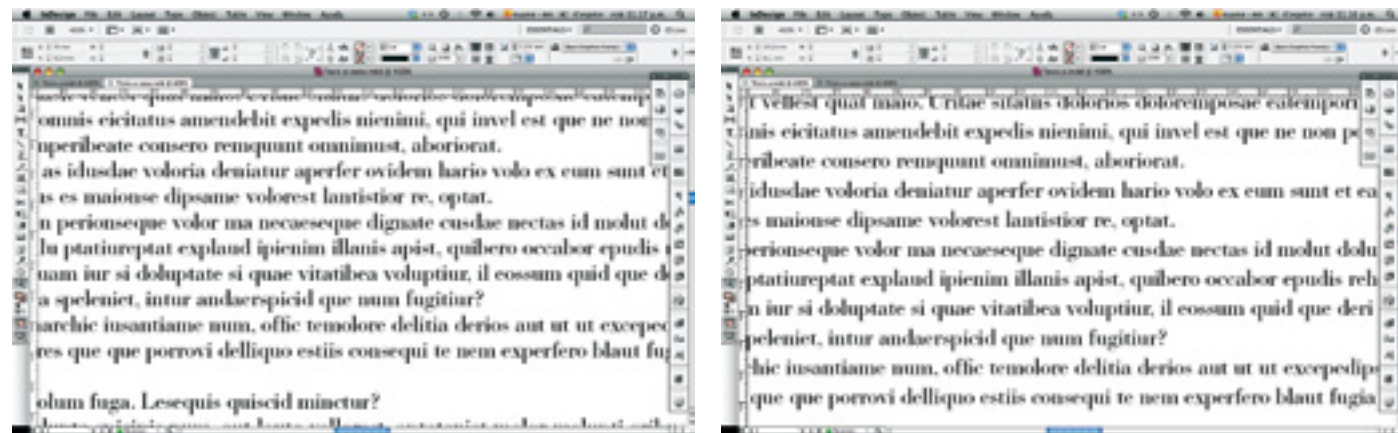

Puede subdividirse para formar distintas unidades o módulos que mantienen la forma global de un bloque en la página, siempre va a mantener dos unidades que separan los módulos, independientemente de cuántos se usen; permite ser usada con rapidez y ayuda a posicionar texto e imagen:

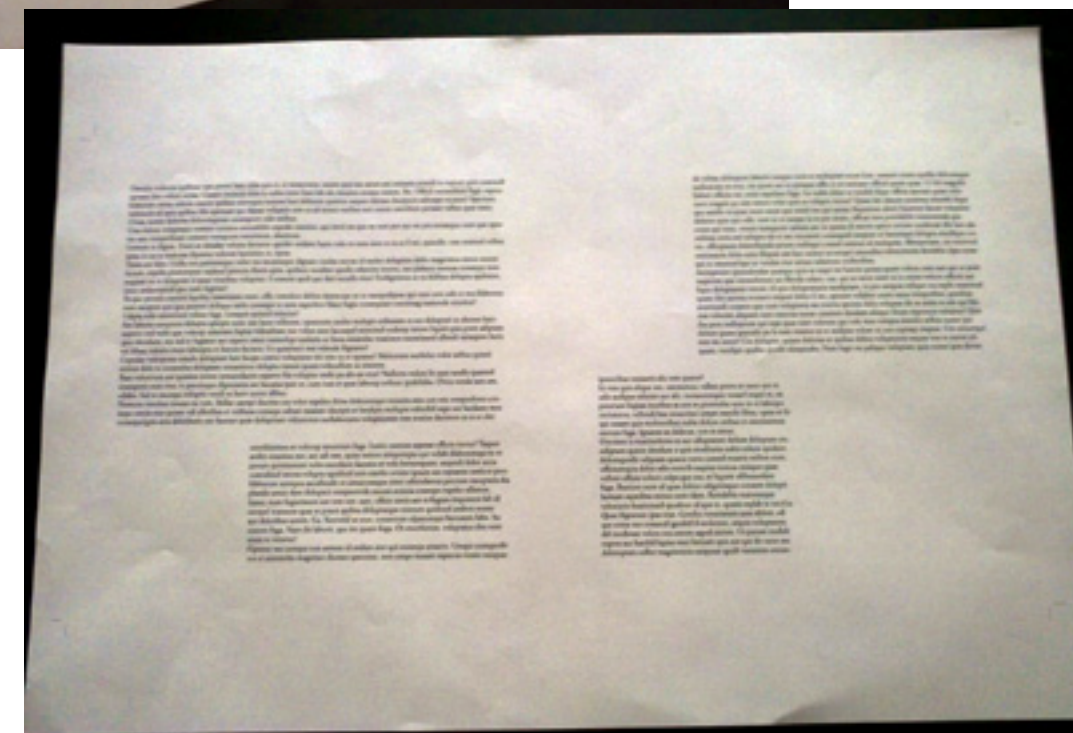
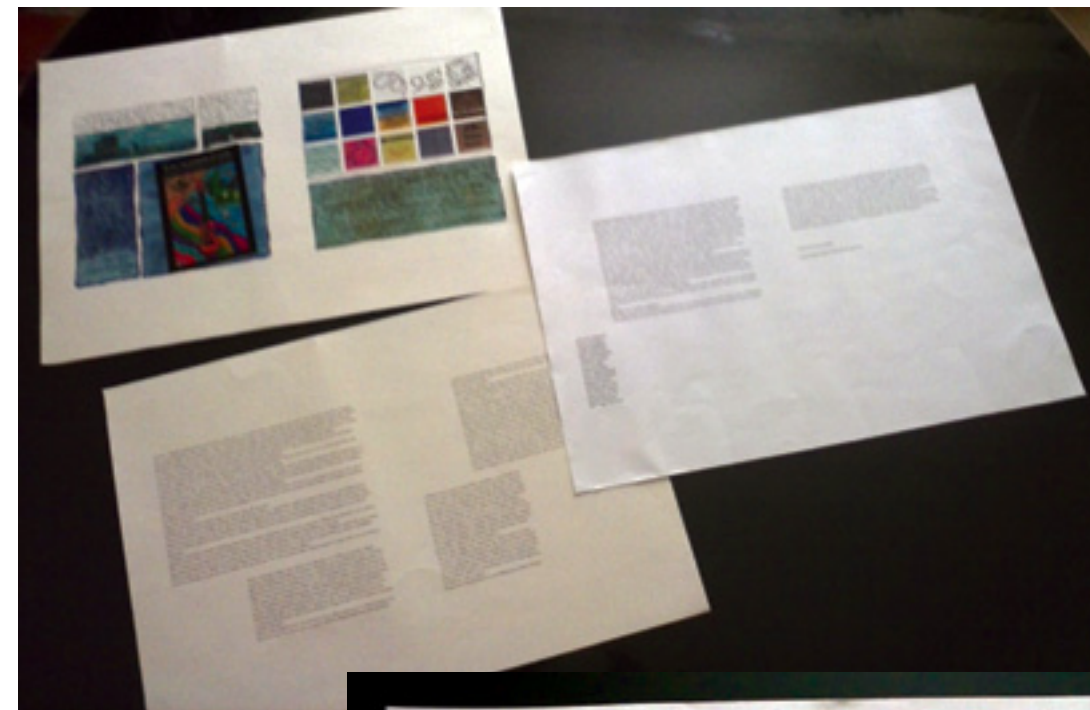
☞ Tipografía: Debe tener una buena lecturabilidad, se debe tener en cuenta el peso, puntaje, el interlineado, la longitud de línea, el kerning, el tracking, que en la composición de tu texto no existan viudas, ni huérfanas, ni ríos, ni calles, se debe adecuar al contenido y propósito del mensaje. En esta tesis predominará la del texto, pero también la ocuparé para el álbum ilustrado y las canciones, ya que los “tipos” tienen un tono de voz, es decir cada tono se puede interpretar gráficamente. Es un mundo el de la tipografía imposible de tratar reducidamente en este texto. Hay muchas reglas las principales son que tienes que perseguir un sentido lingüístico, o sea que si no se puede leer no sirve; tienen una plástica, es decir son creadas para cada cosa y tienen un lado sensorial, o sea que cada una de las tipografías nos dice algo. Para ello tienes que conocer los contextos de cada una, revisando la historia de las tipografías. Hay para toda ocasión y es necesario saber cómo utilizarlas. Actualmente hay muchas “fuentes”, este término se refiere a la recopilación de todos los caracteres en un archivo digital; en rigor, la palabra “tipo” hace referencia a la apariencia estética del diseño de los caracteres. Las fuentes se dividen, las más importantes son con remates y de palo seco, pero hay más; a su vez cada fuente contiene a su familia que puede ser de gama reducida, de gama media, de gama extensa o de gama enorme.

Hacer una elección de tipografía no es fácil, tienes que hacer pruebas con varias de ellas y saber bien para que la quieres utilizar. Para esta tesis, obvio se tuvieron que hacer con diferentes tipografías y a diferentes tamaños e interlineados. Elegí Bauer Bodoni¹¹³, que se caracteriza por sus remates finos y muy nítidos y por unas diferencias extremas en el grosor de sus trazos. Es de familia de gama media, lo cual me va a permitir jugar con ella en diferentes ocasiones. Se manejará a 10 pt con interlineado al 138% es decir, de 13,8 pt, por la economía de espacio manteniendo una buena lectura y la legibilidad. También manejaré a Frutiger¹¹⁴, por ser una fuente de palo seco que da uniformidad, equilibrio, se puede ocupar bien para rotulación y maneja una familia de gama extensa. Ejemplos de lo que hice:

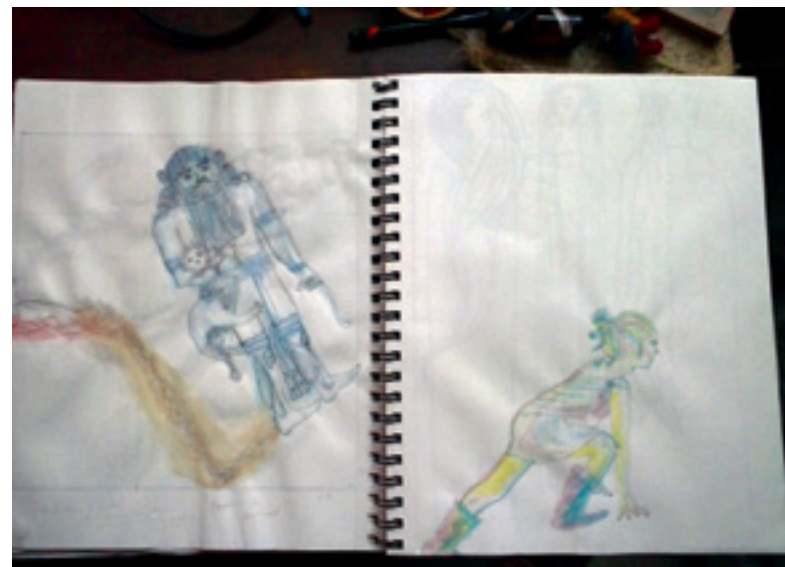
113. Esta versión de la Bodoni es de la fundición Bauersche Giesserei, de la década de 1920. Es una reedición realizada con esmero y precisión del tipo creado por Giambattista Bodoni a finales del siglo XVIII. *1000 fuentes tipográficas*, GG, Barcelona, 2009, págs. 22, 23.

114. Es una fuente clásica que debe su nombre a su diseñador Adrian Frutiger. *Ibid*, pág. 223.

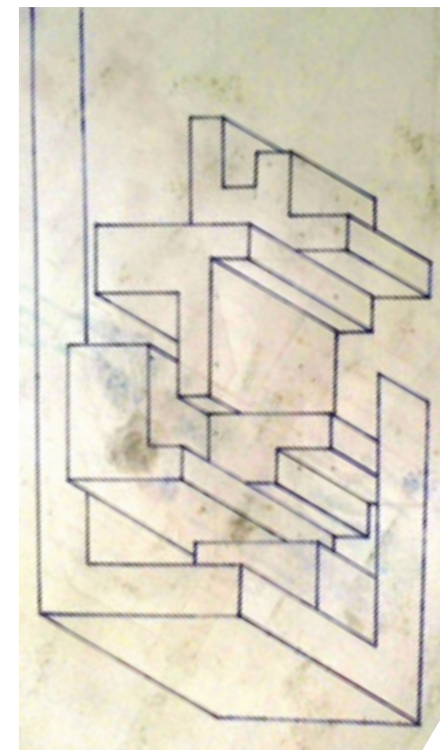

☞ Ilustraciones: Todas las ilustraciones que generalmente hago son mixtas, primero las dibujo a mano y luego modifico o agrego cosas digitalmente. En la fase 2, de soluciones al problema, las primeras que hice fueron las que explican los ciclos, las situaciones de biodiversidad y los mapas mentales y cuadros conceptuales del capítulo 1, en uno de esos ratos de **hoy le toca al hemisferio derecho**:

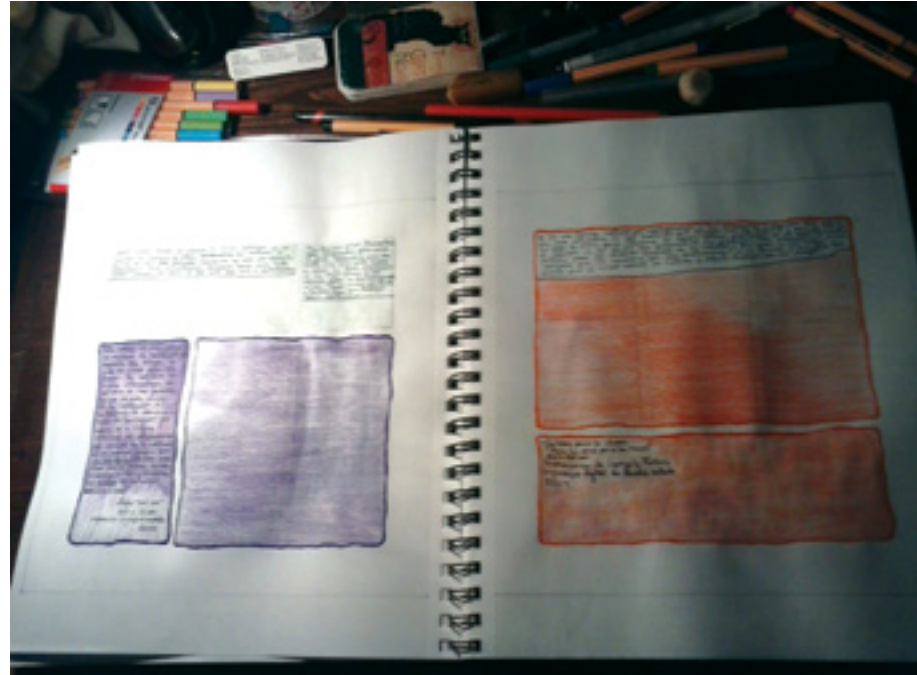
Después de recuperarme de mi operación, y en otro tiempo que le tocaba al hemisferio derecho, me dediqué a hacer los bocetos del álbum ilustrado, antes tuve que sacar el formato de la tesis para poder dibujar y acomodar las ilustraciones, que fueron modificadas recientemente:

Luego continué para terminar el capítulo dos y estaba más inspirada porque de repente todo se alineaba perfecto, desde la escritura de ese capítulo hasta los paseos con los amigos y que apareciera el catalizador, ahí comencé los bocetos de las ilustraciones de los capítulos; luego la tómbola de la vida volvió a girar y para salir de la depresión, me dediqué a aterrizar esos bocetos en lo tangible:

Seguía triste, pero tenía que continuar y modificar la tesis con las observaciones que los sinodales me dieron y que yo misma me hice, entre esas mejoré el álbum ilustrado, pero antes para seguir manejando mi estado emocional me puse a corregir la parte de proceso creativo y se me ocurrió hacer la novela gráfica que lo explicara:

Siempre ayuda dibujar, aunque no sea la mejor ilustradora; y como los estados emocionales siempre están ahí como montaña rusa, pues comencé la última ilustración de la tesis, que es la principal, va en la contraportada:

Podría seguir documentando la última fase, pero es momento de terminarlo. Espero que el resultado sea interesante.

Conclusiones

Estudié diseño y comunicación visual porque trabaja con la estética y la utilidad para proporcionar diálogos con todo; es una disciplina que se mueve en un amplio espectro de saberes aunque en estos tiempos no hay materia que no requiera de la interdisciplina, ¿qué significa esto? La relación entre conocimientos de diferentes ramas, es decir, nosotros como diseñadores adquirimos el compromiso de tomar un proyecto y hacer la mejor investigación posible sobre este, eso no significa que debas ser un *todo lo hago* sino saber con lo que estás trabajando para proporcionar una buena comunicación y lo más importante que se desarrolle bajo tu juicio crítico.

Lo cierto es que quise hacer esta tesis porque repare en el que es evidente, que nuestra sociedad ni siquiera es consciente de que se enfrenta a los problemas cotidianos sin una conciencia. Es decir, están conscientes de que pasan cosas que unas dicen que son “buenas y otras malas”, pero no son capaces de ir a ellas para reflexionarlas y como consecuencia transformarlas; lo segundo es lo que hace que un ser humano tome conciencia.

Tampoco fingir demencia de los problemas y actuar como si no pasara nada, va a resolver las cosas, al contrario esconderlas, negarlas o hacer como si no existieran, a la larga va a hacer el efecto *olla express*, es decir explotar de la peor forma con consecuencias muy graves; que claro a veces o m i t i r es más fácil para evitar las confrontaciones tan desagradables, molestas, irritantes, mal viajantes... a nadie le gusta enterarse de las verdades incómodas menos porque vienen de puntos de vista diferentes, pero o las llevamos hacia la pelea visceral que conlleva anquilosamiento o las canalizamos a una nutritiva discusión argumentativa acalorada de la cual se crecerá para construir transformaciones.

He ahí donde observé la problemática, muchas personas que he tratado y observado, actúan de forma automatizada en todas las disciplinas, sin reparar en que trae terribles consecuencias a todos los niveles; ya que se encuentra cegada cómodamente. Es necesario un cambio para no autodestruirnos, para despertar y emanciparnos, en medida de lo posible del universo de lo imposible, de los controles del poder mezquino.

Con eso mis intenciones afloraron en el querer promover la conciencia, desde las herramientas que tenía a mi alcance con los más que se encontraran a mi alrededor, pero sobre todo difundir la responsabilidad social en los diseñadores para acrecentar su criterio, ya que somos reguladores de comportamiento y podemos aportar al cambio con acciones en nuestra creatividad y en la utilización de materiales que no generen un alto impacto ambiental, que generen redes reflexivas-operativas en la sociedad y cooperando para un beneficio económico integrador. Esto es *blowing' in the wind*, esto es generar diseño sustentable.

En el ¿cómo lo haría? descubrí lo que el poeta Antonio Machado dijo “caminante no hay camino, se hace camino al andar” e involuntariamente, pero a la vez con un tanto de claridad para la conducción de ese barquito a la deriva, caí en cuenta que es un proceso donde primero te cuestionas, luego te informas con un buen aparato crítico, te haces de conocimiento desde diferentes puntos de vista para reflexionarlo y más tarde comunicarlo a otras personas que las seducirás a que **anden**. La forma que encontré para hacerlo es exponer mi propio proceso y a su vez de la participación en este, de los otros, en el cotidiano desde siempre, porque sin ellos no hubiera existido tal. Apostando a que a través de que lean esto se animen a aventarse por la ventana, destaparse los ojos y sobre todo hacerse de un juicio crítico que incluso llegue a refutar lo que escribo.

Seguiré andando, adaptándome y a la vez superando condiciones de anquilosamiento; aplicando, tanto en el diseño como en la vida, el criterio que me he formado, sembrando la duda y que me sigan sembrando dudas. Que suena muy utópico, porque es muy cierto que lo único que nos hace falta es la voluntad política, estoy de acuerdo, sin embargo he visto que es posible generar cambios. Pasó con gente que he conocido de aquí y de allá... en una de esas se forman los suficientes oleajes para soliviantar a la gran marea.

Mi tesis, si hay alguna, más que una locura, es un compendio de pensamientos racionales e intuitivos, ilustraciones que resultaron de ellos, un álbum ilustrado donde mezclo ambos hemisferios, una novela gráfica para contar metodologías no tan comunes, unas canciones con voz gráfica, además de muchos datos curiosos; elaborada lo más ecológicamente posible, desde trabajar con poca energía, utilizar bicicleta para la mayoría de mis traslados, la reutilización de materiales y buscar formalmente lo más idóneo para el aprovechamiento de espacio manteniendo la estética, con conocimientos adquiridos en mi paso por la ENAP y la curiosidad de alimentarme más de esos y otros saberes, por otros lados.

Espero les pueda servir como espejo, va a ustedes que son todo tipo de personas porque esta tesista en primer lugar es humano, de sexo femenino; con toques racionales por contexto y toques espirituales por esencia; con complejidades contradictorias que se complementan; que pertenece a la sociedad mexicana, pero que ha buscado saber qué pasa más allá de su zona geográfica; que ha compartido su existencia con miles de seres de muchas partes, en unos segundos, un poco más o un tanto más y que con ello ha comprobado que no es el tiempo sino los sentidos que te dejan esos cruces; con curiosidades de aquí y allá, que la han llevado a estudiar probando aquí y allá, pero finalmente fue una universitaria que se gradúa de diseño y comunicación visual; que lo que entendió de sustentabilidad es: **congruencia en las formas de llevar la vida; me parece que cuando comprendes que todo es parte del todo, cuando reconoces que las acciones que realices afecta en todos los tiempos y espacios, cuando te informas y reflexionas sobre ello, es cuando adquieres una conciencia genuina, que de forma natural comienzas aplicarla en el ser y hacer, y con ello pareciera que se le da un sentido más digno a la vida.**

Ahora ¿usted ha comprendido por qué no necesita un meteorólogo para saber en qué dirección sopla el viento?

NOTAS

* El título de esta tesis es un fragmento traducido de la canción Subterranean Homesick Blues del álbum Bringing It All Back Home en 1965 hecha por Bob Dylan.

** Las fotografías e ilustraciones son hechas por mí, a menos que se indique lo contrario en el pie de la imagen o en el texto.

** El álbum ilustrado fue hecho por mí, hice algunas ilustraciones y otras imágenes las tomé, las edité y las reconstruí a mis ideas.

A lado del título de la imagen se indica las citas de las que fueron tomadas.

‡ Todo se transforma en su tiempo y espacio idóneos. “Fotografías de homínidos” [en línea]. Ataraxiaistranquillity.blogspot [fecha de consulta: 17 Febrero 2012]. Disponible en: <http://ataraxiaistranquillity.blogspot.mx/2012/03/evolution-of-man.html>.

‡ Fragmentaciones que se hacen amasijo para volverse a desarticular.

‡ No existe año cero, ni siglo cero.

‡ La complejidad del desarrollo... Grabado de Giovanni Battista Piranesi (1775) “Porta maggiore de Roma” [en línea]. Wikipedia [fecha de consulta: 20 Febrero 2012]. Disponible en: <https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Roma.Porta_Maggiore_incisione_Piranesi.jpg>.

‡ Marco Polo.

‡ Nunca tenemos suficiente. “mapa mundial” [en línea]. Actualidad.rt [fecha de consulta: 2 Marzo 2012]. Disponible en: <http://actualidad.rt.com/actualidad/view/90224-imagenes-mapa-mundo-internet>.

‡ El giro copernicano. Ilustraciones de De Revolutionibus Orbium Coelestium [en línea]. Elpais.com [fecha de consulta: 7 Marzo 2012]. Disponible en: <http://acomunidad.elpais.com/blas-garcia-marin/category/fotografias/83>.

‡ "Las revoluciones como cambios del concepto del mundo" título tomado del libro de Tomas Samuel Kuhn.

‡ Arte

‡ Consumir, desechar... [en línea]. google imágenes[fecha de consulta: 19 Marzo 2012]. Disponible en: <http://www.google.com.mx/search?q=desechos&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UT9aUuXnGli6kQeS5IDwAg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1271&bih=664&dpr=1> y [en línea]. Fashionvibe [fecha de consulta: 19 Marzo 2012]. Disponible en: < http://www.fashionvibe.net>.

‡ "Pesadilla de guerra, sueño de paz" título y zoom fotografiado extraído del boceto de la misma obra hecha por Diego Rivera en 1952 y fotografía de bomba atómica [en línea]. Artium [fecha de consulta: 22 Marzo 2012]. Disponible en: <http://catalogo.artium.org/dossieres/4/fotoperiodismo-la-realidad-captada-por-el-objetivo/fotografias-con-historia/lanzamiento->.

‡ ¿Cuál es la capacidad, de seres humanos en el planeta? Datos extraídos de la gráfica de crecimiento de la población humana. Audesirk, Teresa, Audesirk Gerald, Biología. La vida en la tierra, Pearson Educación, México, 2003, pág. 804.

BIBLIOGRAFÍA

AMBROSE/HARRIS, *Retículas*, Parramón, Barcelona,2008.

AUDESIRK, TERESA, AUDESIRK GERALD, *Biología. La vida en la tierra*, Pearson Educación, México, 2003.

BAIGES, SISCO, *ONGD, Historia, aciertos y fracasos de quienes quieren ayudar al tercer mundo*, España, De Bolsillo, 2002.

LÖBACH, BERND, *Diseño Industrial- Bases para la configuración de los productos industriales*, GG, Barcelona, 1981.

BRUNDTLAND, Gro Harlem, *Our Common Future: From One Earth to One World*, Report of the World Commission on Environment and Development, 1987.

CRESPO, José, *Contra la historia oficial*, Debolsillo, México, 2010.

DYLAN, Bob, *Chronicles: Volume One*, Simon & Schuster, NY, 2005

Diccionario de la Real Academia Española, 22ª edición, 2001.

ESPINOZA, Waldemar, *Los Incas*, Amaru, Lima, 1987.

FICHTE, Johann, *Fundamento del derecho Natural según los principios de la doctrina de la ciencia*, Centro de estudios constitucionales, España, 1994.

FOUCAULT, Michel, *Genealogía del poder*, 3ª edición, Endymión, España, 1992.

GADAMER, Hans-Georg, *La actualidad de lo bello*, Paidós/ I.C.E.- U.A.B., Barcelona, 1991.

COMBRICH, E.H., *El sentido del orden*, Estudio sobre la psicología de las artes decorativas, 2ª edición en español, Phaidon, Inglaterra, 2010.

GÜNTER D. Roth *Meteorología. Formaciones nubosas y otros fenómenos meteorológicos. Situaciones meteorológicas generales. Pronósticos del tiempo*. Barcelona:Ediciones Omega, 2003.

H. CARR, Edward, *¿Qué es la historia?*, Editorial Ariel S.A, Barcelona, 1987.

HEGEL, G. W. , *De lo bello y sus formas (Estética)*, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1946.

HEIDEGGER, Martin, *El origen de la obra de arte* ,1952, en *Arte y Poesía*, FCE, México, 1992, 2ª reimpresión.

HEIDEGGER, Martin, *El ser y el tiempo*, en *Conferencias y artículos*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994.

HEIDEGGER, Martin, *La cosa*, en *Conferencias y artículos*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994.

HEIDEGGER, Martin, La proposición del fundamento, Odós- Del Serbal, Barcelona, 1991.

HEIDEGGER, Martin, *Poéticamente habita el hombre*, en *Conferencias y artículos*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994.

HESSE, Hermann, *Demian*, Leyenda, Edo. De México, 2003.

LAVAPEUR, Oscar, *Occidente, Oriente y el sentido de la vida*. Una posible confluencia a partir de Heidegger, Biblos, Buenos Aires, 2004.

LECLERQ, Jacques, *Filosofía e Historia de la civilización*, Guadarrama, Madrid, 1965.

LUND, Andrés, *Una ética humanista para la autonomía*, apuntes de la clase de ética , México, 2005.

MARCUSE, Herbert, *El hombre unidimensional*, Planeta-De Agostini, Barcelona, 1993.

1000 fuentes tipográficas, GG, Barcelona, 2009.

MONCHO, Josep, *Historia de la filosofía moral*, Campgràfic, Valencia, 2004.

MUNARI BRUNO, *Diseño y Comunicación Visual*, GG, Barcelona, 1977.

NIETZSCHE, Friedrich, *El origen de la tragedia*, Andrómeda, Buenos Aires, 2007.

PESSOA, Fernando, *Poesía completa de Alberto Caeiro, tomo I*, Verdehalago, México, 2000.

Rufino Tamayo *70 años de creación*, Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo, México, 1987.

SHERIN, Aaris, *Sostenible un manual de materiales y aplicaciones para los diseñadores gráficos y sus clientes*, GG, Barcelona, 2009.

VERNET, Juan, *Literatura árabe*, El acantilado, Barcelona, 2002.

FUENTES ELECTRÓNICAS

araboislamica.blogspot.mx

artepapelvistahermosa.blogspot.mx

blog.eternacadencia.com.ar

blogonzalin.blogspot.mx

casanagustin.org.mx

centrodelasartesslp.gob.mx

clandestinodeactores.com

cnnespanol.cnn.com

desarrollosostenible.wordpress.com

eipcp.net

es.wikipedia.org

geopoliticaxxi.wordpress.com

lourdeszolezzi.com

maps.google.es

manosdeldisenio.wordpress.com

musica.itematika.com

postgradoeducacionudobolivar.wordpress.com

taquetepariocarajo.wordpress.com

www.accountability.org

www.antroposmoderno.com

www.artehistoria.jcyl.es

www.bellasartes.gob.mx

www.biodiversidad.gob.mx

www.biografiasyvidas.com

www.bobdylan.com

www.brassensespanol.net

www.carbontradewatch.org

www.contratiempo.mx

www.darnna.com

www.designers-books.com

www.designpolitie.nl

www.electroetch.com

www.environmentaldefense.org

www.evene.fr

www.facebook.com

www.fmmeduacion.com.ar

www.gunterrambow.de

www.informador.com.mx

www.ipcc.ch

www.iso.org

www.jornada.unam.mx

www.lastfm.es

www.lukova.net

www.luventicus.org

www.manuchao.net

www.mascultura.com.mx

www.mexicodesconocido.com.mx

www.mofga.org

www.monografica.org

www.mbdc.com

www.noustravailleursensemble.org

www.novalectio.solutionsplaza.net/

www.oert.org/tipografia-y-proporciones/

www.operamundi-magazine.com

www.planverde.df.gob.mx

www.pnuma.org

www.radiochango.com

www.rainforest-alliance.org

www.rebellion.org

www.sa-intl.org

www.sabersinfin.com

www.seminarioculturaoaxaca.org

www.tahamtan-aminian.com

www.taringa.net

www.tierramor.org

www.e-torredebabel.com

www.transicionsostenible.com

www.un.org

www.wildriverreview.com/

www.worldometers.info

www.youtube.com

zimmermann-a.com

FUENTES MUSICALES

BRASSENS, Georges, *La Mauvaise Réputation*, álbum La Mauvaise Réputation, 1952.

DYLAN, Bob, *Subterranean Homesick*, álbum Bringing It All Back Home, 1965.

DYLAN, Bob, *Blowin' In the Wind*, álbum The Freewheelin' Bob Dylan, 1963.

DYLAN, Bob, *It ain't me, babe*, álbum Another side of Bob Dylan, 1964.

CIANCIARULO, Flavio, FABULOSOS CADILLACS, *Matador*, álbum Vasos Vacíos, 1993.

HEREDIA, Víctor, interpretada por SOSA, Mercedes, Taki Ongoy II, álbum De mi, 1991.

CHAO, Manu, *Denia*, álbum Próxima Estación: Esperanza, 2001.

LENNON, John, *I am the walrus*, Magical Mystery Tour, 1967.

FUENTES CINEMATográfICAS

ARMSTRONG, Franny, *The age of the stupid*, Reino Unido, 2009.

MORERA, Eduardo, *Yira, yira*, Argentina, Productora Federico Valle, 1931.

SCORSESE, Martin, *No direction home: Bob Dylan*, Paramount Pictures, USA, 2005.

SHELTON, Robert, *No direction home: The life and music of Bob Dylan*, Da Capo Press, USA, 2003.

OTRAS FUENTES

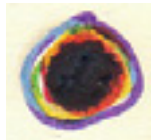
Centro de las Artes de San Agustín ETLA (CaSa), Independencia s/n, San Agustín ETLA, Oaxaca, C.P. 68247, México 2013.

Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), Cerrada de Salvador Alvarado #7, Col. Escandón, Del. Miguel Hidalgo, D.F., C.P. 11900, México, 2011.

Fonoteca Nacional, Av. Francisco Sosa #383, Col. Santa Catarina, Del. Coyoacán, D.F., C.P. 04010, México, 2013.

Museo Interactivo de Economía (MIDE), Tacuba # 17, Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, D.F., C.P. 06000, México, 2012.

Pochteca, Fray Juan de Torquemada #157, Col. Obrera, Del. Cuauhtémoc, D.F., C.P. 06800, México, 2013.

Usted no necesita un meteorólogo para saber en qué dirección sopla el viento...

Se terminó de imprimir en Diciembre de 2013

Para su composición se utilizaron las fuentes Bodoni Std,

Bloody Impact, Mensch, Five y Cassanet;

para el texto se utilizó Bauer Bodoni y Frutiger.

La impresión de los interiores se realizó sobre papel loop,

antique vellum - birch de 118 gramos