

CONCEPTO CONTEXTO

RODRIGO PANTOJA

LA CIUDAD; PADECIMIENTOS Y TRATAMIENTOS

"Una ciudad es como un libro de historia; no basta con arrancarle una página sólo porque no nos gusta".

Renzo Piano

Italo Calvino en su libro *Las ciudades Invisibles* describe los viajes que Marco Polo le narra detalladamente al gran emperador Kublai Kan. Aunque este libro narra los relatos de un viajero imaginario éste hace referencia a la ciudad contemporánea. Calvino dice haber escrito un poema de amor a las ciudades, ya que cada vez es más difícil vivirlas como tales.

Simplemente en el siglo XX surgió un sin número de análisis y estudios para identificar los problemas de las grandes ciudades. En 1917, año de la Revolución Rusa, el francés Tony Garnier realizó el proyecto de la Cité Industrielle, el cual proponía una ciudad moderna para solamente 35 mil habitantes. Esta propuesta no fue creada con el fin de ser sólo un modelo técnico, sino también social. Este proyecto fue inspirado en las ideas de los socialistas utópicos Robert Owen y Charles Fourier.

Un par de décadas más tarde el legendario Le Corbusier desarrolló propuestas urbanísticas controversiales entre ellas La Ville Radieuse. Este proyecto nació por la falta de alojamientos adecuados para la sociedad en general. Le Corbusier trató de equilibrar las ciudades a través del mejoramiento habitacional y la diferenciación de funciones urbanas. Sus principales objetivos era el progreso eficaz en términos económicos, ergonómicos y funcionales de la vivienda, tomando como inspiración los *campers* y los *wagon-lit*. En cuestiones de urbanismo la separación ordenada de programas y funciones proponía una racionalidad y armonía en la ciudad.

Un año más tarde, en 1928, el estadounidense Frank Lloyd Wright, considerado como uno de los arquitectos más egocéntricos de todos los tiempos también realizó una propuesta urbana llamada Broadacre City. Un gran estimulante para la realización de este proyecto fue el *boom* de la industria automotriz generado por Henry Ford. Esta producción económica del automóvil obligó a Wright a formular invenciones arquitectónicas para una reestructuración del orden social en los Estados Unidos. El proyecto de Wright consistía en la distribución equitativa de la población sobre el territorio. Irónicamente, estas ideas fueron inspiradas por el Manifiesto Comunista de 1848 y la intención fue aplicarlas en el principal país impulsor del capitalismo.

En 1966, el italiano Aldo Rossi escribió *L'Architettura Della Città* en el cual expresó fundamentos históricos y teóricos para crear un cambio en la arquitectura de las ciudades a base de investigaciones y escritos en vez de proyectos y construcciones. Según Rossi, el estado de la arquitectura a nivel internacional se encontraba en una situación lamentable. La arquitectura moderna en su versión "funcionalista vulgar y comercial" carecía de sustancia y calidad. El análisis de ciudades históricas como Atenas y Roma le sirvió como modelo para encarnar valores en la arquitectura.

Esta arquitectura con referencia historicista y portadora de símbolos también se convirtió en una idea fundamental para Robert Venturi quien igualmente publica en 1966 *Complexity and Contradiction in Architecture* en Estados Unidos. De este modo Venturi llegó a ser uno de los más grandes influyentes de la teoría del urbanismo.

Después de analizar la historia se puede observar que no existen modelos únicos y dominantes de urbanismo. Las ciudades de hoy han crecido desmesuradamente y las nuevas "megalópolis" han comenzado a rebasar el mundo. El gran crítico español de arquitectura Joseph María Montaner ha escrito que "en realidad, cada ciudad se ha ido construyendo a partir de choques y superposiciones de distintos modelos; incluso muchas veces lo que se realiza es una versión degradada y especulativa de propuesta teóricas".

En la actualidad los problemas son muy distintos. El equilibrio ambiental es una de gran preocupación. La sustentabilidad es una obligación y el reciclaje urbano es parte de ello. La tendencia de abandonar la ciudad para habitar los suburbios corre el peligro de desalojar y deteriorar la funcionalidad, habitabilidad e imagen de la ciudad además de causar divisiones sociales, culturales y económicas. En esta cultura del consumismo, hemos sido incapaces de reciclar los espacios siguiendo como modelo la revitalización de la ciudad. Varios países europeos se han preocupado por dar uso nuevo a sectores deteriorados convirtiendo bodegas, almacenes, fábricas e incluso iglesias en conjuntos habitacionales, culturales, comerciales y los famosos *loft*. Como parte de la revitalización urbana igualmente debemos considerar el crecimiento "vertical" de las ciudades, evitando así, los crecimientos excesivos y ridículos de la megalópolis. Los suburbios además de generar divisiones socioculturales y económicas entre los habitantes también producen tráfico, contaminantes ambientales y deforestación de la naturaleza. Si como sociedad utilizamos colectivamente espacios armónicos esto fomentará una gran diversidad e integración social. Estas pequeñas propuestas tienen el potencial de hacer una gran mejoría para habitar la ciudad como un bello poema de Italo Calvino y no como un mero proyecto utópico.

rodrigo_pantoja_c@yahoo.com

TEATRO ELECTRICO

ALEJANDRO CERVANTES

LUCES BRILLANTES DE LA GRAN CIUDAD...

"Bright lights, big city, gone to may baby's head.
Whoa, bright lights, an' big city, gone my baby's head, I try to tell
that woman, but she don't believe a word I said".
Del *Blues Bright Lights, Big City* (1961)

Jimmy Reed

A lo largo de su intensa y prolifera carrera, el director, actor, guionista y productor estadounidense Martin Scorsese (17 de noviembre de 1942, Flushing, Queens, Nueva York) siempre ha encontrado un espacio en sus características obras para insertar un sincero homenaje a sus influencias culturales, educación sentimental y gustos personales. A lo largo de su vasta filmografía, el realizador ha tenido un esmerado cuidado e inmejorable elección en musicalizar profusamente sus obras, con canciones melodías de la música popular o de la música culta, que se han convertido a lo largo del pasado siglo XX, en clásicos personales para miles de espectadores que han atestado sus discursos cinematográficos. Por eso no fue raro que a mediados del año de 2002, después de finalizar su obra *Pandillas de Nueva York (Gangs of New York)*, el detallista drama histórico de los enfrentamientos entre pandillas de inmigrantes y ciudadanos de la gran manzana de mediados del siglo XIX, en una cruenta lucha por tomar posesión del llamado "sueño americano", se embarcara en el grandioso proyecto titulado *The Blues*, serie documental que a lo largo de una profusa investigación presentaba la historia, los lugares y los personajes que hicieron que este género musical creado por los descendientes de los esclavos traídos de Africa, se convirtiera en una definitiva influencia para gran parte de la música que se realizaría en aquel país a lo largo del pasado siglo XX. En dicho proyecto, el realizador fungió como productor ejecutivo y director de algunos segmentos. La serie estaba integrada por cinco capítulos, que fueron titulados: *The Blues: The Piano Blues*, *The Blues: Feel Like Going Home*, *The Blues: Red, White and Blues*; *The Blues: Godfathers and Sons* y *The Blues: The Road To Memphis*. En el proyecto, además del ya citado Scorsese, también participaron otros notorios y públicos amantes de esta expresión como Clint Eastwood, Mike Figgis, Richard Pearce, entre otros. Asimismo los documentales tuvieron la participación de importantes músicos de este género que dieron testimonio tanto de su vida y obra como de sus influencias y escuelas. De manera tal, que en el tercer capítulo titulado *El Blues: Padrinos e hijos (The Blues: Godfathers and Sons)*, se hace una reconstrucción de la influencia de varios de los grandes músicos de color y su impacto en la siguiente generación que se convertirían en los autores del rock y que fueron directamente alimentados por figuras como: Muddy Waters, Howlin' Wolf, B.B. King, Bo Diddley, Willy Dixon y Jimmy Reed, entre otros. Este último nombre, con el paso de los años se convirtió con su inconfundible estilo y música, en tutor de personalidades surgidas en su país como en el Reino Unido. La música de Jimmy Reed impactó con su fuerza pasional y desencadenó una serie de buenos intérpretes, que le hicieron honor a su maestro con su posterior carrera y ascenso a la fama, de los cuales se pueden nombrar a: Elvis Presley, Charlie Rich, Lou Rawls, Van Morrison, Hank Williams Jr. y The Rolling Stones, por nombrar sólo algunos. La mención de éste extraordinaria figura del blues es pertinente, ya que el día de mañana martes, el mencionado maestro arriba a su trigésimo aniversario luctuoso y es obligado para muchos de sus admiradores dedicarle un recuerdo.

Mathis James Reed nació el 6 de septiembre de 1925 en una plantación agrícola de los alrededores de Dunleith, Mississippi. Como muchos muchachos de color, el joven en su adolescencia se refugiaba en la música después de sus faenas laborales y antes de los 15 años, ya dominaba la ejecución de la armónica y la guitarra, con las intensivas lecciones que le fueron enseñadas por su amigo el músico Eddie Taylor (29 de enero de 1923, Benoit, Mississippi-25 de diciembre de 1985, Chicago, Illinois). En el año de 1943 se une al éxodo que muchos hombres hicieron del campo a la ciudad y se establece en Chicago, ciudad cuyo ambiente musical por esos días era intenso. También por esos días se enrola en la Marina, en la que permanece por dos años. Después de su periodo castrense aprovecha una licencia y vuelve a su tierra natal a donde había dejado su palabra empeñada con una chica que es conocida simplemente como Mary, pero que la posteridad y los fanáticos del blues conocen como Mama Reed, con la que contrajo matrimonio. Ya como hombre casado se establece en Gary, Indiana, e inicia su duro y largo ascenso a la fama, primero como apoyo del guitarrista John Brim y su grupo John Brim's Gary Kings y después reencontrándose, de nueva cuenta en la ciudad de Chicago con su viejo amigo Eddie Taylor, con el que formó mancuerna interpretando sus composiciones que rápidamente se vuelven populares por su alto contenido biográfico, erótico y sentimental. Con el tiempo su influencia estética y sus obras fueron interpretadas por sus más avezados alumnos-herederos Slim Harpo y Jimmy Anderson, sin olvidar el impacto que produjo en la llamada Invasión Británica en donde fue recreado por grupos como: Them, The Animals, The Rolling Stones, The Yardbirds y otros, con sus grandes canciones como: *Ain't That Lovin' You Baby*; *Baby, What You Want Me To Do*; *Bright Lights, Big City*; *Big Boss Man*, *Honest I Do*; *Hush, Hush*; entre otras. Lamentablemente su intenso tren de vida y adicciones hicieron que se le agravara una epilepsia que padecía, que combinada con su alcoholismo ponen fin a su vida el 29 de agosto de 1976, instante en que para muchos de sus admiradores alrededor del mundo fue el día que las brillantes luces de la gran ciudad perdieron parte de su esplendor.