CASA del LAGO UNAM

POESÍA EN VOZ ALTA

10 – 12 DE AGOSTO, 2018

cultura UNAM

UNAM La Universidad de la Nación

TESTIMONIO
DAVID HUERTA

No hubo piedad para la luz.
En lo más hondo de la desesperanza
Dolía esa tarde el miedo.

El abismo del aire
Fue un tatuaje de llamas,
Un brusco vértigo de ráfaga.

Sobre los labios de ceniza
Brilló como un cristal
Una limpia blasfemia
Y en la garganta atroz
Florecieron las súplicas.
De súbito,
El ciego arrasamiento
Giró sobre sí mismo:
La tarde se detuvo.

En la hierba ruinosa
Creció la inolvidable
Cicatriz: guirnalda
De silencio que arde
Inscrita en la memoria
De aquella rota claridad.

Del libro *El jardín de la luz*
(UNAM, 1972; colección Poemas y Ensayos)

INTRODUCCIÓN

Poesía en Voz Alta (PVA) se ha labrado un lugar, a lo largo de más de una década, como uno de los festivales importantes en América Latina dedicados a la puesta en escena de la palabra. Ha convocado a un gran número de participantes: Amiri Baraka, Bartolomé Ferrando, Juan Gelman, Michel Houellebecq, Patti Smith y Raúl Zurita son algunos de los internacionales más conocidos, así como destacados artistas y poetas mexicanos, entre ellos Rocío Cerón, Rojo Córdova, Briceida Cuevas, Luis Felipe Fabre, Juan José Gurrola y Francisco Hernández. Su antecedente se remonta a 1956, cuando Juan José Arreola, Octavio Paz y otros escritores y artistas indagaron en formatos alternativos para presentar teatro y poesía. Al abrir sus puertas la Casa del Lago como centro cultural universitario en 1959, Arreola traslada el proyecto ahí. A partir de 2005, la Casa lanza la nueva época de PVA, convocando a todo tipo de exponentes en torno a su relación con la oralidad para un festival cuya vocación es recrear la poesía (entendida en un sentido amplio e incluyente) como un arte vivo y en constante mutación, amén de romper fronteras entre diferentes géneros y sectores y retomar la dimensión corporal de la palabra.

Varios ejes atraviesan la edición 2018 de PVA. Quizá el más insólito es la "traducción" a música, mediante el chelo solista de Erik Friedlander, de un texto que, si bien está en prosa, se origina en un afán poético básico, fundacional para el surrealismo y la poesía maldita: *Los cantos de Maldoror* de Lautréamont. Otro eje es el ensamblaje entre poesía y música electrónica, cuya materia es una antología del ejercicio poético provocado por la matanza del 2 de octubre de 1968 y que incluye poemas de Fraire, Huerta y Paz, entre otros. Los textos grabados fueron arropados por la inventiva sonora del compositor Pablo Gav con el propósito de difundirlos al aire libre, en el Espacio Sonoro de la Casa, dotado de un dispositivo de audio de ocho canales. A la par de las lecturas poéticas en vivo (una de ellas en lengua originaria), ya tradicionales en PVA, el hip hop en español hace fuerte acto de presencia de distintas formas y con diferentes voces. Una de ellas es un guiño a los orígenes de PVA en la Casa (y al centenario del nacimiento de Arreola): el enfrentamiento ficticio entre el director fundador de este recinto universitario y un abrevadero literario tan importante como el de Rosario Castellanos. Otras son la batalla estelar entre Proof y Faruz Feet o la presentación de La Banda Bastön. Esta fiesta de la palabra sonante, instigadora de acercamientos desde múltiples frentes, convoca a manifestaciones surgidas de diferentes entornos y propone, en su conjunto, una puesta en escena coral pero variopinta.

LA ÚLTIMA PALABRA
HERNÁN BRAVO VARELA

"No hubo piedad para la luz", escribió David Huerta (1949) en su primer libro de poemas, *El jardín de la luz* (1972). Con precisión conmovedora, aquel verso define el carácter de la poesía escrita a raíz de la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968: una nueva "visión de los vencidos", una rabiosa elegía a la juventud, voces en coro de un eclipse generacional. De Octavio Paz (1914-1998) al propio Huerta, pasando por Rosario Castellanos (1925-1974), Isabel Fraire (1934-2015) y José Emilio Pacheco (1939-2014), los textos que componen este memorial son frutos convulsos de una época signada por la represión y la muerte; ejercicios de memoria que, en palabras de Castellanos, cumplen la función de "que amanezca / sobre tantas conciencias mancilladas, / sobre un texto iracundo sobre una reja abierta, / sobre el rostro amparado tras la máscara (…) / hasta que la justicia se siente entre nosotros".

El 68 fue un punto de inflexión para la vida política y social del país, pero también para la literaria: *El apando* (1969) de José Revueltas, *La noche de Tlatelolco* (1971) de Elena Poniatowska y *Días de guardar* (1972) de Carlos Monsiváis son tres ejemplos de prosa donde el periodismo, el monólogo dramático y la autobiografía se unen para crear una "polifonía del incomunicado": frente a la retórica de las versiones oficiales, la elocuencia del testimonio civil. Ni qué decir de la poesía, cuyas aptitudes melódicas y filosóficas ceden el paso a una urgente relación de los hechos. Ante el ocultamiento del horror, Castellanos, Fraire y Jaime Sabines (1926-1999) reconocen cuerpos, cincelan lápidas, diseccionan los titulares de la prensa, colocan anuncios y carteles para dar con los desaparecidos; Pacheco emprende un poema documental basado, a su vez, en la "historia oral" recopilada por Poniatowska; Paz redacta una renuncia en verso a sus labores como diplomático del gobierno mexicano; Guillermo Fernández (nacido el 2 de octubre de 1932) envía una misiva al fantasma colectivo de los estudiantes —o tal vez a sí mismo, cuatro décadas antes de su cobarde asesinato en 2012—; Jaime Reyes (1947-1999), parodiando "Los amorosos" de Sabines, hace un perfil de sus compañeros de generación, caídos durante la masacre o alzados lucrativamente por ella; Huerta comparece como testigo presencial ante la página en blanco y rinde una de las declaraciones más intensas de nuestra lírica.

"Lo que no cambia / es la voluntad de cambio". Estos versos de Charles Olson podrían constituir el epígrafe de la presente selección —que es, cabe aclarar, más *impresionista* que exhaustiva—. Hacer constar en actas lo que no tiene nombre: dicha voluntad de cambio atrajo la primera —y, hasta hoy, más profunda— reforma política de la poesía mexicana. Una segunda, derivada de la guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006, aún aguarda el veredicto no de sus incontables víctimas, sino de la propia poesía.

MALDOROR 2.0 DE FRIEDLANDER

JOSÉ WOLFFER

Uno de los proyectos más singulares del chelista Erik Friedlander (de por sí un personaje singular en la escena musical contemporánea) es su improvisación solista inspirada en una selección de *Los cantos de Maldoror* de Lautréamont. De entrada, y con el fin de situar la particularidad de Friedlander para quienes no lo identifiquen, cabe señalar que un chelo —a diferencia de un saxofón, una guitarra eléctrica o una laptop— no suele estar entre los instrumentos que primero vienen a la mente cuando pensamos en improvisación y música experimental. No obstante algunas excepciones, el chelo está más vinculado con la esfera clásica; recordemos a Rostropovich, Yo-Yo Ma e Isserlis o también —si uno tiene la memoria más larga— a Fournier y Casals, por ejemplo.

Friedlander mantiene cierto contacto con este ámbito clásico, pero su trayectoria resulta en verdad inclasificable. Ha transitado por distintos géneros y espacios musicales: sus colaboraciones con la compositora y pianista Sylvie Courvoisier; con John Zorn, muy frecuentes y en distintos formatos (quizá el aspecto que nos resulta más familiar), pero también con Alanis Morissette y Courtney Love; agrupaciones de tamaño y perfil variados como el trío Black Phebe (chelo, piano + electrónica y percusión) o el cuarteto Throw a Glass con Uri Caine, Mark Helias y Ches Smith (chelo, piano, bajo y batería); o tributos tanto al pionero del bebop Oscar Pettiford (con el álbum *Oscalypso*) como a la controversial bebida de la absenta (*Artemisia*).

Friedlander también se aventura en la interdisciplina y vale la pena mencionar su música para *Nothing on Earth*, documental sobre el deshielo de los glaciares de Groenlandia, o el álbum *Illuminations*, concebido como contrapunto sonoro a una exhibición de libros antiguos latinos, árabes y hebreos en la Universidad de Oxford.

El proyecto que ahora nos ocupa, publicado en 2003 como *Maldoror*, fue el primer álbum solista de Friedlander y consistió en improvisar sobre diez extractos de los *Cantos* que el productor Michael Montes colocó frente a él en el estudio, sin que Friedlander los conociera de antemano. Para entrar en materia, vale la pena recuperar el inicio del primer Canto, en la versión en español de Aldo Pellegrini:

> Quiera el cielo que el lector, animoso y momentáneamente tan feroz como lo que lee, encuentre sin desorientarse su camino abrupto y salvaje a través de las ciénagas desoladas de estas páginas sombrías y rebosantes de veneno; pues, a no ser que aplique a su lectura una lógica rigurosa y una tensión espiritual equivalente por lo menos a su desconfianza, las emanaciones mortíferas de este libro impregnarán su alma, igual que el agua impregna el azúcar.

Según cuenta la anécdota, la puesta en música del chelista fue registrada de corrido, sin tomas adicionales o edición alguna. Tal y como quedó consignado en la grabación, el resultado es no solo uno de los testimonios más completos de la multiplicidad de recursos y referencias del chelo entendido por Friedlander sino también un manifiesto elocuente de la forma en que la palabra escrita puede ser abstraída primero y, enseguida, concretada en música. Las diez improvisaciones de Friedlander sobre los *Cantos* suponen una estupenda introducción a su diversidad inventiva.

Para su visita a nuestra ciudad en el marco de Poesía en Voz Alta (PVA), Friedlander revisita quince años después su expedición por los acantilados verbales y simbólicos de *Maldoror* y nos ofrece un segundo acercamiento a este texto fundacional de la poesía maldita. De esta forma enriquece el catálogo de afortunadas experiencias de tránsito desde una disciplina a otra. Además, con la intención de establecer lazos con la escena local, Friedlander trabajará durante un par de días con un grupo de músicos mexicanos para preparar el concierto de cierre de este PVA 2018.

EL RAP ES LA POESÍA MODERNA

FELI DÁVALOS

El rap es más que un tipo de poesía lírica. Es una manera de moldear la realidad, un generador de mitologías personales en la era del individuo, un talismán chamánico que regula la vida. Es, sobre todo, un tipo de poesía lírica: una maquinaria gigante de objetos verbales hechos con las herramientas de la poesía, que le habla al corazón de cientos de miles de personas. Es el género de poesía lírica más extendido en la historia y el que ha sido practicado en más lenguas.

A diferencia de otros espacios para el mito en la modernidad, como los cómics de superhéroes o las películas de gánsteres, el rap no solamente transmite una expresión simbólica. También forma parte de un movimiento cultural, el hip hop, en el que ciertos elementos de una subcultura nacida en Nueva York en los años setenta echaron raíces en todo el mundo como una forma de educación y de autoconocimiento. Durante los últimos 50 años, esto ha convertido al hip hop en un vehículo poderoso para la expresión artística y la alfabetización cívica (incluso democrática) de las juventudes urbanas invisibles ante su sociedad.

Dada su aparición como movimiento cultural y aunado a la aparente sencillez de su práctica (el no requerir de nada más que ganas de imitarlo), el rap es un fenómeno que nace de la comunidad y es para ella. Por su propia naturaleza, depende de un soporte rítmico; el hecho de ser pensado como un género musical ha sido clave para su éxito rotundo.

El principal objeto al que le canta es, por supuesto, el dinero: su ausencia y su presencia (sobre todo a partir del ejercicio comercial del rap mismo). Y su fortaleza creativa, aquello que lo mantiene como una potencia cultural viva y dinámica, se origina en el estilo y en la competencia por saber quién tiene más y mejores estilos.

En su origen, esta poesía era la analogía lingüística y retórica de los movimientos de un baile callejero, de las obras pintadas en los vagones del metro y de las mezclas musicales que descubrieron los DJs que revolucionaron la música (al haber sido los primeros en utilizar las tornamesas como instrumentos musicales). Hoy, el rap es una disciplina artística esparcida como virus en todas las culturas del mundo, a la vanguardia de los usos sociales de la tecnología; flexible y que refleja constantemente la vertiginosa geopolítica mundial; y el más importante ejemplo de una estética posmoderna, pues rompe las barreras entre lo popular y lo culto, está hecha de pedazos de otras cosas y se ha convertido en una industria multimillonaria.

La mayor aportación del rap a la historia de la poesía es haberla regresado a la esfera pública.

Los raperos no solo son juglares modernos; son activistas, críticos, historiadores, divulgadores y, muchas veces, juegan un papel protagónico en sus comunidades.

En México, el rap ha tenido una historia más bien secreta, que florece bajo el auspicio de la etiqueta *underground*. Y dado que se ha practicado casi siempre en comunidades marginadas, no ha recibido el trato que merece como una técnica con valor en sí mismo. Solo hasta esta década adquirió su mayoría de edad gracias a un grupo más o menos estable de escenas diferentes, cada una con artistas prolíficos y comprometidos y cada una con un público cautivo que consume sus productos. Esto ha generado éxito comercial en plataformas digitales, presencia en festivales y un circuito de giras a nivel nacional pero, sobre todo, un diálogo público nutrido de voces e intereses muy distintos.

El rap ha penetrado todos los niveles de la educación, la mercadotecnia y la publicidad; también, como en el caso que nos convoca, los espacios reservados por lo general a la llamada alta cultura. El rap ha tenido presencia en Poesía en Voz Alta desde hace más de una década pero este año tiene un espacio estelar, como una manera de celebrarlo y de reconocer su valor intrínseco poético y la complejidad artística que conlleva su práctica.

Al final, son este tipo de gestos los que afianzan el cambio, lo legitiman y le dan profundidad: ayudan a tumbar las fronteras de los prejuicios y construyen un nuevo panorama con los escombros tirados.

FARUZ FEET

CALENDARIO

VIERNES 10

MEMORIAL POÉTICO M68	Pieza sonora de Pablo Gav a partir de poemas de Castellanos, Fernández, Fraire, Huerta, Pacheco, Paz, Reyes y Sabines	Espacio Sonoro 18:30
IMPROVISACIÓN SOBRE *LOS CANTOS DE MALDOROR* *PREVIO REGISTRO	Erik Friedlander, chelo	Rosario Castellanos 20:00

SÁBADO 11

CONCURSO ABIERTO DE *FREESTYLE* *PREVIO REGISTRO	MC - DJ Diavlid	Foro 2 12:00
IMPROVERSADORES	Aczino y Danger / Grizzy y Yosef / Hernán Andablo y el Trío Amanecer Huasteco	Foro al Aire Libre 15:00
BATALLA ÉPICA	Juan José Arreola (representado por Danger) vs. Rosario Castellanos (representada por Ximbo)	Foro al Aire Libre 16:00
BATALLA SECRETOS DE SÓCRATES	Proof vs. Faruz Feet	Espacio Sonoro 17:00
CONCIERTO	Mime 871	Foro al Aire Libre 18:00
CONCIERTO	Hispana	Foro al Aire Libre 19:00
CONCIERTO	La Banda Bastön	Foro al Aire Libre 20:00

DOMINGO 12

NADIE QUIERE ESCUCHAR TUS POEMAS EN VOZ ALTA	Ashauri López, conductor	Foro 2 12:00
MEMORIAL POÉTICO M68	VER VIERNES 10	Espacio Sonoro 13:00
CONCURSO - *BESTIARIO* DE ARREOLA *PREVIO REGISTRO	Declamación de selecciones del *Bestiario* de Arreola	Foro 2 14:00
LECTURAS DE POESÍA	Elisa Díaz Castelo, Galo Ghigliotto, Hubert Matiúwàa, Robin Myers y Yelitza Ruíz	Espacio Sonoro 16:00
CONCIERTO DE CIERRE	Erik Friedlander e invitados	Foro al Aire Libre 19:00

MARTES 14

CONTRA LA INGENUIDAD *PREVIO REGISTRO	Taller de poesía y edición de textos poéticos / Imparte: Galo Ghigliotto	Rosario Castellanos 17:00

ACTIVIDADES PARALELAS

MIÉRCOLES 8

POESÍA EN VOZ ALTA ITINERANTE	Hubert Matiúwàa y Yelitza Ruíz	Facultad de Arte y Diseño Sala de Videoconferencias, 13:00

JUEVES 9

POESÍA EN VOZ ALTA ITINERANTE	Hubert Matiúwàa y Yelitza Ruíz	Facultad de Ciencias Auditorio Carlos Graef, 12:00

LUNES 13

POESÍA EN VOZ ALTA ITINERANTE	Galo Ghigliotto	CCH Vallejo Explanada, 11:00

ESPACIO SONORO
18:30

MEMORIAL POÉTICO M68

PIEZA SONORA ESPACIALIZADA DE PABLO GAV A PARTIR DE POEMAS DE CASTELLANOS, FERNÁNDEZ, FRAIRE, HUERTA, PACHECO, PAZ, REYES Y SABINES

Como parte de las actividades conmemorativas de los 50 años del movimiento estudiantil agrupadas bajo la iniciativa M68 de la UNAM, la Casa del Lago presenta un memorial poético de la matanza del 2 de octubre. Los poemas incluidos en esta pieza, concebida y encargada para el sistema de sonido multicanal de la Casa ubicado en el Espacio Sonoro, son:

- "Memorial de Tlatelolco" de Rosario Castellanos
- "Carta de Nonoalco" de Guillermo Fernández
- "2 de octubre en un departamento del Edificio Chihuahua" de Isabel Fraire
- "Nueve años después - Un poema fechado" de David Huerta
- "Las voces de Tlatelolco" de José Emilio Pacheco
- "Intermitencias del Oeste (3) (México: Olimpiada de 1968)" de Octavio Paz
- "Los derrotados" de Jaime Reyes
- "Tlatelolco, 68" de Jaime Sabines

• VOCES: Pamela Almanza, Hernán Bravo Varela, David Huerta y Rodrigo Márquez Tizano

• SELECCIÓN, EDICIÓN E INTRODUCCIÓN: Hernán Bravo Varela

• COMPOSICIÓN, DISEÑO SONORO Y ESPACIALIZACIÓN: Pablo Gav

• COORDINACIÓN: Óscar Adad

Casa del Lago agradece el apoyo de Radio UNAM para la grabación de las voces

Memorial poético se presenta como parte del Programa conmemorativo por los 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968 (M68).

ESTE MEMORIAL TAMBIÉN SE PRESENTARÁ EL DOMINGO 12 DE AGOSTO A LAS 13:00

SALA ROSARIO CASTELLANOS
20:00

IMPROVISACIÓN SOBRE *LOS CANTOS DE MALDOROR*

ERIK FRIEDLANDER, CHELO

Maldoror fue el primer álbum solista de Friedlander y consistió en improvisar sobre diez extractos de *Los cantos de Maldoror*. Quince años después, Friedlander revisita su expedición por los acantilados verbales y simbólicos de Lautréamont y nos ofrece un segundo acercamiento a este texto fundacional de la poesía maldita.

FOTO: © ANGELO MERINDINO

Erik Friedlander (Nueva York, 1960)
Uno de los violonchelistas más importantes de la actualidad, además de un notable compositor. Es uno de los protagonistas de la escena de vanguardia neoyorquina y ha trabajado junto a artistas tan diversos como The Mountain Goats, Courtney Love y John Zorn, además de formar parte de distintos ensambles y grupos de jazz. La variedad de estilos lo ha llevado a buscar nuevos modos de interpretación e improvisación y entre sus producciones recientes están *Illuminations* (2015), *Oscalypso* (2015) y *Rings* (2016). Ha compuesto música para obras de danza, documentales como *Nothing on Earth* (2013) y películas como *Future Weather* (2013).

PREVIO REGISTRO

FORO 2
12:00

CONCURSO ABIERTO DE *FREESTYLE*

DJ DIAVLID

El *freestyle* es un arte callejero que consiste en utilizar la agudeza mental y la respuesta rápida para generar objetos verbales complejos y que funcionen en tiempo real. En una batalla de *freestyle*, el objetivo es avergonzar al oponente. El punto de un torneo de *freestyle* es encontrar al mejor entre muchos a través de un cuadrangular de batallas.

DJ Diavlid (Naucalpan, 1985)
Se inició en la escena del hip hop y las tornamesas en 2004. Ha grabado con las principales figuras del hip hop así como de otros géneros como rock, reggae, jazz, funk y música electrónica. Compitió en concursos internacionales como 3Style Red Bull en 2016 y el Scratch Match en 2017. También se ha presentado en festivales como el Vive Latino en 2008 y 2013, el Festival Cultural y Musical dentro del Reclusorio Norte en 2008 y el Festival Internacional Cervantino 2017.

PREVIO REGISTRO

FORO AL AIRE LIBRE
15:00

IMPROVERSADORES

ACZINO Y DANGER / GRIZZY Y YOSEF / HERNÁN ANDABLO Y EL TRÍO AMANECER HUASTECO

Una demostración interdisciplinaria de improvisación poética con dos registros diferentes, ambos de tradiciones populares: el son huasteco y el rap. A través de ejercicios sencillos (sacar un papelito al azar con una temática, pedir al público una palabra), estos maestros de la oralidad generan un diálogo entre ellos con posibilidades prácticamente inagotables y sin descuidar las estrictas reglas métricas del español.

ACZINO

Aczino (Ciudad Nezahualcóyotl, 1990)
Rapero y *freestyler* mexicano, campeón internacional reinante de Red Bull Batalla de los Gallos 2017. Ese título, sumado a los cuatro campeonatos de las ediciones nacionales de este mismo torneo, lo convierte en el primer tetracampeón de la Batalla de los Gallos. Su carrera inició en 2007 y desde entonces ha representado a México en torneos internacionales en Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Entre los títulos de su discografía están *Punto de partida* (2011), *Psicofonía* (2013), *XXIII* (2014) y el más reciente, *Inspiración divina* (2017).

Hernán Andablo
(VER FICHA DE TRÍO AMANECER HUASTECO)

Danger
(VER FICHA DE BATALLA ÉPICA, P. 14)

DANGER

Grizzy y Yosef (Ciudad de México, 1994)
Dúo también conocido como Stationbeatz. Se reunieron en 2012 y desde 2013 participan en festivales tanto en México como en el extranjero, entre los cuales destacan el Festival Beats, la Feria Nacional de San Marcos y el Festival Pide Vida. Han aparecido en programas de televisión y su trabajo aparece en spots de comerciales y en proyectos de animación. Actualmente experimentan con algunos instrumentos y herramientas para darle una nueva dimensión al *beatbox*.

Trío Amanecer Huasteco
La agrupación surgió en 2005 y es originaria del pueblo de Agua Zarca, en Landa de Matamoros, municipio ubicado en la Sierra Gorda queretana. Ha participado en más de mil conciertos y realizado giras por Estados Unidos, Sudamérica y algunos países europeos. Ha participado en festivales como el Festival Internacional Cervantino, el Festival de la Huasteca y Red Bull Batalla de los Gallos. Además de su carrera musical, contribuye a la expansión del arte del huapango a través de la formación de agrupaciones culturales con niños en comunidades periféricas. Hernán Andablo es violinista del grupo.

FORO AL AIRE LIBRE
16:00

BATALLA ÉPICA

JUAN JOSÉ ARREOLA (REPRESENTADO POR DANGER) VS. ROSARIO CASTELLANOS (REPRESENTADA POR XIMBO)

La puesta en escena de un enfrentamiento ficticio. Luego del estudio de la obra de ambos autores, los MCs convocados escriben cada uno tres rounds en rimas raperas en los que reinterpretan los pormenores de su literatura. Un ejercicio lúdico de imaginación libre, donde el objetivo es celebrar el legado de estos autores. La presencia frecuente de Rosario Castellanos en las tertulias de la Casa del Lago es testamento del sitio crucial que ocupa en la historia de este recinto, así como del papel fundamental de su escritura en la literatura mexicana del siglo XX. Juan José Arreola, por su parte, incorporó el desparpajo y la voluntad de crear en acción con el deseo de quiebre y el impulso de vanguardia que le eran naturales; además de su obra literaria, fue un animador cultural sin parangón.

XIMBO

Danger (Tijuana, 1986)
Uno de los iconos del hip hop en México. Comenzó su actividad hace más de diez años y sus videos superan los tres millones de reproducciones en YouTube. Además de realizar giras por Europa, Estados Unidos y Sudamérica, ha sido juez en concursos como Red Bull Batalla de los Gallos y actualmente promueve su último disco, *Sembrando laureles*. Es también activista, promotor cultural independiente y tallerista. Lleva festivales y programas culturales a jóvenes en situaciones vulnerables como aquellos que están en cárceles, barrios con altos niveles de criminalidad y casas hogar. Actualmente es director y productor de Secretos de Sócrates.

Ximbo (Ciudad de México, 1979)
Es una de las pocas mujeres que forma parte de la primera generación del hip hop en México. Comenzó a rimar en los escenarios en 1996. Fue juez representante de México en la primera final de Red Bull Batalla de los Gallos y ha compartido escenario con diversos artistas internacionales. En 2008 comenzó su carrera como solista con el EP Fresco. En 2016 lanzó su primer LP de estudio, *Ohkela*, bajo la producción de Milio Boogie y Bial HClap con colaboraciones de Raw G, Akil Ammar, Skool 77, Bhajan Resplandor, Aldo Max (Los Músicos de José), Eptos Uno y Dj Sonicko. Al siguiente año fundó con Jezzy P el colectivo de hip hop femenino Mujeres Trabajando. Además de su carrera en los escenarios, ha sido conductora de televisión en TV UNAM e IngenioTV.

ESPACIO SONORO
17:00

BATALLA SECRETOS DE SÓCRATES

PROOF VS. FARUZ FEET

Una batalla de rap escrito, con tres rounds por artista: en el primero los contendientes desarrollan una temática; el segundo cuenta con tres conceptos o palabras que deben utilizarse; y el último es libre, el único acompañado de música y cuyo objetivo es atacar al contrincante. En una batalla escrita lo más importante es el ingenio, la capacidad de utilizar dobles sentidos, de hacer juegos de palabras y líneas de poder. Estas batallas buscan generar objetos verbales que queden impresos en la memoria de quien los presencie, tanto por su fuerza poética como por el uso del lenguaje.

PROOF

Faruz Feet (Ciudad de México, 1992)
También conocido como Misael Sánchez, es rapero y productor musical. Comenzó su carrera hace más de diez años. En 2012 lanzó su primer disco, *El todo por el todo*, y entre sus trabajos de estudio se cuentan *King Kong Mixtape Vol. 1* (2013), *King Kong Mixtape Vol. 2* (2016) y *Crashed* (2018). También ha participado en el Festival Marvin y Nike Battle Force y en batallas de rap escrito. Ha colaborado con artistas como Eptos Uno, Hood P y Ghosk Isais. Pertenece además a los colectivos The Corner y Neverdie.

Proof (Estado de México 1995)
También conocido como Luis Perea, es cuentista, poeta y rapero. Trabajó en Radio UNAM como redactor de artículos y cápsulas. Ha grabado dos discos, *Verdugo* y *Caminata*, y trabaja en el tercero, titulado por ahora *Nunca vemos nada*. Su canal de YouTube, donde aloja el trabajo que realiza como rapero, supera los 120,000 suscriptores. Ha participado en batallas escritas de rap en ligas en México, Perú y Colombia, como Línea 16, Spit, Secretos de Sócrates y Barras de sangre.

Secretos de Sócrates
Un proyecto de batallas que surgió en Buenos Aires en 2015, originalmente como un evento enfocado en enfrentamientos de rap. Esta nueva liga incorporó algunas variantes: las batallas tenían alguna temática definida y se prohibía el ataque directo en dos de sus rounds, para enfatizar el componente de creación. Ese mismo año hace su aparición en la Ciudad de México e involucra a actores de otras disciplinas orales: decimistas, slameros, jaraneros y soneros. A la fecha han tenido lugar tres encuentros en México con más de 5,000 asistentes en conjunto, 140 artistas participantes, tres millones y medio de reproducciones de los videos de las distintas presentaciones y 40,000 suscriptores en el canal oficial de YouTube.

CONCIERTOS

El rap ha tenido presencia en Poesía en Voz Alta desde hace más de una década. Este año tiene un espacio estelar, como una manera de celebrarlo y de reconocer su valor intrínseco poético y la complejidad artística que conlleva su práctica.

18:00 MIME 871
19:00 HISPANA
20:00 LA BANDA BASTÖN

Hispana (Monclova, 1988)
También conocida como Patricia Polet González Osoria o por su alter ego Mamba Negra, es rapera con más de diez años en la escena. Debutó como solista con el lanzamiento de su EP *Mamba Negra* en 2012. A partir de entonces ha colaborado con los mejores exponentes nacionales e internacionales como Onix, Nach, Ariana Puello, Canserbero y Akapella. En 2015 publicó "Mudando de Piel", sencillo producido por DJ Phat con el sello independiente JBentertainment. Su proyecto más reciente se titula 88. Actualmente su canal de Youtube registra más de cinco millones de visualizaciones.

HISPANA

La Banda Bastön
Está integrada por Muelas de Gallo (MC) y Dr. Zupreeme (DJ y productor). Se formó en Baja California Sur a finales de los años noventa. Es uno de los actos más longevos e influyentes de la escena del rap en México. Entre sus grabaciones destacan los EP *Jardín de huesos* (2002) y *XVI* (2015), así como los LP *Todo bien* (2013) y *Luces fantasma* (2017). Ha participado en festivales como el Festival Ceremonia, el Corona Capital y el Festival Centro, entre muchos otros.

LA BANDA BASTÖN

Mime 871 (Torreón, 1985)
También conocido como Carlos Saldaña, es rapero, *beatmaker* y diseñador. Es integrante del 871 Crew y a lo largo de más de 15 años de carrera se ha presentado en las ciudades más importantes el país. Lanzó *Historias de un hombre* en 2004, su primer proyecto como productor, y en 2008 el *871 Crew Mixtape*, la primera producción antológica del 871 Crew. En 2015 debutó como solista con *Luz negra* y el tema "Lo que vale", un single dedicado a su hija en el cual critica el sexismo en la sociedad. Otro de sus proyectos es Irregular Vision, estudio de diseño que se enfoca en producir arte para discos, así como una línea de ropa.

MIME 871

FORO 2
12:00

NADIE QUIERE ESCUCHAR TUS POEMAS EN VOZ ALTA

ASHAURI LÓPEZ, CONDUCTOR

Una celebración de la poesía libre, horizontal y democrática. Todos pueden participar, traer su poema y leerlo, improvisarlo o decirlo de memoria. Las únicas reglas: que los participantes escriban con anterioridad su nombre en la lista y que cada uno respete sus tres minutos de participación.

Ashauri López (Ciudad de México, 1988)
Es escritor, gestor cultural, guionista y director. Ha publicado las novelas *Velvet* (2012) y *La caspa del diablo* (2013) y el libro de poemas *La guácara romántica* (2015). Ha leído sus poemas con acompañamiento musical en ferias y festivales alrededor de México como el Festival Verbo, Secretos de Sócrates, el Festival Marvin y la Feria del Libro de Oaxaca. Es fundador de la clica Bala Fría, una comunidad de autores que se dedica a llevar las letras a nuevos terrenos, y organiza mes a mes el *open mic* de poesía *mala* "Nadie quiere escuchar tus poemas".

ESPACIO SONORO
13:00

MEMORIAL POÉTICO M68

PIEZA SONORA ESPACIALIZADA DE PABLO GAV A PARTIR DE POEMAS DE CASTELLANOS, FERNÁNDEZ, FRAIRE, HUERTA, PACHECO, PAZ, REYES Y SABINES

Como parte de las actividades conmemorativas de los 50 años del movimiento estudiantil agrupadas bajo la iniciativa M68 de la UNAM, la Casa del Lago presenta un memorial poético de la matanza del 2 de octubre concebido y encargado para el sistema octafónico de la Casa ubicada en el Espacio Sonoro.

PARA MÁS DETALLES VER LA PÁGINA 10

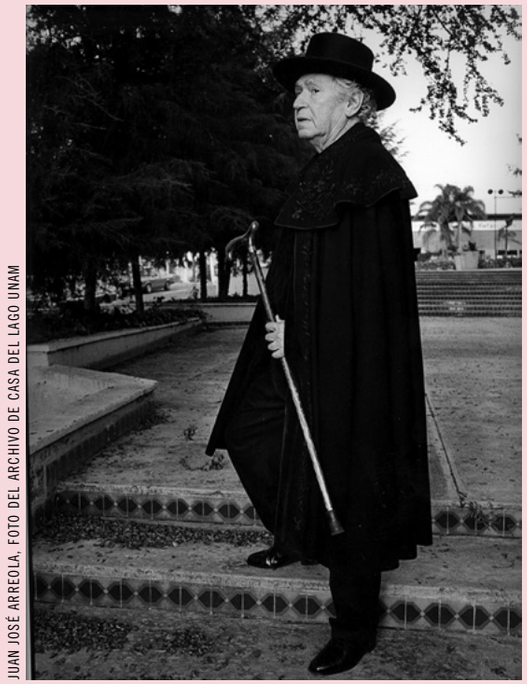
FORO 2
14:00

CONCURSO *BESTIARIO* DE ARREOLA

CONCURSO DE DECLAMACIÓN DE SELECCIONES DEL *BESTIARIO*

Con motivo del centenario del nacimiento de Juan José Arreola, su director fundador, la Casa del Lago UNAM convoca a todos los interesados al Primer concurso de declamación del *Bestiario*. Los interesados deberán memorizar al menos dos de los textos descriptivos de animales del *Bestiario* (excepto "El sapo", debido a su brevedad), de los cuales declamarán uno o ambos frente al jurado y el público presente. El jurado premiará la fidelidad para memorizar el texto, así como la intención y fluidez con que éste sea declamado.

PREVIO REGISTRO



JUAN JOSÉ ARREOLA, FOTO DEL ARCHIVO DE CASA DEL LAGO UNAM

ESPACIO SONORO
16:00

LECTURAS DE POESÍA

Desde sus inicios, el espíritu original de PVA ha sido devolver al ámbito de la palabra hablada aquello que quedó consignado en un texto escrito. Cinco poetas surgidos de muy distintos contextos asumen el reto, con la consigna de ofrecer al público una representación más cercana del performance que de una lectura convencional.

ELISA DÍAZ CASTELO

Elisa Díaz Castelo (Ciudad de México, 1986)
Es poeta. Cursó una maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York (2013-2015). Sus poemas han aparecido en *Tierra Adentro*, *Este País* y *Periódico de poesía*, así como en inglés en *Border Crossing*, *Tupelo Quarterly* y *Poetry International*. Ganó el primer lugar del certamen Poetry International de 2016 y el Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal en 2017 con su poemario *Principia*. Fue becaria del Fonca en el periodo 2015-2016 y actualmente tiene la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas.

Galo Ghigliotto (Valdivia, 1977)
Es escritor y maestro en literatura latinoamericana y chilena. Como poeta ha publicado los libros *Valdivia* (2006), *Bonnie & Clyde* (2007), *Aeropuerto* (2009) y *Monosúper* (2016). Como narrador publicó en 2013 el libro de relatos *A cada rato el fin del mundo* y la novela *Matar al Mandinga* en 2016. También ha recibido la beca de escritores para su poemario *Herodes* (2013) y su novela *Maleza* (2014), dos libros que aún permanecen inéditos. En 2016 resultó ganador de los Juegos Literarios Gabriela Mistral en la categoría inéditos, con su novela *Matar al Mandinga*. En 2017, la traducción al inglés de su libro *Valdivia* realizada por Daniel Borzutzky ganó el National Translation Award in Poetry (EE.UU.).

HUBERT MATIÚWÀA

Hubert Matiúwàa (Guerrero, 1986)
Poeta integrante de la cultura Mè'phàà. Estudió creación literaria y estudios latinoamericanos y en 2015 realizó una estancia de investigación en Nicaragua para indagar en el parentesco de las culturas Mè'phàà y Sutiaba. Su trabajo le ha valido becas y premios como el Primer Premio en Lenguas Originarias Cenzontle en 2016 y el V Premio de Literaturas Indígenas de América en 2017. Fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y es columnista de *Filosofar Mè'phàà*, en Ojarasca, suplemento del periódico La Jornada. Es autor de los libros *Xtámbaa/Piel de Tierra* (2016) y *Tsína rí nàyaxà'/ Cicatriz que te mira* (2017).

ROBIN MYERS

Robin Myers (Nueva York, 1987)
Es poeta y traductora. Escribió los libros de poemas *Amalgama* (2016), *Lo demás* (2016) y *Tener* (2017), todos publicados como ediciones bilingües. Ha traducido a diversos autores latinoamericanos al inglés, tanto poetas como narradores. Realizó una residencia de escritura en el Vermont Studio Center (EE.UU.) y otra de traducción literaria en el Centro Internacional de Traducción Literaria de Banff (Canadá). Vive en la Ciudad de México.

Yelitza Ruíz (Guerrero, 1987)
Abogada, estudió la maestría en estudios de arte y literatura. Beneficiaria del Programa Jóvenes Creadores del Fonca en 2013-2014 y 2017-2018. Ha publicado *Abril en casa* (2011) *Cartografía del tren* (2013) y *Juan José Arreola, el narrador que se revela en el poema* (2015). Su línea de investigación radica en la interdisciplina entre estudios literarios y áreas como la historia y el derecho. Dirige la organización Mujeres y revolución, así como el Festival Nacional de Literatura Acapulco Barco de Libros.

FORO AL AIRE LIBRE
19:00

CONCIERTO DE CIERRE

ERIK FRIEDLANDER E INVITADOS

Durante su estancia en PVA, Friedlander trabajará con un grupo de músicos locales para compartir sus experiencias como improvisador y compositor; el resultado de este trabajo será el acto de cierre de esta edición.

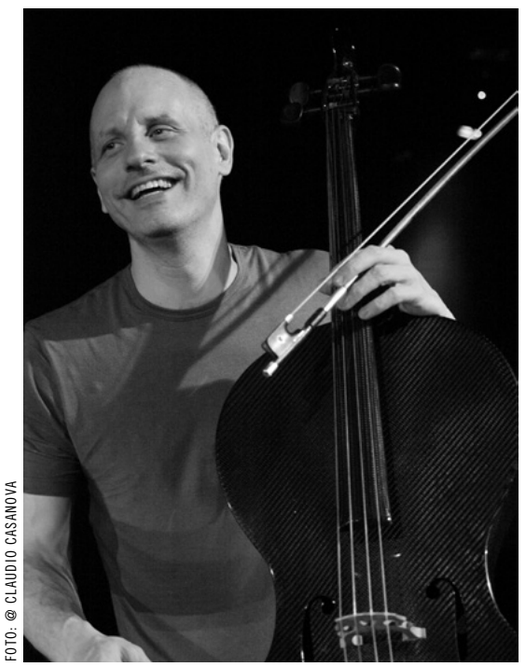


FOTO: @ CLAUDIO CASANOVA

SALA ROSARIO CASTELLANOS
17:00

CONTRA LA INGENUIDAD: TALLER DE POESÍA Y EDICIÓN DE TEXTOS POÉTICOS

IMPARTE GALO GHIGLIOTTO

Es fácil pretender que la escritura de un poema te transforma en un ser extraordinario. Este taller de 120 minutos dedicado al ejercicio de escritura y edición de textos poéticos da las herramientas para contener a la ingenuidad, formidable rival de la poesía.

PREVIO REGISTRO

GALO GHIGLIOTTO

ACTIVIDADES PARALELAS

POESÍA EN VOZ ALTA ITINERANTE

Como parte del programa continuo de trasladar la oferta de PVA a otras sedes de la UNAM, los poetas participantes en esta edición se presentan en los siguientes espacios:

MIÉRCOLES 8
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO
Hubert Matiúwàa y Yelitza Ruíz
Sala de Videoconferencias, 13:00

JUEVES 9
FACULTAD DE CIENCIAS
Hubert Matiúwàa y Yelitza Ruíz
Auditorio Carlos Graef, 12:00

LUNES 13
CCH VALLEJO
Galo Ghigliotto
Explanada, 11:00

YELITZA RUÍZ

CRÉDITOS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers
RECTOR

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
SECRETARIO GENERAL

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Mtro. Javier de la Fuente Hernández
SECRETARIO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Dra. Mónica González Contró
ABOGADA GENERAL

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL

Dr. Jorge Volpi Escalante
COORDINADOR

CASA DEL LAGO JUAN JOSÉ ARREOLA

José Wolffer
DIRECTOR

Claudia Curiel de Icaza
SUBDIRECTORA

Gilberto Cortés Torres
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Angélica Aguilar
JEFA DE SERVICIOS GENERALES

Itzuri Cabrera
JEFA DE DIFUSIÓN Y PRENSA

Erika Lázaro
JEFA DE PRODUCCIÓN

Héctor Flores
JEFE DE LOGÍSTICA

Roberto Gutiérrez
JEFE DEL ÁREA TÉCNICA

Alberto Andrade
JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS

Víctor Palacios
JEFE DE ARTES VISUALES

David Zamorano
JEFE DE MUSEOGRAFÍA

Alejandra Pérez Grobet
JEFA DE VINCULACIÓN

Frida Mendoza
JEFA DE CURSOS Y TALLERES

Begoña Marina, César Álvarez
DISEÑO

POESÍA EN VOZ ALTA

ASESORÍA: Feli Dávalos y Hernán Bravo Varela

DISEÑO DE CATÁLOGO: Priscila Vaneuville

EDITOR: Pablo Duarte

AGRADECIMIENTOS

Jaime Casillas
David Huerta
Mauricio Leyva
Pedro Serrano
Benito Taibo
Kyzza Terrazas

GRUPOHABITA

LECTURAS · CONCIERTOS · POESÍA ESPACIALIZADA
BATALLAS · *BEAT BOXERS* · MICRÓFONO ABIERTO
IMPROVISACIÓN · CONCURSO DE *FREESTYLE*

LA BANDA BASTÖN · FRIEDLANDER
ACZINO · ASHAURI · DANGER
DJ DIAVLID · DÍAZ · FARUZ FEET
GRIZZY · GHIGLIOTTO · HISPANA
MATIÚWÀA · MIME 871 · MYERS
PROOF · RUÍZ · SHAH MAT · TRÍO
AMANECER HUASTECO · YOSEF
XIMBO