

FESTIVAL

CASA del
LAGO
UNAM

POESÍA

EN

VOZ ALTA

24 – 26 DE MAYO, 2019

culturaUNAM

UNAM
La Universidad
de la Nación

LOS SOLES, EIDADES CÓSMICAS

Motenehua, mitoa
ca yuh nauhtlamantli mochiuh nemiliztli,
ypan iye macuili edad.

Yn iuh quimatia huehuetque,
yn ypan in ce tochtli
ypan moman yn tlalli yn ilhuicatl.
Yhuan yuh quimatia,
yn iquac omoman tlalli yn ilhuicatl,
oyuh nauhtlamantli onocca yn tlaca,
nauhtlamantli nemiliztli omochiuh.
Yn iuh quimatia cecentetl
yn tonatiuh catca.

(texto náhuatl)

Se refería, se decía
que así hubo ya antes cuatro vidas,
y que ésta era la quinta edad.

Como lo sabían los viejos,
en el año 1-Conejo
se cimentó la tierra y el cielo.
Y así lo sabían,
que cuando se cimentó la tierra y el cielo,
habían existido ya cuatro clases de hombres,
cuatro clases de vidas.
Sabían igualmente que cada una de ellas
había existido en un Sol (una edad).

INTRODUCCIÓN

JOSÉ WOLFFER

Poesía en Voz Alta (PVA) es uno de los festivales más importantes en América Latina dedicado a la puesta en escena de la palabra enunciada. Durante más de una década ha convocado a un gran número de artistas: Amiri Baraka, Bartolomé Ferrando, Erik Friedlander, Juan Gelman, Michel Houellebecq, Lee Ranaldo, Patti Smith y Raúl Zurita son algunos de los participantes internacionales más conocidos, así como destacados artistas y poetas mexicanos, entre ellos Aczino, Rocío Cerón, Rojo Córdova, Briceida Cuevas, Danger, Luis Felipe Fabre, Juan José Gurrola y Francisco Hernández.

En este 2019, PVA conmemora a título doble los 500 años de la llegada de la expedición de Hernán Cortés a México y su encuentro con Moctezuma. En primer lugar, con un encargo al compositor Rogelio Sosa inspirado en la labor incansable del antropólogo, historiador y pensador Miguel León-Portilla, cuya grabación del mito mexicana de los cinco soles es el germen de una intervención sonora que incluye narraciones en español y náhuatl, voces e instrumentos en vivo y electrónica. En segundo, ya insertos en el ámbito del rap (que de nueva cuenta ocupa un lugar fundamental en el programa de PVA), mediante una batalla épica entre el conquistador español y el emperador azteca, escenificada por Vincent Velázquez como Cortés y Bankai con Suerte como Moctezuma.

El día del rap en PVA inicia con un concurso abierto de *freestyle* y culmina con la presentación en mixteco, español e inglés del oaxaqueño Una Isu y enseguida del venezolano Akapellah, estrella fulgurante de la improvisación vocal. La lectura de *Batallas en el desierto* de José Emilio Pacheco, a cargo de estudiantes del Centro Universitario de Teatro, es un guiño a los orígenes de PVA en la Casa del Lago UNAM en las décadas de 1950 y 1960. El espíritu vanguardista y multidisciplinario de los fundadores se advierte también en un moderno *cadáver exquisito* que conjuga poesía, ilustración y música con la participación de Carla Faesler, Horacio Warpola y *Bef*, entre otros. zeitkratzer, ensamble paneuropeo basado en Berlín, impulsor de larga trayectoria de música contemporánea pero también de proyectos que nadie más acomete, visita México por primera vez con un programa único: su versión para ensamble instrumental de *Metal Machine Music*, disco precursor del *noise* que ese gran poeta del rock, Lou Reed, grabó para sorpresa de todos en 1975.

OCASO DE LOS SOLES

ROGELIO SOSA

Ocaso de los soles es una intervención sonora para narradores en español y náhuatl, dos cantantes, alientos, percusión y música electrónica en ocho canales comisionada por Casa del Lago UNAM con motivo de los 500 años de la llegada de los españoles a Tenochtitlan e inspirada en el trabajo de Miguel León-Portilla.

Pensada a manera de radio ópera, la pieza está conformada por diecisiete micro escenas en las que se van intercalando narraciones de la leyenda de los cinco soles cosmogónicos con narraciones de los ocho presagios funestos que predicen la caída de Tenochtitlan. Así pues, la majestuosidad épica de los orígenes cósmicos de la cultura mexicana se va viendo interrumpida por el misticismo y misterio de los acontecimientos extraordinarios que predicen la llegada de los españoles. *Ocaso de los soles* es una obra que habla sobre el principio y el fin de una cultura simultáneamente. La narración en español del texto "Los soles, las edades cósmicas" usada en la pieza es extraída del disco *Mitos prehispánicos* grabado por Miguel León-Portilla para la colección Voz Viva de México. Las narraciones en náhuatl corren a cargo de Salvador Reyes y Ana Lilia Velázquez. Los ocho presagios funestos utilizados son los textos de las transcripciones de los informantes indígenas de Sahagún contenidos en el libro XII del Códice Florentino.

Ocaso de los soles busca revisitar el universo musical prehispánico de manera ecléctica y sincrética mezclando recursos musicales contemporáneos y experimentales con la sonoridad musical de los instrumentos de la época. De esta manera, cada escena de la pieza es imaginada y representada musicalmente mediante una amalgama de paisajes sonoros, sonidos concretos, improvisaciones vocales e instrumentales y sonidos procesados electrónicamente de diversos instrumentos prehispánicos tales como flautas, silbatos, ocarinas, tambores, sonajas, cascabeles y otros instrumentos percusivos.

METAL MACHINE MUSIC

DE LOU REED

TANIA MOLINA

En julio de 1975, Lou Reed grabó *Metal Machine Music*, un álbum doble, cada lado con una duración de 16 minutos, de puro y duro *feedback* de guitarra. ¿Qué se proponía con ello? En 1974 había lanzado *Sally Can't Dance*, un éxito comercial; ahora volvía con 64 minutos de estridencia. Por si fuera poco, MMM podía continuar al infinito: el lado 2 del disco 2 culminaba con un *loop* que seguía sonando mientras uno no levantara la aguja del tocadiscos.

Los fans y críticos que esperaban un nuevo *Walk on the Wild Side* no supieron cómo reaccionar. Algunos lo consideraron una tomadura de pelo o un intento por romper su contrato con la disquera RCA; otros declararon que era una genialidad. La revista *Rolling Stone* equiparó el disco a una experiencia tan espantosa “como pasar la noche en una terminal de autobuses” y lo comparó con “el quejido tubular de un refrigerador galáctico”. En cambio, el legendario y provocador crítico Lester Bangs escribió: “Cuando despiertas con la peor cruda de tu vida, *Metal Machine Music* es la mejor medicina”. Continuaba: “Si se trata de despejar la mierda, yo tenía un amigo que decía: ‘Me meto ácido al menos cada dos meses, ¡así limpio mi cerebro de toda la basura!’. Pues yo digo lo mismo de MMM. Solo que me la receto una vez al día, como vitaminas”. Bangs concluyó que era “el mejor disco en la historia del tímpano humano”. ¿Lo decía en serio? A saber. Por su parte, Dave Segal, en el diario *The Stranger* de Seattle, lo llamó “el big bang del *noise rock*”.

¿Cómo lo describía el propio Reed? “A esto me refería con rock de verdad, que se ocupa de cosas reales”, escribe en el texto que acompaña al álbum. “A la mayoría no les gustará y no los culpo. No está hecho para ustedes. Lo hice para siquiera tener algo que escuchar.” La versión que prevalece sobre cómo el músico creó MMM, según cuenta Anthony DeCurtis en su biografía *Lou Reed - Una vida*, es que lo grabó en su loft de Manhattan con tres guitarras, dos amplificadores y una grabadora analógica de cuatro pistas. “Lo hice por amor al *feedback* de guitarra y al chillido de la máquina de metal”.

Muchos coinciden hoy en que Reed quiso romper con las expectativas con MMM; no quería dejarse encajonar, ni en el *glamrock* ni en alguna otra casilla. No le interesaba seguir grabando éxitos comerciales para encumbrarse en el *mainstream*. Al carajo con todo eso. Por tanto suena lógico que Lenny Kaye, integrante del grupo de Patti Smith, le preguntara a Reed si pensaba que MMM lo había vuelto a establecer como un artista *underground*. “Reed sentía la necesidad de ponerse al volante de su propia carrera... y estrellarla contra una pared”, escribe DeCurtis. Y ese fue el resultado, más o menos. Miles de personas regresaron el álbum a las tiendas. Semanas después de lanzarlo, RCA retiró el disco. El álbum, sin embargo, añejó de maravilla y ha sido reconocido como un precursor del *noise*, de la música industrial y hasta del *trance* y el techno.

A inicios de los dosmiles, el ensamble europeo zeitkratzer se acercó a Reed y le propuso hacer una versión instrumental, para ser tocada en vivo, de MMM. Se trataba de una propuesta audaz por parte de un grupo singular, que se ha distinguido por acometer proyectos de gran originalidad. Fundado en 1997 e integrado por una decena de músicos, así como un ingeniero de sonido y otro de iluminación, originarios de distintas ciudades europeas pero con base en Berlín, zeitkratzer se describe a sí mismo como “sonido hecho visible, tangible, corpóreo: una experiencia corporal de música en vivo”. Interpreta a los referentes de la música contemporánea como Cage, Stockhausen y Xenakis, pero también se ocupa de Kraftwerk o de la música folclórica de los Alpes, por ejemplo. Entre sus colaboradores están Keiji Haino, Carsten Nicolai y Terre Thaemlitz. Para zeitkratzer “la música, sobre todo la llamada música nueva, prospera en una continua contaminación”.

La respuesta de Reed fue contundente: “De ninguna manera. Eso es imposible”. zeitkratzer insistió. Enviaron un *demo* y le pidieron que lo escuchara. Reinhold Friedl, director del ensamble, relata la respuesta de Reed: “Lo mandaron, lo escuché, y ahí estaba. Era increíble. Les dije: ‘¡Por Dios! Está bien, háganlo’”.

Incluso para un grupo tan versátil como zeitkratzer, la misión se antojaba imposible: transcribir 64 minutos de *feedback* de guitarra y crear una

partitura para alientos, cuerdas, piano y percusiones. Pero lo lograron. A Reed le gustó tanto el resultado que se sumó a zeitkratzer para tocar en vivo la versión instrumental de MMM, en un concierto en la Berlin Festpielhaus en 2002. Su controvertida creación llegaba así a un nuevo público. Pero Reed volvería a ella una vez más: en 2011, dos años antes de su muerte, remasterizó la grabación original de *Metal Machine Music* y la editó en su propio sello, Sister Ray Records. Para su debut en México, zeitkratzer nos trae su versión de este hito de la música alternativa, convertido ya en un clásico de su repertorio.

CALENDARIO

PROGRAMA

JUEVES 23

FÁBRICA DE RIMAS *REGISTRO PREVIO	Taller de rap avanzado / Imparte: Danger	Salón 1	17:00
---	--	---------	-------

VIERNES 24

OCASO DE LOS SOLES	Intervención sonora de Rogelio Sosa inspirada en el mito mexica de los soles cosmogónicos grabados por Miguel León-Portilla	Espacio Sonoro	19:30
---------------------------	---	----------------	-------

CONCIERTO *REGISTRO PREVIO	<i>Metal Machine Music</i> de Lou Reed interpretado por zeitkratzer	Foro Arreola	21:00
--------------------------------------	---	--------------	-------

SÁBADO 25

EL CLUB DE LA PELEA *REGISTRO PREVIO	Concurso de <i>freestyle</i> MC - DJ Diavlid	Foro 2	12:00
--	---	--------	-------

IMPROVERSADORES	Danger, Tali Díaz & Los Díaz del Real y Trío Balcón Huasteco & Erika Medellín	Foro Arreola	15:00
------------------------	---	--------------	-------

BATALLA ÉPICA CORTÉS VS. MOCTEZUMA	Cortés (representado por Bankai con Suerte) vs. Moctezuma (representado por Vincent)	Foro Arreola	16:00
---	--	--------------	-------

BATALLAS SECRETOS DE SÓCRATES	Esraes vs. Gran Dao Chilli Flow Parker vs. Gino	Foro Arreola	17:00
--	--	--------------	-------

CONCIERTO	Una Isu + DJ TBear	Foro Arreola	18:30
------------------	--------------------	--------------	-------

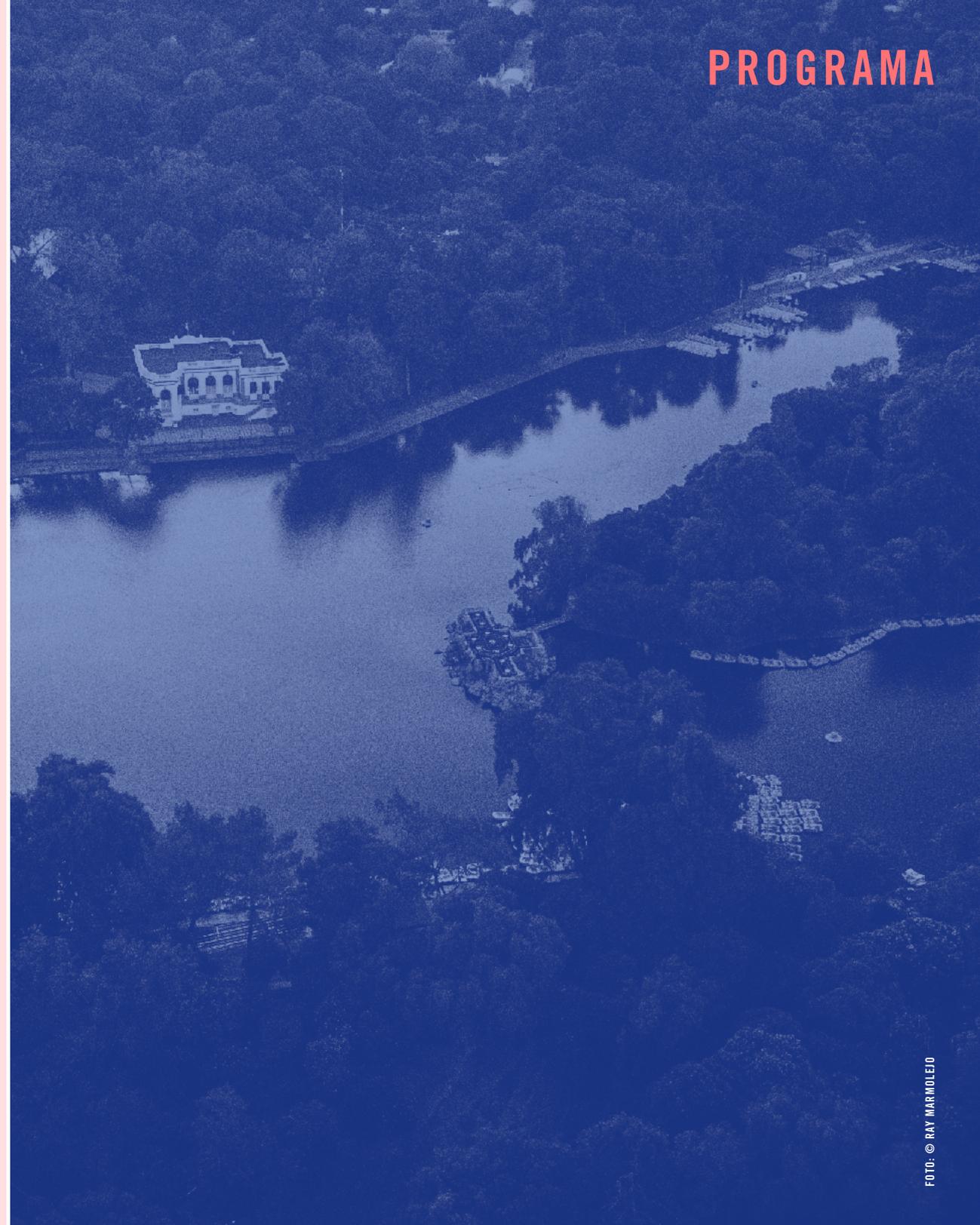
CONCIERTO	Akapellah	Foro Arreola	19:30
------------------	-----------	--------------	-------

DOMINGO 26

LECTURA DE BATALLAS EN EL DESIERTO DE JOSÉ EMILIO PACHECO	Con alumnos del Centro Universitario de Teatro (CUT)	Foro 2	12:00
--	--	--------	-------

CADÁVER EXQUISITO	Sesión multidisciplinaria con Bernardo Fernández (<i>Bef</i>), Burghost, Carla Faesler, Paola Llamas Dinero, David Rojas Azules y Horacio Warpola	Foro Arreola	13:00
--------------------------	---	--------------	-------

OCASO DE LOS SOLES	VER VIERNES 24	Espacio Sonoro	15:00
---------------------------	----------------	----------------	-------

ESPACIO SONORO
19:30

OCASO DE LOS SOLES

INTERVENCIÓN SONORA INSPIRADA EN EL MITO MEXICA DE LOS SOLES COSMOGÓNICOS
GRABADO POR MIGUEL LEÓN-PORTILLA

Ocaso de los soles es una intervención sonora comisionada por Casa del Lago UNAM con motivo de los 500 años del encuentro de Cortés y Moctezuma, inspirada en el trabajo revelador del mundo náhuatl de Miguel León-Portilla. El punto de partida es el mito mexica de los soles cosmogónicos, grabado por León-Portilla para la colección Voz Viva de México, que alterna en la pieza con la narración de los presagios funestos de la caída de Tenochtitlán y con distintos elementos sonoros. La obra cuenta con narradores en español y náhuatl, voces e instrumentos en vivo y electrónica. Fue concebida para el Espacio Sonoro de Casa del Lago, equipado con un dispositivo sonoro multicanal y ubicado en un jardín junto al Lago de Chapultepec.

- VOZ GRABADA EN ESPAÑOL: Miguel León-Portilla
- VOCES GRABADAS EN NÁHUATL: Salvador Reyes y Ana Lilia Velázquez
- VOCES EN VIVO: Rodrigo Ambriz y Bárbara Lázara
- PERCUSIONES: Milo Tamez
- ALIENTOS: Jacob Wick
- COORDINACIÓN ESCÉNICA: Aura Arreola
- ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: Daniel Lara
- ASISTENTE DE DIRECCIÓN: Mariana David
- COMPOSITOR, DIRECCIÓN MUSICAL Y ESCÉNICA: Rogelio Sosa

La grabación de León-Portilla aparece en el capítulo “Los soles, edades cósmicas”, parte del álbum-libro *Mitos prehispánicos* editado por Voz Viva de México. Casa del Lago agradece la colaboración de la Dirección de Literatura de Cultura UNAM para llevar a cabo este proyecto, así como el apoyo de Radio UNAM.

RODRIGO AMBRIZ

Utiliza técnicas vocales extendidas en diferentes formatos de audio, video y acciones performáticas. En las escenas de ruidismo e improvisación libre ha colaborado con músicos de vanguardia de reconocimiento mundial. Con su dúo (SIC), proyecto en dupla con el baterista Julián Bonequi, se ha presentado en festivales nacionales e internacionales. Codirige el sello de ediciones limitadas en cinta Campo Abierto. Ha sido becario del programa Jóvenes Creadores de FONCA.

AURA ARREOLA

Creadora escénica, gestora y productora de teatro y danza butoh, es cofundadora de la compañía Campo Escénico s.c., Cuerpos en Revuelta-Festival Internacional de Danza Butoh y la Sociedad de Carne y Hueso. Ha participado en giras internacionales y sus estudios se centran en las prácticas inmersivas, la instalación coreográfica y la interdisciplina, usando el cuerpo como soporte. Colabora desde 2018 con el Centro de Neurohumanidades en Coloquios de Neurodanza.

BÁRBARA LÁZARA

En su trabajo elabora sonido, fonética, patrones de movimiento y arquitectura para amplificar las capas subyacentes del lenguaje y desarrollar medios y prácticas que mantienen el interés en la compleja intersección de la triada integrada por voz, cuerpo y espacio, concebidos como membranas significantes para determinar la enunciación y los discursos. Como vocalista, profundiza en gestualidades humanas emitiendo sonidos que jamás imaginamos que podrían habitar en nuestras entrañas.

MIGUEL LEÓN-PORTILLA

Eminente historiador, traductor y filósofo, profesor emérito de la UNAM, Miguel León-Portilla ha recibido cerca de 30 doctorados *honoris causa* de universidades de México, América Latina, Estados Unidos, Europa e Israel, así como premios y condecoraciones concedidos en México, Bolivia, Perú, Cuba, Estados Unidos, Francia, Italia y otros países. Es autor, entre muchos otros libros, de *Los antiguos mexicanos*, *La filosofía náhuatl*, *Visión de los vencidos*, *Toltecáyotl*, *Literaturas indígenas de México* y *Tonantzin Guadalupe*, traducidos a numerosos idiomas. Los más recientes son *Humanistas de Mesoamérica* y *Erótica náhuatl*. Para la colección Voz Viva de México grabó *Mitos prehispánicos*, cuya reedición en 2016 incluye los textos en español y en náhuatl.

SALVADOR REYES

Historiador, maestro y doctor en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Bibliográficas, de la misma universidad. Se ha especializado en la cultura náhuatl y sus registros escritos, tanto alfabéticos como pictográficos. Entre sus publicaciones cuenta en coautoría *Cartografía de tradición hispano-indígena* y *Cantares Mexicanos, edición, estudio y paleografía*; además de la coordinación de *Vivir la Historia, Homenaje a Miguel León-Portilla* y *Contactos lingüísticos y culturales en la época colonial*, por mencionar algunos. Colaboró con Miguel León-Portilla como editor adjunto de la revista *Estudios de Cultura Náhuatl*.

ROGELIO SOSA

Con maestría en música y tecnología por la Universidad de París VIII, su práctica abarca composiciones instrumentales y electroacústicas, proyectos de improvisación, colaboraciones audiovisuales y escénicas e instalaciones sonoras. En su trabajo reciente usa la voz en contextos experimentales y colabora en la creación operística estableciendo vasos comunicantes entre música, texto, composición, tecnología y escena. Es director del Festival Aural.

MILO TAMEZ

Es fundador de SchlagArt-Arte Percusivo Integral Libre, una plataforma de experimentación y performática de poéticas de la percusión. Expresada en obras para batería extendida/preparada y ensamble de baterías, su concepción composicional deriva de la integración del pensamiento del siglo xx y los paradigmas contemporáneos. Su técnica instrumental está arraigada en el jazz afroamericano y la música de percusiones étnica. Sus proyectos más recientes son: *Pollock, tambores pintores* y *Oxyoquet, el volcán silencioso*.

ANA LILIA VELÁZQUEZ

Historiadora por la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, pasante de la maestría en Estudios Mesoamericanos en la misma casa de estudios. Es docente de educación media superior, donde además de Historia imparte Lengua y Cultura Náhuatl. Entre sus líneas de investigación se encuentran los procesos históricos en la Milpa Alta novohispana así como la lengua y la cultura náhuatl en dicha región.

JACOB WICK

Improvisador y compositor, escritor y artista. En su trabajo reflexiona sobre la política y el sentimiento *queer*. Se ha presentado en el Museo Whitney, el Festival de Moers y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC); ha colaborado con Matana Roberts, Andrea Neumann, Toshimaru Nakamura, Katherine Young y otros. Es editor asociado del libro *What We Want is Free: Critical Exchange in Recent Art* (2014). Su LP de solo de trompeta, *Feel*, fue editado por el sello Thin Wrist en 2019.

ESTA INTERVENCIÓN SONORA TAMBIÉN SE PRESENTARÁ
EL DOMINGO 26 DE MAYO A LAS 15:00

VIERNES 24 Y DOMINGO 26

FORO ARREOLA

21:00

METAL MACHINE MUSIC DE LOU REED

VERSIÓN INSTRUMENTAL DE ZEITKRATZER

Cuando apareció *Metal Machine Music* de Lou Reed en 1975, la mayoría de sus seguidores y el ámbito del rock en general no supo qué pensar. El disco ocupaba los cuatro lados de dos vinilos con una mezcla de feedback modulado y efectos de guitarra que prescindía no solo de la voz del rockero sino de cualquier melodía y ritmo; el resultado “disgustará a muchos de ustedes y no los culpo”, anticipaba el propio Reed. La revista *Rolling Stone* resumió este fracaso comercial (pero que no tardó en ser objeto de culto) como “el gemido tubular de un refrigerador galáctico”. Sin embargo el célebre crítico Lester Bangs, extasiado con este impropio desfachatado de Reed, lo señaló como “el mayor disco jamás hecho en la historia del tímpano humano”.

Reed había insistido sin éxito a la disquera RCA que el álbum encajaría mejor en su línea clásica que en la de rock. No sorprende por tanto que Reinhold Friedl (pianista y director de zeitkratzer, inclasificable y deslumbrante ensamble alemán con más de dos décadas de trayectoria) evocara a Stockhausen y Xenakis y no a The Velvet Underground tras escucharlo. La admiración de Friedl llevó a zeitkratzer a acometer la intimidante tarea de convertir esta grabación precursora del noise y la música industrial en una partitura para su ensamble. Este concierto, en el marco del debut de zeitkrazter en nuestro país, nos ofrece un ingreso alternativo al mundo sonoro de uno de los indudables poetas del rock.

ZEITKRATZER

zeitkratzer fue fundado en 1997 y no tardó en distinguirse por hacer caso omiso de las distinciones sociales entre contextos musicales diferentes. La música y el sonido son lo importante, no su derivación social. Esto llevó al ensamble a abanderar una nueva práctica de la música contemporánea, que ha incluido colaboraciones con músicos *noise* como Merzbow y Keiji Haino, experimentadores del rock como Throbbing Gristle y William Bennett (de Whitehouse), músicos electrónicos como Carsten Nicolai y Terre Thaemlitz, jazzistas como Terje Rypdal y Elliott Sharp, así como reinterpretaciones de Schoenberg y Bach y, por supuesto, sus versiones de la música de Helmut Lachenmann, James Tenney o Karlheinz Stockhausen. zeitkratzer siempre está buscando ampliar sus horizontes. Su enfoque único, el nivel y la trayectoria internacional de sus integrantes, la naturaleza independiente del proyecto, la distintiva calidad musical y sonora del ensamble: todo ello le ha brindado a zeitkratzer el reconocimiento a nivel mundial.

MÚSICOS: Frank Gratkowski, flauta; Haydn Chisholm, clarinete; Hild Sofie Tajford, corno francés; Hilary Jefferey, trombón; Reinhold Friedl, piano; Maurice de Martin, percusiones; Lisa Dominisch, violín; Alex Bruck, viola; Elisabeth Coudoux, chelo; Ulrich Phillipp, contrabajo; Klaus Dobbrick, sonido.

REGISTRO PREVIO

VIERNES 24

EL CLUB DE LA PELEA CONCURSO 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

Se inició en la escena del hip hop y las tornameas 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.

- JURADO: Danger, Tess La y Erika Medellín
- ANFITRIÓN: Shah Mat
- TORNAMESAS: Dj Diavlid

REGISTRO PREVIO

DJ DIAVLID

IMPROVERSADORES

DANGER, TALI DÍAZ & LOS DÍAZ DEL REAL Y TRÍO BalcÓN HUASTECO & ERIKA MEDELLÍN

Improversadores es una demostración interdisciplinaria de improvisación poética con dos registros diferentes, ambos de tradiciones populares: el son huasteco y el rap. Estos maestros de la oralidad generan un diálogo entre ellos con posibilidades prácticamente inagotables y sin descuidar las estrictas reglas de la métrica en español.

DANGER

Es icono del hip hop en México con más de seis millones de reproducciones en YouTube, giras internacionales y apariciones en medios. Es campeón nacional de Freestyle Battles y de Cervantes en rap del Festival Cervantino. Es juez del Red Bull Batalla de Gallos y productor y juez de Nike Rap Battle Force (es el único rapero en México firmado para ser la imagen de Nike). Actualmente promueve su disco *Sembrando laureles*. Como activista trabaja en cárceles, barrios con altos índices de violencia y casas hogar.

TALI DÍAZ Y LOS DÍAZ DEL REAL

Esta agrupación xichulense busca dar a conocer la tradición del son arribeño, expresión poética-musical de la Sierra Gorda de Guanajuato y Querétaro, el Altiplano y la zona media de San Luis Potosí, y compartir el gusto por la tradición de la “música de vara” gracias al repertorio sonero antiguo de los vareros (violinistas). Cuenta con una producción discográfica, *Para que el tiempo no se quebrante* (Pacmyc 2016).

ERIKA MEDELLÍN

Violinista, versadora y bailarina, es licenciada en Educación Artística. Participa en el grupo de danza Oxitipa de Ciudad Valles. Como violinista, funda el trío femenino Azucena y se integra al trío Balcón huasteco, con el que se presenta en festivales internacionales y graba el disco *Mujer potosina*. Desarrolla proyectos iberoamericanos de décima y verso para visibilizar la presencia femenina en la poesía escrita e improvisada a través de la música tradicional.

BATALLA ÉPICA CORTÉS VS. MOCTEZUMA

CORTÉS (REPRESENTADO POR BANKAI CON SUERTE)
VS. MOCTEZUMA (REPRESENTADO POR VINCENT)
LA MALINCHE (REPRESENTADA POR VICTORIA CUACUAS)
Y MICLANTECUTLI (REPRESENTADO POR SHAH MAT)

Escrita y dirigida por Danger (Alfredo Martínez), Moctezuma vs. Hernán Cortés es la nueva obra de teatro versificado del proyecto “Batallas épicas” que nos ha entregado increíbles espectáculos como Shakespeare vs. Cervantes en el Teatro de la Corrala de la UNAM en 2017 o Rosario Castellanos vs. Juan José Arreola en 2018 (esta última comisionada, al igual que la presente batalla, por Casa del Lago UNAM para su festival Poesía en Voz Alta).

Producido por Sujetos del Verbo, este proyecto comparte —de forma lúdica, divertida y en un lenguaje que conecta con los jóvenes— información y conocimiento para presentar la vida y obra de grandes personajes de la historia. Es una valiosa herramienta pedagógica para quitarle el aura de tedio al conocimiento; los artistas/actores que caracterizan a los personajes célebres se enfrentan en forma de versos agudos, críticos y cómicos para contarnos sus historias de vida y a veces resignificar su legado. Para esta nueva entrega, a propósito de los 500 años de la llegada de la expedición de Cortés a México, el rol de los personajes y los artistas incluye la participación de Vincent Velázquez como Hernán Cortés, Bankai con suerte como Moctezuma, Victoria Cuacuas como *La Malinche* y Shah Mat como Mictlantecutli.

BANKAI CON SUERTE

Rapero y compositor, Issai Aguilar Alarcón, *Bankai*, se inspira para sus primeros temas en DMX, Notorius BIG, 2PAC, Nate Dog, Snoop Dog y Doctor DRE. Sus influencias también están en la escena española del rap: SFDK, Tote King, Juaninacka, Chojin, Frank T, Ariana Puello y Z pu. En 2009 graba *Rapertura* con su grupo MCstema. En 2013 graba como solista *La suerte esdrújula*. En 2017 lanza *Cualquier persona x*, que marcó un antes y un después en su producción musical y lírica.

SHAH MAT

Rapero y artista de *spoken word*, el núcleo de su trabajo es la palabra. Inmerso en distintos encuentros de oralidad, trabaja con el proyecto Sujetos del Verbo como artista, coordinador y conductor de algunos eventos. Es creador del taller “Los cinco mundos” del *spoken word*, donde integra ejercicios de voz y de escritura para el desarrollo escénico de textos poéticos.

VICTORIA CUACUAS

Estudia en la Escuela Superior de Música y en la escuela del Rock a la Palabra. Ha colaborado con varios artistas en géneros musicales que van desde la ópera hasta las batallas escritas, como Secretos de Sócrates, en el movimiento del *poetry slam* y con el grupo de huapango arribeño Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Xichú. Imparte talleres de voz y verso, participa en *spoken word*, en el proyecto “Palabra viva” con Vincent Velázquez y en Las Calandrias, agrupación de son huasteco y arribeño.

VINCENT VELÁZQUEZ

Es músico, poeta, promotor cultural y sociólogo. También bailarín y palabrero de la agrupación de Guillermo Velázquez y Los Leones de la Sierra de Xichú, con quienes ha recorrido varios países para difundir la tradición del huapango arribeño. Además de su proyecto en solitario, “Palabra viva”, ha participado en el festival Todo sobre Ruelas, Cumbre Tajín, la jornada iberoamericana de jóvenes poetas en Medellín, Colombia y la liga de batallas Secretos de Sócrates.

BATALLAS SECRETOS DE SÓCRATES

ESRAES VS. GRAN DAO / CHILI FLOW PARKER VS. GINO

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.

ESRAES

Comienza pintando grafiti a los 14 años y descubre la cultura del hip hop. A los 16 ya practica la improvisación y la escritura en el género del rap. En 2000, Bone sk le ofrece la oportunidad de grabar un demo. En 2003, en Tijuana, se une al grupo de rap Artillería Verbal y graban *Medio subterráneo*. Llega a Alto Kalibre en 2008, donde los aspectos técnicos del rap le ayudan a definir su estilo y a crear el álbum titulado *11X8*. Su segundo material como solista *Symbalta* llega en 2016. Actualmente trabaja en su proyecto *Efímero*.

GRAN DAO

Escritor, vocalista y tatuador, publica *Ruidos del alma, poesía que no existe, La fiesta del infierno, Dark Dealer, Culto a Savannah*. The Amphetamine of Lovers es su proyecto de metal industrial y están próximos a lanzar su primer EP con Discos Peligro.

GRAN DAO

CHILI FLOW PARKER

Activo desde la década de 1990, es creador del Rapargento y primer MC de competición en el país (Argentina). Integrante de Koxmoz y Sudamétrica, se le conoce por su manera de fluir. Es referente de las batallas escritas en el sur del continente. Batalló en Secretos de Sócrates y también en Línea 16. Una virtud de Parker es la variedad de recursos que utiliza en sus batallas, al entonar a capela, aumentar la velocidad de la base, crear estribillos y frases inteligentes, emplear bases de trap y simular *beats* con sus dedos.

ESRAES

GINO

Es un MC icónico que destaca en batallas escritas y *freestyle*. Ha trabajado con Barras de Sangre, Línea 16, Colisevm, Spit, Secretos de Sócrates e Infierno. Trabajó en teatro con Toga y Compañía y ha estado involucrado en diferentes proyectos culturales para la UNAM y el Canal 11. Ha participado en torneos como Batalla de Gallos y otros patrocinados por Monster y Nike. Cuenta con dos discos *Kawabonga Cocktail* y *Mamma Mía* y actualmente trabaja en un tercero.

CONCIERTOS

18:30 UNA ISU / DJ TBEAR

19:30 AKAPELLAH

UNA ISU

Miguel Villegas Ventura nace en San Miguel Cuevas, Ñuu Nùù Yúku, en la Mixteca Baja. Llega a los siete años a California, E.U. y en 2010 se integra a Autónomos, un grupo de jóvenes oaxaqueños que utilizan el rap como herramienta educativa y motivacional. Su nombre artístico, Una Isu (“ocho venado”), es un tributo al líder mixteco del siglo XI, Ocho Venado Garra de Jaguar. Una Isu se ha presentado en Secretos de Sócrates y en Estruendo Multilingüe: Festival Internacional de Música Contemporánea de Diversas Lenguas del Museo del Chopo, entre otros.

DJ TBEAR

Julio César Castillo, conocido como DJ TBear o Arma x o The BearJuggle, funda Bear House Producciones y OCG, primera agrupación de rap en Oaxaca en 2002. Es productor de Mare Advertencia Lirika, rapera oaxaqueña de fama internacional, y de JB Lady. Es miembro de 3rrepeem3 (33rpm). Ha participado en eventos de hip hop al lado de djs, grupos y solistas nacionales e internacionales y en concursos de tornamesa, especialidad dentro de la cual imparte talleres.

AKAPELLAH

Para el *freestyle* es un ilusionista y para rapear, un peso pesado. Pedro Elías Aquino Cova, más conocido como Akapellah, es un MC y freestyler venezolano de impacto internacional. Ha lanzado dos discos: *Como antes*, 2012 y *Como siempre*, 2014. Su estilo es único, ya que canta rap y maneja el humor de tal manera que el público disfruta y ríe con sus rimas.

AKAPELLAH

LECTURA

BATALLAS EN EL DESIERTO

DE JOSÉ EMILIO PACHECO

La lectura de *Batallas en el desierto* de José Emilio Pacheco, a cargo de estudiantes del Centro Universitario de Teatro, es un guiño a los orígenes de Poesía en Voz Alta en Casa del Lago cuando en 1956 Juan José Arreola, Octavio Paz, José Emilio Pacheco y otros escritores y artistas indagaron formatos alternativos para presentar teatro y poesía.

- DIRECCIÓN: Laura Almela y Medín Villatoro
- LECTORES: Ariadne Alfonseca, Valeria Becerril, Judith Cofarelo, Amaury Garrido, Alejandro Garza, Uzziel Hernández, Andalucía López, Aarón Mendoza, Rodrigo Ríos, Irma Sánchez y Diego Vega

LAURA ALMELA

Actriz egresada del Centro Universitario de Teatro (CUT) donde actualmente se desempeña como docente. Ha trabajado ininterrumpidamente en más de 60 montajes.

MEDÍN VILLATORO

Es egresado del Centro Universitario de Teatro. Tiene experiencia en teatro corporal y danza-teatro. En 2016 realizó una gira por Europa con el unipersonal *Del caminar* de Roberto Eslava. Forma parte del elenco de *Máscara vs. cabellera* de Rascón Banda con la cual ha dado funciones en El Cairo.

CADÁVER EXQUISITO

SESIÓN MULTIDISCIPLINARIA

El *Periódico de Poesía* de la UNAM y Poesía en Voz Alta presentan un moderno cadáver exquisito, un acto de creación colectiva en tiempo real. La dinámica consiste en una pieza grupal, escrita *in situ* a ocho manos por los cuatro poetas invitados. A través de monitores, el público puede seguir el desarrollo de dicha pieza en vivo y en directo. Bernardo Fernández, *Bef*, intervendrá visualmente el *cadáver exquisito* con folios de papel y plumones de diversos colores. La sesión multidisciplinaria tiene como fondo sonoro el trabajo de Burghost.

- POETAS: Carla Faesler, Paola Llamas Dinero, David Rojas Azules y Horacio Warpola
- VISUALES: Bernardo Fernández, *Bef*
- MÚSICA: Burghost
- CURADURÍA: Hernán Bravo Varela y Daniel Saldaña París

CARLA FAESLER

Autora de *Catábasis exvoto*, *Anábasis maqueta*, *No tú sino la piedra* y *Ríos sagrados que la herejía navega*. Su novela *Formol* fue considerada como el mejor libro del año por la revista *La Tempestad*. Como parte de su práctica interdisciplinaria realiza videopoemas, poemas-objeto y poesía visual. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (FONCA).

BERNARDO FERNÁNDEZ, *BEF*

Novelista, dibujante de cómics y diseñador gráfico, es autor de *Ojos de lagarto*, *Gel azul*, *Hielo negro*, *Cuello blanco*, *Ladrón de sueños* y *Tiempo de alacranes*. En la literatura infantil destaca con *Soy el robot*, *Vacaciones en Marte*, ¡*Groar!* y *Cuento de hadas para conejos*. Ha recibido los premios Nacional de Novela Otra vuelta de tuerca, Grijalbo, Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón y el Ignotus de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, holandés y chino.

BURGHOST

Fernando Burgos. Músico, productor, artista gráfico y DJ. Es fundador y tecladista de la banda de rock Hello Seahorse!, con la cual ha cosechado premios y reconocimientos; entre otros, tres nominaciones al Latin Grammy, Premio La Zona MTV, cinco premios IMAS, una Luna del Auditorio Nacional y participaciones en festivales internacionales como Coachella y Neon Desert en Estados Unidos y Vive Latino y Corona Capital en México. Como Burghost grabó su primer álbum, *Moment*, en 2017.

PAOLA LLAMAS DINERO

Ha colaborado en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Aparece en las antologías *Pasarás de moda*, *Hot Babes* y *En esta esquina fanzine*. Ha sido traducida al inglés y al portugués. Es coordinadora independiente de eventos en torno a la poesía. Autora de *Izquierdo* y de la fanzine *Copita menstrual*.

DAVID ROJAS AZULES

Miembro fundador del Seminario de Música y Matemáticas (Semimuticas) del IIMAS, UNAM, desde 2010. Ganador del II Premio de poesía escénica “Poesía en Voz Alta 2016”, Casa del Lago, UNAM. Ganador del I Certamen Internacional de Literatura Multigénero del Bajo Andarax (Almería, España) en 2017, con el libro *Los fundamentos de la literatura*. Traductor de Wendy Treviño, Daniel Borzutzky y Juliana Spahr.

HORACIO WARPOLA

Autor de *Lago Corea*, *Física de Camaleones*, *METADRONES*, *Triste suerte de los peces voladores*, *Gestas, 300 versos...*, *Reencuentros con hombres notables de Jänko Erwin*, *Badaud Electrónico: Antología de poesía komandroviana* y *Carcass: Un libro para instagram stories*.

ESPACIO SONORO

15:00

OCASO DE LOS SOLES

INTERVENCIÓN SONORA INSPIRADA EN EL MITO MEXICA DE LOS SOLES COSMOGÓNICOS GRABADO POR MIGUEL LEÓN-PORTILLA

Ocaso de los soles es una intervención sonora comisionada por Casa del Lago UNAM con motivo de los 500 años del encuentro de Cortés y Moctezuma, inspirada en el trabajo revelador del mundo náhuatl de Miguel León-Portilla. El punto de partida es el mito mexica de los soles cosmogónicos, grabado por León-Portilla para la colección Voz Viva de México, que alterna en la pieza con la narración de los presagios funestos de la caída de Tenochtitlán y con distintos elementos sonoros.

La obra cuenta con narradores en español y náhuatl, voces e instrumentos en vivo y electrónica. Fue concebida para el Espacio Sonoro de Casa del Lago, equipado con un dispositivo sonoro multicanal y ubicado en un jardín junto al Lago de Chapultepec.

MIGUEL LEÓN-PORTILLA

PARA MÁS DETALLES VER LA PÁGINA (P. 8-9)

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

Lic. Raúl Arcenio
Aguilar Tamayo
SECRETARIO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN
Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA

Dra. Mónica González Contró
ABOGADA GENERAL

Mtro. Néstor Martínez Cristo
DIRECTOR GENERAL
DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Dr. Jorge Volpi Escalante
COORDINADOR DE DIFUSIÓN CULTURAL

CASA DEL LAGO JUAN JOSÉ ARREOLA

José Wolfffer
DIRECTOR

Claudia Curiel
SUBDIRECTORA

Gilberto Cortés
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

Alejandra Pérez Grobet
JEFA DE VINCULACIÓN

Nayeli Macías
JEFA DE CURSOS Y TALLERES

Diego Pereyra y César Álvarez
DISEÑO

Priscila Vaneuville
DISEÑO DE CATÁLOGO

AGRADECIMIENTOS

Rosa Beltrán
Adriana Cortés
Verena Grimm
Marisa León-Portilla
Salvador Reyes
Benito Taibo

GRUPOHABITA

SECRETOS DE
SOCRATES
MÉXICO

SUJETOS | DELVERBO

PILOTO

ibero
909

D
Literatura
UNAM

radio
UNAM

BATALLAS · CADÁVER EXQUISITO
CONCIERTOS · CONCURSO DE *FREESTYLE*
INTERVENCIÓN SONORA · LECTURAS
TALLER

AKAPPELLAH · LEÓN-PORTILLA · ZEITKRATZER
ALMELA · AMBRIZ · BALDERAS
BANKAI CON SUERTE · BEF
BURGHOST · CHILI FLOW PARKER
GUACUAS · DANGER · DJ DIAVLID
ESRAES · FAESLER · GINO · GRAN DAO
LÁZARA · LLAMAS DINERO · MEDELLÍN
ROJAS AZULES · SHAH MAT · SOSA
TAMEZ · DJ TBEAR · TESS LA
TALI DÍAZ Y LOS DÍAZ DEL REAL
UNA ISU · VILLATORO · VINCENT
WARPOLA · WICK