

FANATIXIA

REINVENTANDO EL MUNDO CON NUEVOS OÍDOS

Cuarta época, verano 2015, Nº 16

Yes • Genesis • King Crimson
Zanate & Asociados • Pink Floyd
Emerson, Lake & Palmer • Kansas
Jethro Tull • Rush - Utopía
Premiata Forneria Marconi • Focus

Director editorial

Keshava Quintanar Cano

Consejo editorial

José Roberto Cruz Núñez

Daniel Cruz Vázquez

Rita Lilia García Cerezo

Reyna Rodríguez Roque

Rodolfo Sánchez Rovirosa

Fernando Velázquez Gallo

Ana Laura Yáñez Piñon

Nancy Benavides

revistafanatika@gmail.com

Arte y diseño

Isaac H. Hernández Hernández

(Izaach3)

mardeiguanas@gmail.com

Community manager

Andrés García S.

Corrección de estilo

Édgar Mena L.

Fanátika en facebook
/Fanátika

Consulta nuestras
versiones electrónicas en
www.issuu.com/fanatika

Fanátika, la Revista Musical del CCH, proyecto INFOCAB PB402513, es una publicación de divulgación cultural y no persigue fines de lucro, los derechos de textos e imágenes aquí contenidos son propiedad de sus respectivos autores.

Fanátika, cuarta época, número 16 tiene un tiraje de 1000 ejemplares, se imprimió en noviembre de 2014, en Gráficas Mateos, Tajín 184, Col. Narvarte, México D.F. tels: 5519-6392 y 5530-0791, graficas_mateos@prodigy.net.mx

Rock Progresivo	6
<i>Andrés García S.</i>	
Stabàt Zanate	12
<i>Rita G. Cerezo</i>	
Pink Floyd	16
<i>Arlet Isabel Valdez Rojas</i>	
La legendaria banda de Yes, escuchar es ascender	20
<i>Joel Hernández Otañez</i>	
El camello y la gansa blanca	26
<i>Daniel Cruz</i>	
Porcupine Tree y la humildad de la furia progresiva	32
<i>Luvina Rulfo</i>	
FestProgJazz 2015, festival de rock progresivo y jazz fusión	38
<i>Leonel Pérez Mosqueda</i>	
La música y las matemáticas	42
<i>Traducción de Adriana Zúñiga Pérez</i>	
La música es de todos y para todos	46
<i>Cristian Galicia</i>	
¿Qué onda con los fierros?, las cuerdas	48
<i>Alejandro R. González Villegas</i>	
Dos poemas	50
<i>Felipe Aguirre Piña</i>	

En nuestro próximo número:
Rockabilly
envía tus colaboraciones a
revistafanatika@gmail.com

Directorio UNAM

Dr. José Narro Robles

Rector

Dr. Eduardo Bárzana García

Secretario General

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez

Secretario Administrativo

Dr. Francisco José Trigo Tavera

Secretario de Desarrollo Institucional

Enrique Balp Díaz

Secretario de Servicios a la Comunidad

Lic. Luis Raúl González Pérez

Abogado General

Renato Dávalos López

Director General de Comunicación Social

Directorio CCH

Dr. Jesús Salinas Herrera

Director General

Directores de los Planteles

Lic. Sandra Aguilar Fonseca

Azcapotzalco

Dr. Benjamín Barajas Sánchez

Naucalpan

Dr. J. Jesús Ceja Pizano

Vallejo

Lic. Arturo Delgado González

Oriente

Mtro. Luis Aguilar Almazán

Sur

Editorial de vanguardia con ojos de fractal

En la película de J.K. Simons, Whiplash (2014), el personaje principal tiene un cartel en su cuarto de ensayo que dice: “Si no tienes talento terminarás tocando en una banda de rock.” ¡Auch! ¡Eso dolió! Sin embargo, aunque en muchos casos los músicos de Jazz dominan más su instrumento que algunos de nosotros (más preocupados en la actitud, el look y la presencia escénica); ésta máxima no aplica para los músicos que tocan Rock progresivo, no sólo por virtuosos y perfeccionistas, también porque en el Progresivo se conciben y desarrollan las vanguardias musicales, artísticas, y tecnológicas que han permeado la esencia de la música popular del mundo.

Para muestra recordemos los primeros videos musicales de Peter Gabriel (Génesis), o la revolucionaria propuesta musical y artística de Pink Floyd, Jethro Tull, The Moody Blues, Yes, King Crimson, y Emerson, Lake & Palmer. O recordemos ese afortunado experimento de Marilion, Misplaced Childhood, en el que todas las canciones cambian de tono según sus progresiones armónicas. Nosotros, en este número de Fanátika quisimos hacer un homenaje en agradecimientos a estos grandes músicos y logramos conjuntar, gracias a nuestros profesores y alumnos, a bandas como Yes, Porcupine Tree, Camel, Pink Floyd, Stabat Zanate, Rush, Tool, Banco, Premiata Formera Marconi, entre muchos otros; además de textos sobre la música, las matemáticas, las cuerdas de la guitarra y los poemas de un alumno del plantel Naucalpan. Sin más, reciban ustedes este número, del que seguramente haremos una segunda parte, quizá una tercera, que contenga las mismas complejidades pero en diferente proporción progresiva.

Agradecimientos excéntricos y progresistas

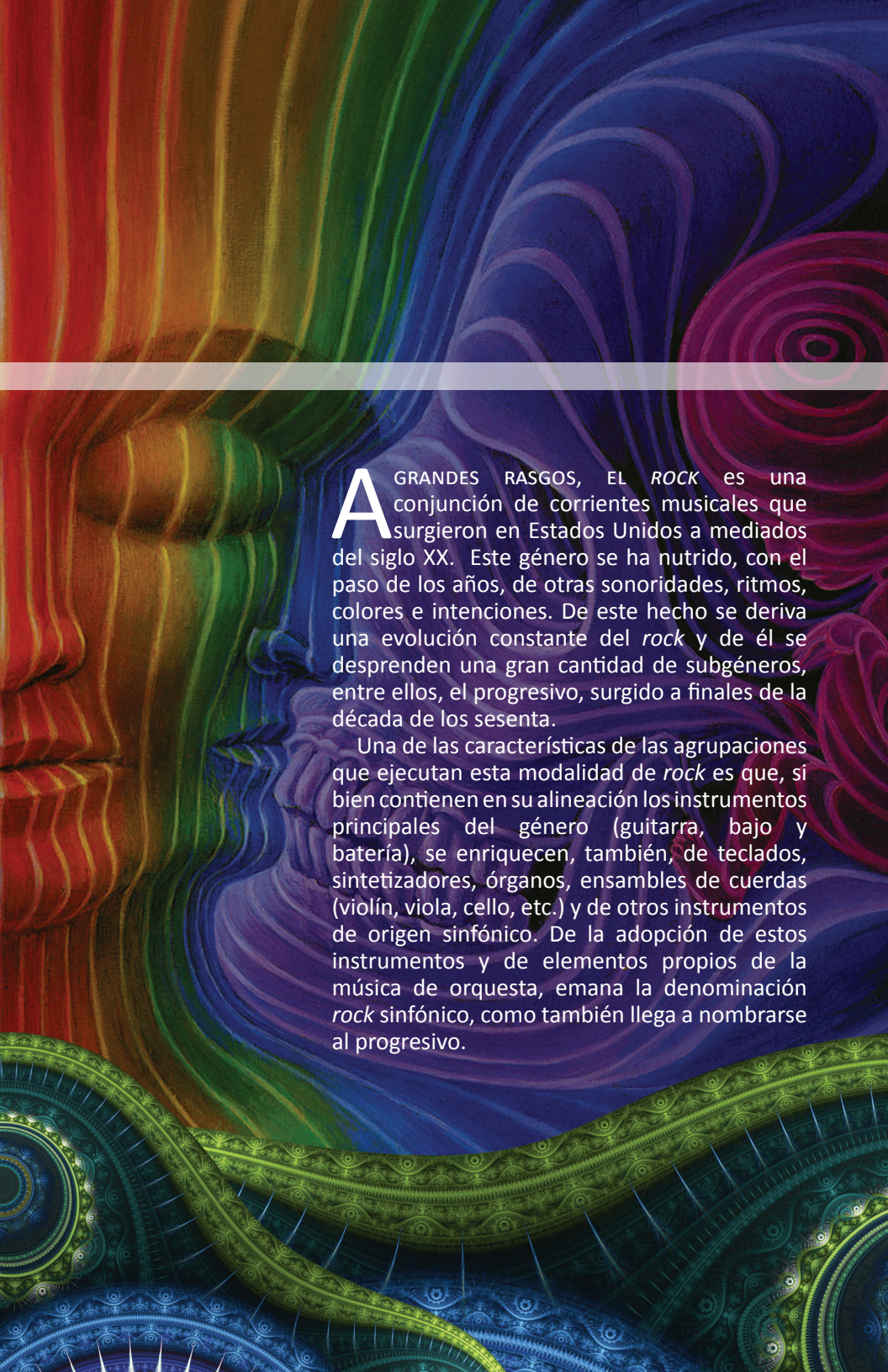

Queremos agradecer a los clásicos: UNAM, DGAPA, INFOCAB, Dirección General de los CCH's, a las Direcciones y Departamentos de Comunicación de los cinco Planteles, a todos ellos gracias; en especial a todos los que aman el Rock progresivo por raros, excéntricos, y por saberse cercanos a las más delicadas y poderosas concepciones musicales y artísticas que ha hecho el hombre hasta nuestros días.

Rock

progresivo

Andrés García S. *

A GRANDES RASGOS, EL ROCK es una conjunción de corrientes musicales que surgieron en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Este género se ha nutrido, con el paso de los años, de otras sonoridades, ritmos, colores e intenciones. De este hecho se deriva una evolución constante del *rock* y de él se desprenden una gran cantidad de subgéneros, entre ellos, el progresivo, surgido a finales de la década de los sesenta.

Una de las características de las agrupaciones que ejecutan esta modalidad de *rock* es que, si bien contienen en su alineación los instrumentos principales del género (guitarra, bajo y batería), se enriquecen, también, de teclados, sintetizadores, órganos, ensambles de cuerdas (violín, viola, cello, etc.) y de otros instrumentos de origen sinfónico. De la adopción de estos instrumentos y de elementos propios de la música de orquesta, emana la denominación *rock sinfónico*, como también llega a nombrarse al progresivo.

Cuando el *rock* llegó a Inglaterra, se transformó rápidamente en una moda, en un producto comercial. El *rock* fue un elemento icónico que se vendió a las masas, el ejemplo más claro: **The Beatles**.

Una diferencia clara entre el *rock* norteamericano y el inglés, es que el primero se encontraba en el *underground*, estaba peleado con las buenas costumbres, no era tomado en cuenta por los medios de comunicación y espantaba a las abuelitas. En cambio, el *rock* de manufactura inglesa era ampliamente consumido, también por las clases acomodadas.

Cuando las modas se acaban, la música evoluciona. El *rock* "sencillo" se desgasta, se torna aburrido. Como resultado, surge una nueva generación de músicos con influencias e ideas frescas. Se crea así una variante del *rock* que se nutre de otras corrientes artísticas, se refuerza utilizando composiciones más elaboradas, explora sonidos electrónicos y atmósferas psicodélicas, aborda temáticas filosóficas, sociales, fantásticas, surrealistas, espaciales, de ciencia ficción, etc. A este subgénero se le denominó progresivo.

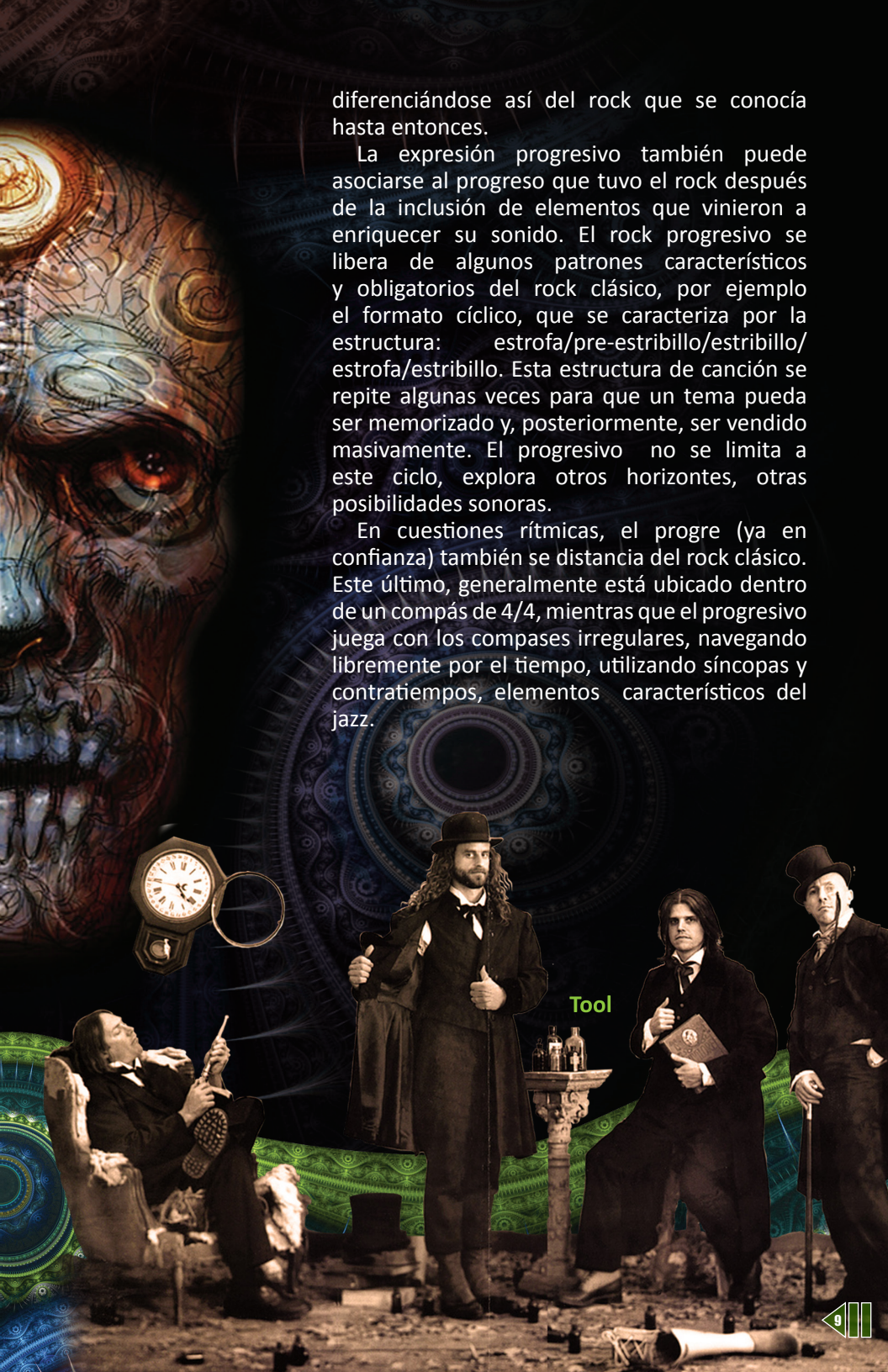
¿Por qué progresivo?

El término progresivo puede referirse a las progresiones armónicas. Las progresiones forman parte de una técnica de armonía en la que los acordes se van sustituyendo uno tras otro de manera lógica y ordenada. El *rock* progresivo rompió la estructura del *rock* clásico y se acercó más a los principios armónicos de la música clásica, del *jazz* y de la música vanguardista y experimental,

diferenciándose así del rock que se conocía hasta entonces.

La expresión progresivo también puede asociarse al progreso que tuvo el rock después de la inclusión de elementos que vinieron a enriquecer su sonido. El rock progresivo se libera de algunos patrones característicos y obligatorios del rock clásico, por ejemplo el formato cíclico, que se caracteriza por la estructura: estrofa/pre-estribillo/estribillo/estrofa/estribillo. Esta estructura de canción se repite algunas veces para que un tema pueda ser memorizado y, posteriormente, ser vendido masivamente. El progresivo no se limita a este ciclo, explora otros horizontes, otras posibilidades sonoras.

En cuestiones rítmicas, el progre (ya en confianza) también se distancia del rock clásico. Este último, generalmente está ubicado dentro de un compás de 4/4, mientras que el progresivo juega con los compases irregulares, navegando libremente por el tiempo, utilizando síncopas y contratiempos, elementos característicos del jazz.

Tool

Con el paso del tiempo, cada agrupación musical adquiere un sonido propio que la distingue de las demás. Sería muy difícil determinar cuál es la mejor y quién representa en mayor medida al progresivo, sin embargo, Fanátika se aventura a seleccionar algunos grupos representativos del género y sus discos más emblemáticos.

Es un listado muy básico que busca adentrar al lector al infinito mar del progresivo. Las bandas se encuentran en orden aleatorio sin ninguna jerarquía. Son las siguientes:

Camel (Inglaterra)

Mirage (1974)

Banco del mutuo soccorso (Italia)

Io sono nato libero (1973)

Emerson, Lake and Palmer (Inglaterra)

Emerson Lake&Palmer (1970)

Focus (Holanda)

Moving Waves (1971)

Rush

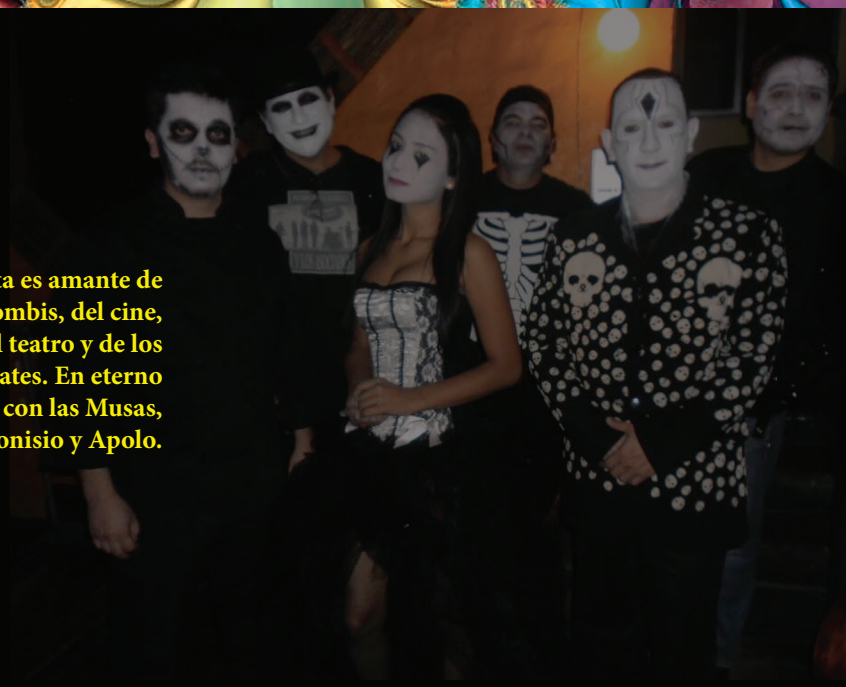
Génesis (Inglaterra)
Foxtrot (1972)
Gentle Giant (Inglaterra)
Acquiring the taste (1971)
King Crimson (Inglaterra)
In the court of the Crimson King (1969)
Premiata Forneria Marconi (Italia)
Storia di un minuto (1972)
Yes (Inglaterra)
The Yes Album (1971)
Traffic (Inglaterra)
Paper sun (1967)
Jethro Tull (Inglaterra)
Aqualung (1971)
Van Der Graaf Generator (Inglaterra)
Pawn hearts (1971)
Family (Inglaterra)
Family entertainment (1969)
Pink Floyd (Inglaterra)
Dark side of the moon (1973)
Rush (Canadá)
2112 (1976)
Kansas (Estados Unidos)
Leftoverture (1976)
Triana (España)
El patio (1975)
Supertramp (Inglaterra)
Crime of the century (1974)
Chac Mool (México)
Nadie en especial (1980)
Queen (Inglaterra)
A night at the opera (1975)
Tool (Estados Unidos)
Ænema (1997)

STABAT ANATE

Rita G. Cerezo*

*Rita es amante de
los zombis, del cine,
del teatro y de los
chocolates. En eterno
coqueteo con las Musas,
Dionisio y Apolo.

UNA NOCHE DE VIERNES, haciendo *zapping*, descubrí a **Zanate & Asociados** un grupo de rock progresivo que inmediatamente llamó mi atención porque las letras de sus canciones estaban en lengua latina pero además su música, la armonía de las voces y la parafernalia que acompaña a estos artistas en el escenario me resultaron tan atractivos que al otro día fui a comprarme un disco y no quedé decepcionada en absoluto.

De acuerdo con **Ricardo "Zanate" Rodríguez**, líder de la agrupación, todo empezó cuando aún era estudiante en su natal Guadalajara, por una tarea de la asignatura de Música Sacra que despertó su interés en tal forma que le llevó a formar el grupo y grabar ya 6 discos: *Réquiem* (2001), *Magnificat* (2003), *Réquiem en vivo* (2007), *Soprano y Piano* (2008), y *Stabat Mater* (2009), además de contar con una participación en *Odisea Panamericana* (2011), con motivo de los Juegos Panamericanos, al lado de **Alex Lora**, **José Fors** y otros.

Zanate & Asociados está conformado por **Ricardo Rodríguez**, tecladista, corista y titular de la banda; **Carmen Reyes**, a cargo de la guitarra eléctrica;

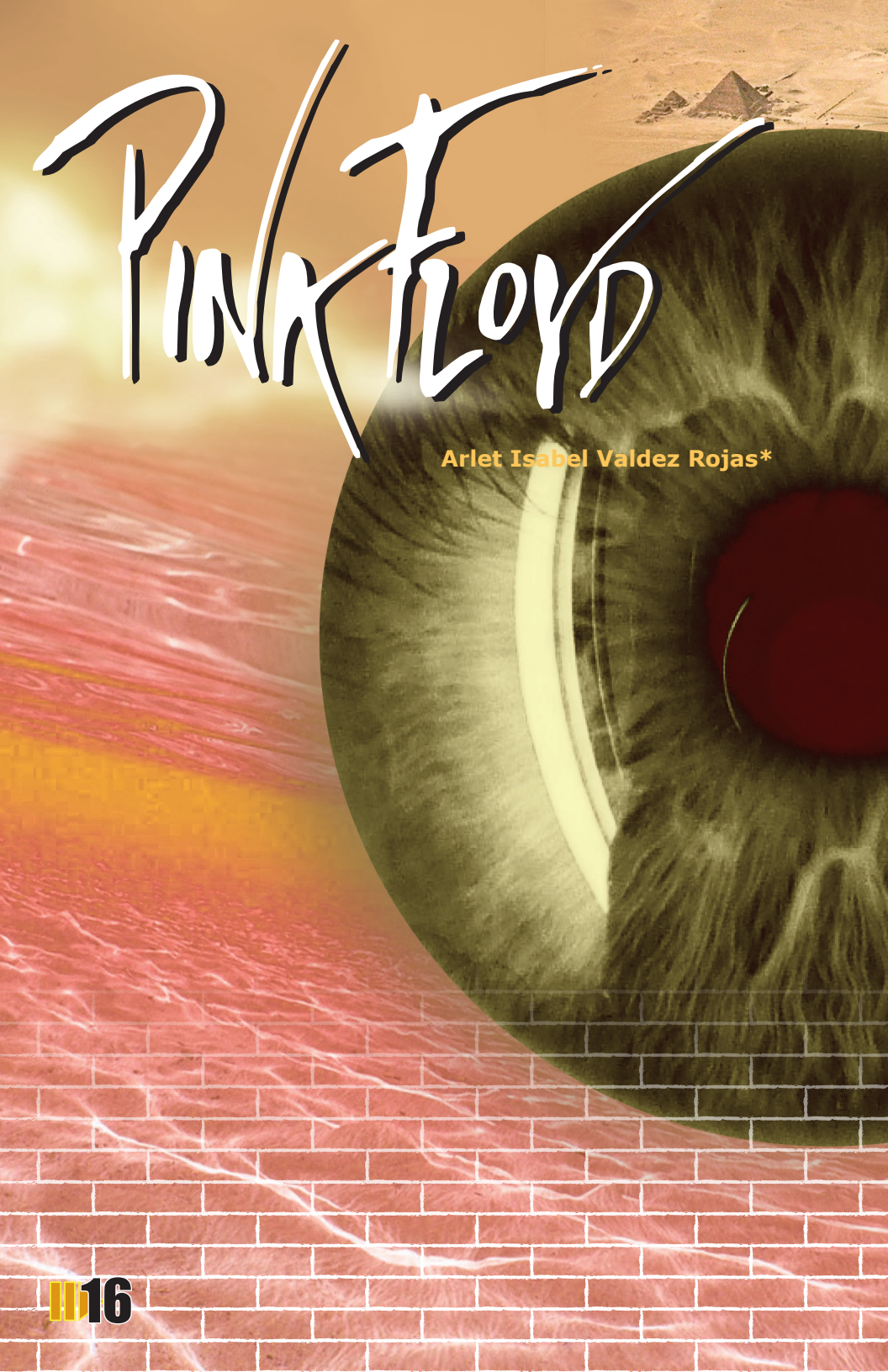

Fernando Ramos, bajista; **Fabián Michel**, baterista, **Carlos Rodríguez**, barítono, y **Mary Carmen Camarena**, soprano y, recientemente integrados, **Óscar Vital**, tenor-barítono y **Yazmín Mendoza**, soprano.

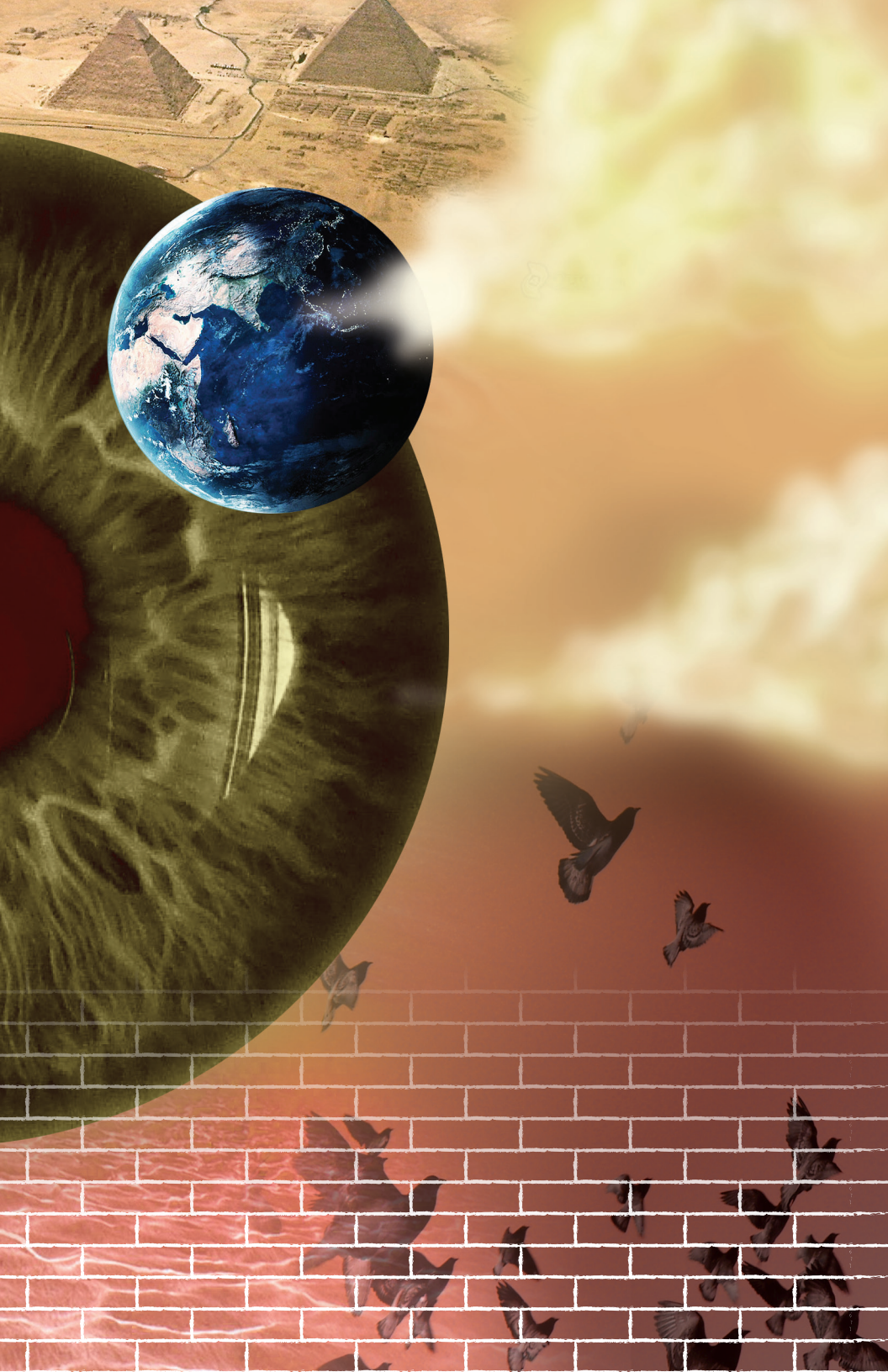
Han tocado en varios escenarios de todo el país, incluido el **Vive Latino**, yo los encontré en televisión y me dieron ganas de conocer más de ellos, por ahora he tenido que conformarme con el disco, pero sí que dan ganas de apreciar su propuesta en vivo, fusión de música sacra con banda *rock*, orquesta de cámara y coro. Es una lástima que bandas no tengan más difusión en los medios, pero afortunadamente existe internet y ustedes pueden conocer y disfrutar la música de esta agrupación mexicana en *Youtube* o en su página de *Myspace* (aunque esta última lamentablemente no está actualizada). **F**

<https://myspace.com/zanateyasociados>

Pink Floyd

The background is a collage. At the top, the Great Pyramids of Giza are visible against a hazy, orange-brown sky. Below the sky, a large, dark green vinyl record is shown, partially obscured by the band's name. The record has a white label in the center. The bottom half of the image features a red brick wall with a bright, white, lightning-like streak running across it from left to right.

Arlet Isabel Valdez Rojas*

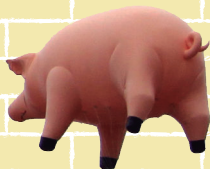

ESTA BANDA ES INNEGABLEMENTE una de las mayores influencias en la historia de la música. Sus letras, poseedoras de un alto contenido filosófico, acompañadas de efectos sonoros de alta calidad, fidelidad y tecnología darían paso a un futuro que no había sido contemplado en el pasado. Y esa única ecléctica mezcla musical sería la firma de su arte. Originalmente estuvo integrada por **Nick Maso** (batería), **Richard Wright** (teclado), **Roger Waters** (bajo y voz) y **Syd Barrett** (voz y guitarra). El nombre de la agrupación rinde un homenaje a dos personalidades del blues: **Pink Anderson** (Pink) y **Floyd Council** (Floyd), dando inicio así a una nueva era. **Syd Barrett** le daría el toque psicodélico que la banda necesitaba, pero a medida que la fama de la agrupación crecía, la adicción de **Barrett** por la drogas acabaría por ir debilitándolo y obligándolo a bajar de los escenarios. Tras la salida de **Barrett**, **Roger Waters** sería el que llevaría a la banda a un nivel completamente diferente, siendo los 70's la época donde se desplegarían al éxito para nunca descender. Sus éxitos más grandes fueron: *The Dark Side of the Moon* (1973), *Wish You Were Here* (1975), *Animals* (1977) y *The Wall* (1979); demostraron, sin

***Arlet disfruta la música y tiene la suerte o el tino de haber descubierto el rock y sus clásicos muy temprano, va por el camino correcto.**

duda alguna, la capacidad musical de cada uno de sus miembros. En cada álbum se distinguiría un toque y estilo clásico de **Pink Floyd**, mas nunca caerían en la monotonía instrumental o lírica.

Las portadas de sus discos también marcarían otro rasgo distintivo de la banda, como lo fue la portada del disco: ***The Dark Side Of The Moon***, el cual simboliza el fenómeno de la dispersión de la luz. ***The Wall*** sería (en la humilde opinión de su servidor), de cierta manera, la despedida de la banda. El álbum compuesto en su mayoría por **Waters**, trataría de temas tales como la soledad y la falta de comunicación; el cual metaforizó en forma de un muro, construido entre el músico y el público. El tema de ***Another Brink In the Wall***, marcaría a toda una generación, hasta llegar al punto de considerarse un himno contra la represión y el abuso de la autoridad. **F**

La legendaria banda de

YES

Escuchar es ascender

Joel Hernández Otañez*

LA BANDA DE ROCK PROGRESIVO: **YES**, es una de las más antiguas en este género. Su primer álbum (que lleva el nombre del grupo) sale a la luz en 1969. A lo largo de cuarenta años su discografía consta de más de 25 discos que han oscilado entre cierta influencia del Jazz (en sus primeras obras como *Times and a Word*, *The Yes album*) y, posteriormente, una propuesta conceptual al incorporar temáticas más elaboradas (tal es el caso de *Fragil* (1971), *Closet o the edge* (1972), *Relayer* (1974), *Going for the one* (1977), *Tormato* (1979) y *Drama* (1983), que fueron el gran despunte de la agrupación). Sus integrantes principales son: **Jon Anderson**, **Chris Squire**, **Steve Howe**, **Rick Wakeman** y **Alan White**. Aunque a lo largo de la historia del grupo han participado figuras como **Bill Bruford**, **Toni Kaye**, **Peter Banks**, **Trevor Rabin**, entre otros.

Al igual que **Pink Floyd**, **Genesis** o **Camel**, **Yes** ha vinculado su propuesta musical con el diseño de sus discos, es decir, éstos entrañan ya una sugerencia estética que invita no sólo a escucharlos, sino a relacionar sus ideas con las imágenes de sus álbumes. **The ladder** y **Keys to ascension** son ejemplo de ello. Los paisajes oníricos, casi siempre ajenos de presencia humana, resultan ampliamente sugerentes. Incluso antes de escuchar la primera nota, uno se encuentra ya en camino. Las portadas son la primera invitación a transitar en sus parajes.

Esta relación entre imagen, música y letra contribuye a la percepción del grupo en particular y del Progresivo en general, es decir, en la medida en que una obra resalta por su calidad, el propio género musical va adquiriendo más firmeza, profundidad e interés para el oyente. De allí que escuchar a **Yes** contribuya a la comprensión y degustación del Progresivo como una forma peculiar de hacer *rock*.

Seguir a las distintas bandas es la afirmación del género musical en su conjunto. Así, pues, atender la discografía de *Asia*, *Emerson Lake and Palmer*, *Jethro Tull* o *King Crimson*, tiende a sumar a la preferencia de dicha tendencia y, con esto, comprender sus diferentes aportaciones. En este escenario -diverso y cohesionado-, se inserta **Yes**.

Los discos de **Yes** que mayor virtuosismo y despliegue de técnica han expresado son, indudablemente, los grabados en directo. **Yes Song** (1972), **Yes: Tales From Topografics Oceans** (1973), **Yes Shows** (1980), **An Evening Of Yes Music Plus** (1994), **Yes Symphonic Live** (2002), **Yes Live At Montreux** (2003) e, incluso, el último disco en vivo **In The Presen Live From Lyon** (ya sin la presencia de **Jon Anderson** y **Rick Wakeman**; producido en el 2009), así lo confirman. Canciones extensas y de construcción elaborada permiten que cada instrumento aporte a la arquitectura de la composición. Posibilitan que el ir y venir de los sonidos se articulen como un “todo” que, evidentemente, respeta cada una de sus “partes”.

Esto suscita una atención cuidadosa de lo que despliega el instrumento y la obra en su totalidad.

Cabe señalar que la pieza más emblemática del grupo inglés es *Roundabout*. En ella podemos percibir una circularidad que dista de ser repetitiva. Es el ejemplo de que un sonido puede distenderse sin olvidar su origen. De hecho, la capacidad creativa de **Yes** es ir proponiendo caminos, ascensos y descensos melódicos que, a la postre, llegan al punto inicial que permitió el acontecer de la obra. Es lo que hace que su música sea eminentemente progresiva. Avanza porque se despliega y repliega. Al final uno se encuentra siendo parte de su recorrido. Nunca cansado y siempre extasiado.

Podemos concluir que la música de **Yes** aporta porque nutre el espíritu de sensibilidad. Su nombre mismo entraña la afirmación de ser escuchado. Sus discos llevan consigo no la complacencia vana de agradar, sino la exigencia estética de convencer. **F**

***Joel es profesor de
Filosofía en el CCH
Naucalpan, seguidor
del rock progresivo.**

The background is a textured, painterly illustration. In the foreground, a person's silhouette stands with arms raised. In the middle ground, a body of water reflects the sky. In the background, a bird flies. On the left, a stylized camel head is filled with a colorful, fractal-like pattern. The title is overlaid on the camel head and the landscape.

El camello y la gansa blanca

Daniel Cruz*

Ilustraciones de Angela Barrett

EL ERMITAÑO **RHAYADER** vive en un faro abandonado sobre la costa de **Essex**. La mayor parte de su tiempo lo dedica a pintar y a estudiar a las aves que visitan su hogar. Aunque es rechazado por la sociedad, debido a su aspecto contrahecho, tiene un corazón cálido que hasta el momento nadie ha descubierto.

Fritha es una niña que vive en el pueblo, en las cercanías del faro. Ella ha encontrado una gansa blanca herida por la bala de un cazador; el animal no puede volar y morirá con seguridad si se la abandona a su suerte. La fama del Jorobado **Rhayader** aterroriza a la niña, pero el animal parece moribundo y, probablemente, no resista el viaje hasta el pueblo.

Fritha conocerá a **Rhayader**. La gansa blanca será un símbolo de su amistad y de la bondad que todavía existe en el mundo. Pero estamos a finales de la década de 1930, las naciones hacen la guerra: la locura y la tempestad lo engullen todo a su paso. ¿Será posible aún que el amor otorgue redención a nuestros protagonistas y los proteja de la oscuridad que se cierne sobre ellos?

La Gansa Blanca es un cuento escrito por **Paul Gallico**. Su lectura profunda revela las preocupaciones del autor por los temas que marcaron a las generaciones que vivieron la *Segunda Guerra Mundial*: ¿tiene sentido hablar de bondad en un mundo que ha sido testigo de una crueldad y brutalidad pavorosas? ¿Tiene la humanidad alguna salvación? ¿Queda esperanza para los buenos corazones? No cabe duda de que estamos ante una obra muy recomendable, y quien pase sus ojos por estas líneas bien haría en añadir *La Gansa Blanca* a su lista de próximas lecturas.

Pero ¿qué tiene de interés el bello y triste cuento de **Gallico** desde un punto de vista musical? ¡Ah!, gracias por preguntar: A principios de la década de 1970, la banda de *rock* progresivo, **Camel**, se propuso un ambicioso proyecto: escribir y grabar un álbum conceptual que narrara, únicamente a través del lenguaje de la música, la historia de *La Gansa Blanca*. El resultado es el álbum *Music Inspired by The Snow Goose* (1975). Se trata de una de las obras maestras de la historia del *rock*.

Después de una breve introducción orquestal, escuchamos un intrincado tema de flauta que señala el inicio de alrededor de cuarenta minutos de música que nada le piden a *The Dark Side of The Moon* (Pink Floyd, 1973). En efecto, **Camel**, (una banda por demás infravalorada) toma los postulados del *rock* progresivo y

los lleva a nuevas alturas, con momentos de virtuosismo y belleza que deleitarán a cualquier amante de la música. Los melódicos solos de guitarra de **Andrew Latimer**, las intrincadas armonías propuestas por el teclado de **Peter Bardens**, el sofisticado bajo de **Doug Ferguson** y la elegante precisión en la batería de **Andy Ward** se conjugan y, como ocurre siempre en las grandes obras, el resultado es mucho mayor que la suma de las partes: hay momentos en los que es posible conmoverse profundamente (como en el tema *The Snow Goose*); en otros, uno puede ponerse de pie y aplaudir alegremente (hay que escuchar *La Princesse Perdue* con el volumen muy alto). Escuchar el álbum constituye un *tour de force* emocional que pocas obras son capaces de brindar, y eso no es decir poco.

El hecho de que se trate de una obra puramente instrumental ayuda a que la fuerza del álbum derribe cualquier frontera, tanto espacial como temporal. Se puede argumentar que este es el sello de las grandes obras de la humanidad: resultan válidas y valiosas sin que sean importantes: ni el paso del tiempo, ni el lugar en el que uno se encuentra. Se vuelven universales, porque tocan temas que de alguna manera conciernen a todo el género humano. A final de cuentas, ese es el papel del artista: ser los espejos en los que podemos ver reflejadas nuestras almas. ***Music Inspired by The Snow Goose***, de **Camel**, es uno de esos espejos. Hay que mirarse en él. **F**

*Daniel es egresado de la Preparatoria 9 “Pedro de Alba”; estudió Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la Maestría en Docencia (MADEMS) en Matemáticas. Actualmente es profesor de Matemáticas del CCH-Naucalpan; amante irresoluto de los Beatles. Y toca la guitarra en su banda, Miss Lalá.

PORCUPINE TREE

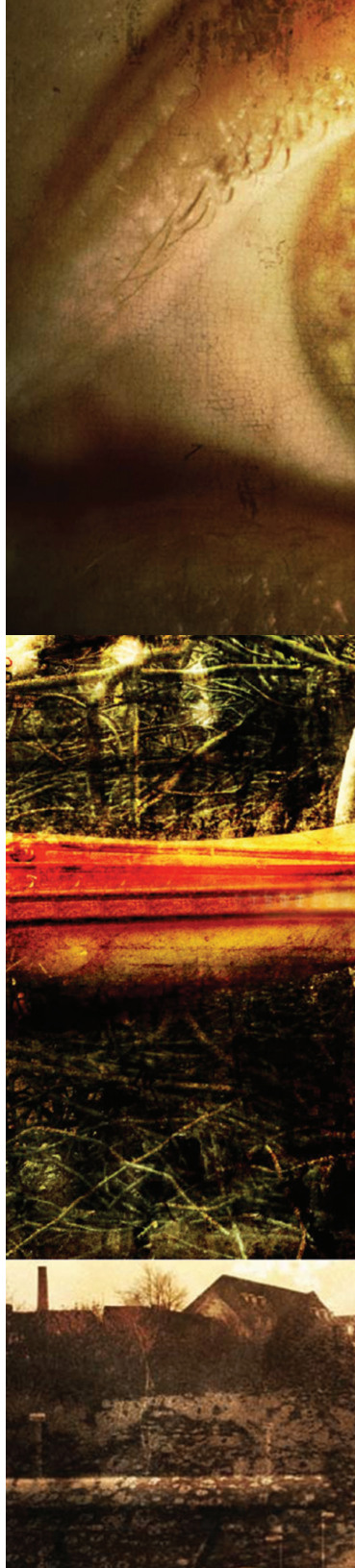
y la humildad de la furia progresiva

Luvina Rulfo*

En este momento no hay un proyecto musical que tenga un mejor balance entre la sensibilidad y la garra que **Porcupine Tree**. Son majestuosos y viscerales, etéreos y demoledores, celestiales y demoniacos. Su sonido deambula entre la calidez de las cuerdas de *nylon*, el pianito de cola elegante, y el poder abrasador de una lira afinada en Re (*Dropped D*) con una distorsión marca diablo. **Porcupine Tree** es una extraordinaria banda inglesa que disco con disco rompe el molde y crea algo nuevo. Dicen sus fans que tocan *rock metal* progresivo ambiental psicodélico, ¡Ámonos! ¿Todo eso? Pues sí, eso y más, no es broma, es una mega banda, con un mega concepto.

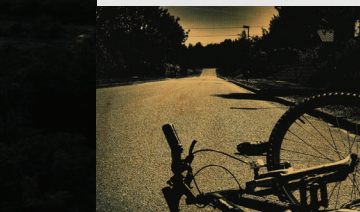
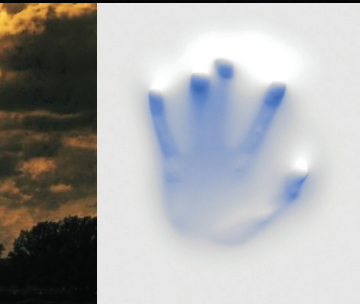
Empezaron en 1987, y según su sitio oficial: **www.porcupinetreecom**, han hecho 16 discos, más canciones sueltas para proyectos artísticos que van desde bandas sonoras de largometrajes cinematográficos, hasta la improvisación en un happening de martes por la tarde, en alguna calle de su ciudad natal, Hemel Hempsted. Steve Wilson es el compositor, guitarrista y cantante; Ellos dicen que no tocan rock progresivo, que más bien toda su propuesta conceptual se debe al trabajo en el estudio, a la producción. La verdad es que no los creo: sólo basta escucharlos tocar: son una mega banda de rock progresivo, muy humilde. Además, en alguna entrevista, su líder, Steven Wilson, dijo que querían crear un concepto musical que pudiera llenar el hueco que dejó la música psicodélica y progresiva de los 70's, en particular en Pink Floyd, y no sólo hicieron eso: los superaron con creces. Lo extraordinario del desarrollo de su propuesta sólo se explica gracias a un componente esencial: la sencillez del que se sabe falible, errático. La mayoría de los grupos que logran destacar a nivel mundial, un "halo" de misticismo los recubre, su imagen se sobrepone a su propuesta musical, este no es el caso. PT es un grupo de extraordinarios músicos que desde sus "limitaciones" dedican su vida a la música y no a proyectar su persona y sus aislamientos con paredes gigantescas de amplificadores. "Cuélgate

PORCUPINE TREE TANE TWISTED

una guitarra, y las chicas te van a adorar”. Frase común y cierta. Sin embargo, el ego o esa entidad que está dedicada a analizar su ensanchamiento a toda costa, aprovecha la generosidad de la música para reproducirse. Más preocupados en la foto, en el vestuario, en su imagen en los medios de comunicación, en armar algún escándalo para publicitarse, o tomar alguna bandera social para “ampliar mercado”. Otra vez: muchos lo hacen pero no Porcupine Tree. Banda centrada en su concepto, en la complejidad de su sonido y en su moderada y humilde incorporación en la historia del rock progresivo. **F**

***Luvina, la piedra cruda que el sol y el viento se han encargado en desmenuzar, es la hija de uno de los escritores mexicanos más importantes del siglo XX.**

FESTPROGJAZZ

FESTIVAL DE ROCK PROGRESIVO Y JAZZ FUSIÓN 2015

Leonel Pérez M.*

*Leonel es colaborador regular de Fanátika, melómano de corazón y escritor, porque no sabe hacer sillas.

ESTÁ DE VUELTA, EL FESTIVAL DE ROCK PROGRESIVO Y JAZZ más ambicioso de **Producciones Latinoamérica** repite la jugada que en 2014 deleitó a casi un millar de asistentes con lo más exquisito del escenario con bandas como (bandas). El evento tuvo lugar en el **Foro Cultural Fausto Vega** -Iztapalapa- el 26 julio del 2014, consolidándose como uno de los eventos musicales más significativos.

Este año no será la excepción, el **FestProgjazz** se renueva con una cartelera que no dejará con hambre al melómano más exigente; y para dar cuenta de ello contactamos a **Ezequiel Mendoza**, director del área estratégica, para darnos los pormenores de esta segunda entrega.

— **Fanátika:** Ezequiel, cuéntanos ¿Qué es **Producciones Latinoamérica**?

— **Ezequiel Mendoza:** Es un proyecto que nace en 2011 por la necesidad de ganar espacios para la difusión del *rock progresivo*, *jazz fusión* y sus derivados; el objetivo era difundir el trabajo de músicos mexicanos que, ante la falta de apoyo, terminan en el abandono.

— **F:** ¿Y cómo pensaban lograr eso?

— **E.M:** El primer paso fue desarrollar una estrategia de comunicación que permitiera gestionar eventos gratuitos, mediante la integración de equipos multidisciplinarios. No sólo hablamos de música, sino de eventos y/o espectáculos. Para ello tuvimos que trabajar mucho en perseguir financiamiento para el proyecto mediante auspicios y patrocinios. Elaboramos planes

tácticos de *marketing*, publicidad y difusión del evento, planificando con cautela la logística, determinando los espacios y los tiempos necesarios.

La administración de todos los recursos como el diseño y decoración, recursos audiovisuales, catering, etc. En general buscamos una campaña de difusión artística y la producción de un evento de alto impacto social, el cual ha requerido la participación y conformación de diversos equipos de trabajo, con el único objetivo de fomentar el bienestar cultural del país.

— **F:** ¿Quiénes integran **Producciones Latinoamérica**?

— **E.M:** Esta conformado en tres direcciones: **Mauricio Hernández**, músico de formación, se encarga de la dirección artística, la comunicación visual y la acreditación ante los medios. **Cabe Sánchez**, Comunicólogo, atiende la dirección comercial, se encarga de gestionar y concretar los patrocinios, que como sabes, es la parte que sostiene este tipo de eventos, tomando en cuenta que el Festival es completamente gratuito. Y tu servidor, mi trabajo consiste en la dirección estratégica, me encargo de establecer las rutas de acción para cumplir con los objetivos del festival, así como de los análisis de tendencias musicales y de mercado.

— **F:** ¿Qué significó realizar un evento como este en el 2014?

— **E.M:** El evento significó la concreción de un año de negociaciones con las bandas, medios de comunicación y la delegación Iztapalapa, que se tradujo en la elaboración de un

proyecto, que involucrara diversas áreas en materia de comunicación visual, prensa y logística. Sin duda el primer festival nos aportó información valiosa en términos tanto estratégicos como comerciales, para la elaboración de una estructura de planeación más sólida en cuanto a definición de responsabilidades y trabajo colaborativo se refiere. Nos mostramos optimistas con la realización del **FestProgJazz 2015**.

— **F:** ¿Qué nos vamos a encontrar en esta segunda edición?

— **E.M:** Para empezar, la participación de patrocinios, de medios de comunicación que darán seguimiento a las actividades del festival. Una nueva estructura organizacional, orientada a la conformación de un plan de prensa, y una cartelera musical digna de recordarse.

— **F:** ¿Qué nos puedes decir de las bandas participantes?

— **E.M:** Tendremos cuatro bandas: En el ámbito progresivo encabezan **Héctor Hellión** y **Luz de Riada**, mientras que en la parte jazzística destacan **Torus** y **Ninja Quartet**, los cuales creemos que son una muestra del talento que se desarrolla en nuestro país, mostrando una calidad técnica y compositiva, abriendo nuevas posibilidades para estos mercados poco explorados en México.

— **F:** ¿Por qué consideras este mercado -del jazz y el progresivo- es tan poco explorado en México?

— **E.M:** Por los indicadores que

nos arrojan información sobre las condiciones que vive un músico que se desarrolla dentro de estas vertientes, son la falta de espacios de difusión, bajas ventas y medios de comunicación especializados, y creemos que es por falta de difusión de estas culturas musicales, por lo que es necesario acercarlas al público, el cual demostró el año pasado estar muy receptivo de las nuevas propuestas.

— **F:** Regresando a las bandas, ¿qué nos puedes mencionar sobre su trayectoria?

— **E.M:** **Héctor Hellión** es un músico y compositor muy peculiar. Estudió en **Berklee College of Music**; considerado el semillero de grandes bandas como **Pearl Jam** o **Dream Theater**. Fundamentalmente toca la guitarra, el bajo, y el palo buhonero, sin embargo está

comprometido con la investigación continua de las capacidades técnicas, expresivas y sonoras que estos instrumentos ofrecen. Su trabajo ya ha cruzado fronteras importantes; es reconocido en México, Italia, Suiza, Francia y Estados Unidos. El público ha definido su música como "fascinante, torcida, y llena de fuerza". Sus espectáculos están llenos de adrenalina, manteniendo un sonido pragmático y humilde. Su música explora muchos géneros que van desde el *funk*, *metal*, *latin jazz*, *surcos electro-rock* clásicos balcánicos a canciones de cuna. También ha escrito partituras para

obras de teatro y películas que se han estrenado en **Cannes**.

Torus es un quinteto formado por el **MC Eric "El Niño"**, el guitarrista **Aarón Flores**, el baterista **Enrique Nativitas**, el bajista **Benjamín García** y el tecladista **Christian Balderas**. Podríamos considerar que es una banda de especialistas en la improvisación, con una larga y sólida carrera. Utilizan recursos musicales que van desde el *jazz* y la música progresiva hasta *Drum & Bass* y *Hip-Hop*. Para haber iniciado en 2012 ya suenan como si llevaran muchos años juntos; creo que se debe al trabajo constante y la experiencia lo que hizo que maduraran tan rápido y lanzaran ya su primer disco homónimo.

— **F:** **Ninja Quartet** es un curioso nombre, ¿los veremos tocar mientras realizan artes marciales? ¿qué nos puedes de ellos?

— **E.M:** No, no realmente, aunque sí es un placer verlos ejecutar su música. Digamos que la banda te envuelve con su singular frescura en la composición, su versatilidad es la invitada de honor en su propuesta musical. Manejan diversos estilos que moldean su sonido, entre los destacados encontramos el *jazz*, *blues*, *rock* progresivo y el *funk*; y al mezclar todo esto, nos regalan momentos muy intensos, dignos de volver a escucharlos. La banda se integra por **Yamil Senior** (batería), **José Carrasco** (guitarra líder), **Dante Fonseca** (bajo) y **Carlos Cervantes** en la guitarra rítmica. Por su parte **Luz de Riada** se considera a sí misma como una banda que fusiona

jazz, *folk* y *rock*. Formada en 2010 retoma las raíces que definieron el progresivo clásico en México. Se conformó inicialmente por **Alejandro Vergara** (guitarra), **René Flores** (batería), **Hugo Santos** (grand stick), **Ramsés Luna** (alientos) y **Gustavo Jacob**. Todos ellos autodidactas y poseedores de una narrativa musical muy lograda, como se aprecia en su disco debut **Cuentos y Fábulas**.

— **F:** El conjuntar a estas bandas sin cobrar un solo centavo debió ser un trabajo que requirió tiempo. Finalmente, ¿qué mensaje le dejas a los interesados en este festival?

— **E.M:** Que asistan al evento y apoyen la escena independiente en México, acercándose a conocer cada una de sus propuestas, las cuales están cambiando el panorama musical, demostrando el enorme talento que se gesta al interior de nuestro país.

El evento tendrá lugar el Sábado 18 de Julio en el **Centro Cultural Fausto Vega** (Alfonso Toro s/n col. Escuadrón 201. Del. Iztapalapa), iniciará a las 12:00 hrs. Entrada libre. **F**

Torus

La música y las

WATEW

LAS MATE DE ALTA GAMA

Pitágoras organizó las gamas de las notas musicales jugando con las fracciones.

¿Alguna vez te has preguntado por qué hay 7 notas en la gama: *do, re, mi, fa, sol, la, si*? O más precisamente 12, tomando en cuenta las sostenidas y los bemoles (las teclas negras del piano). Una de las primeras reflexiones sobre este tema data desde hace seis siglos antes de Cristo, en la época de Pitágoras, cuando la música pertenecía al campo de las matemáticas. Mostramos un experimento realizado por el sabio griego, según cuenta la leyenda.

Toma una cuerda larga y ténsala para escuchar una nota al hacerla vibrar. Puedes atar un extremo desde una altura (el barandal de las escaleras, por ejemplo) y del otro, ata un objeto pesado (tu mochila, por ejemplo **(a)**). Necesitarás un metro para medir y un piano o de otro instrumento con cuerdas con el cual puedas encontrar las notas. Si no lo tuvieras puedes encontrar un teclado virtual

13 Prácticas

Traducción de Adriana
Zúñiga Pérez

en internet en http://france.catsfamily.net/jeux/musique/piano/jouons_au_piano.html, el sonido es justo y contiene el nombre de las notas.

Haz vibrar la cuerda tensada e identifica la nota (**b**). En seguida y con la ayuda del metro, localiza la mitad de la cuerda (**c**). Presiona firmemente. Haz vibrar la mitad de la cuerda, siempre bien tensada y busca en el teclado la nota correspondiente (**d**). Si tu oído es confiable y si presionaste justo a la mitad, escucharás que es la misma nota que la primera, pero más aguda (**A'**). Así podrás volver hacer vibrar la mitad de la cuerda y volverás sobre la nota **LA**, esta vez más aguda. Los músicos dirán que está situada una octava por debajo. En efecto, mientras más corta sea la cuerda, la nota obtenida es más aguda. Así se puede hacer vibrar otra vez la mitad del largo de la cuerda y obtendrás la misma nota **LA** cada vez más aguda.

Ahora intentémoslo con la fracción más simple $\frac{1}{2}$ o los $\frac{2}{3}$ de la cuerda. Escucha bien la nota **SI** (**B**) suena cuando haces vibrar los dos tercios de la cuerda (**e**), ésta es naturalmente más alta

que la nota “al vacío” **LA (A)**. Entre las dos, hay una diferencia de cinco notas, sin contar las sostenidas y los bemoles, como entre **DO** y **SOL** por ejemplo. A esta separación se le llama una quinta (en el teclado, corresponde a cinco teclas blancas sucesivas, omitiendo las negras).

Para encontrar las otras notas, se puede, por ejemplo buscar la quinta de la quinta: presiona los $\frac{2}{3}$ de los $\frac{2}{3}$ de la cuerda, o sea, en los $\frac{4}{9}$ de la cuerda. Es más corta que la mitad, por lo que la nota obtenida será **DO (C)**, más aguda que la nota **a'**. Pero se puede llevar hacia gama **a** y **a'**, tomando el doble del largo de $\frac{4}{9} \times 2 = \frac{8}{9}$ (**f**), puesto que es la misma nota **DO (C)**, una octava más baja (o sea, más grave) (**g**).

- a. Ata un extremo de una cuerda desde lo alto; del otro, ata algo pesado para tensarla.
- b. Hazla vibrar y localiza la nota que produjo con la ayuda de un piano.
- c. Mide la mitad de la cuerda
- d. Presiona en la mitad de la cuerda y vuelve hacerla vibrar, la misma nota se produce más aguda.
- e. Haz vibrar la cuerda pero presionando a los $\frac{2}{3}$ de largo de ella.
- f. Mide $\frac{4}{9}$ del largo de la cuerda y a su vez, vuélvela a medir, o sea, mide $\frac{8}{9}$.
- g. Si presionas la cuerda en los $\frac{8}{9}$ de su largo obtendrás la nota **DO (C)**, como si la presionaras en los $\frac{2}{3}$, pero una octava más abajo.²

EL TEMPERAMENTO IGUAL

Las gamas obtenidas según el método pitagórico, no son perfectas ya que no hay exactamente la misma separación entre todas las notas. Fue necesario esperar hasta el siglo XVII para que los músicos decidieran utilizar otro, al que llamaron “Temperamento igual”. El procedimiento funciona así: se requieren 12 notas y exactamente el mismo número de separaciones entre cada una. Entonces, calculamos la relación

entre dos notas para que en las 12 etapas y partir de un **Do**, por ejemplo, se localice exactamente el **do** de la octava superior.

La quinta (**do-sol**) se convierte en una falsa, lo que no es la mejor relación de $\frac{3}{2}$ obtenido por Pitágoras. Pero la diferencia es mínima, y además los acordes como la tercia (**do-mi**) suenan mucho mejor. El sabio griego nunca habría fabricado esta gama, ya que la relación entre dos notas ya no es una fracción, sino “un número irracional” que no se puede escribir como un entero dividido entre otro. Así, los griegos de la Antigüedad no querían oír hablar de números ni tampoco de música como lo hacemos nosotros. **F**

Sistema inglés
La = A
Si = B
Do = C
Re = D
Mi = E
Fa = F
Sol = G

1 Revista Science et vie junior, 240, septiembre 2009.

2 Este ejemplo únicamente es indicativo. Según el largo de la cuerda utilizada y la presión ejercida se obtendrán notas diferentes.

*Adriana es profesora de Francés en el CCH Naucalpan, melómana por naturaleza .

LA MÚSICA ES DE
Y PARA
todos

Cristian Galicia*

La música no es sino un pedazo de fantasía que podemos escuchar. La música no es sino un pedazo de realidad que no podemos tocar, pero podemos sentir. La música plasma nuestras fantasías, deseos y realidades; configura su ser con ritmo, tonos y sentires. Quienes amamos la música sabemos que se encuentra en todas partes; como dicen hacerlo las matemáticas, aunque yo creo que la música un poco más, porque casi siempre la entendemos mejor y nos sentimos más cercanos a ella. Tan sólo pensemos en el sonido de la lluvia, por sí solo ya es música, pero si formáramos ritmos y tonos cuando golpea el suelo, las láminas, los carros o cualquier cosa que reciba el golpe, obtendríamos una verdadera sinfonía. Así en todas las acciones naturales y provocadas de la vida.

Leo Fender, inventor de las guitarras Fender no sabía tocar ese instrumento, esto da muestra de que hasta los que no tocan ni la puerta pueden amar y contribuir enormemente a la música.

La música ha acompañado las guerras y tiene himnos de paz; invoca al amor y al desamor; la moralidad y el libertinaje; la libertad y la opresión. La música plasma todo lo que existe y hasta lo que no. A veces es tanto la grandeza de la canción que sentimos que no escuchamos una rola sino que ella nos escucha y a partir de ello, suena.

Existen los grandes críticos de música, que no son buenos amigos míos, ya que pienso que la música es para todos, sin importar grado escolar, clase social, edad, religión, partido, ni ningún otro factor. Cuando alguien sabe de música es por que la siente. Punto. Debemos dar oportunidad a las nuevas propuestas musicales de entrar en nuestros oídos pero también debemos brindar homenaje a grandes obras maestras de la música como es la música clásica. Es bueno escuchar de todo para seleccionar lo que más nos agrada; aunque siempre insisto que sí hay que abrirnos a todos los géneros y grupos pero hay que saber elegir por que la música merece respeto. **F**

***Cristian es un joven
escritor y promotor cultural
del CCH plantel Oriente.**

¿Qué onda con los fierros?

Alejandro R.
González Villegas*

Las cuerdas

*Alejandro es Ingeniero Industrial
UVM; profesor de Matemáticas
y Técnico en el Departamento
Audiovisual del CCH Naucalpan.
También es músico y toca la
guitarra todas las noches.

A close-up, vertical photograph of a guitar's neck and strings. The strings are in sharp focus, running from the top left towards the bottom. The frets and the wood of the neck are visible in the background, slightly out of focus. The lighting is warm, highlighting the texture of the strings and the wood.

Este tema es sin duda de gran importancia ya que muchas veces lo pasamos por alto, fijándonos más en otros aspectos como nuestra forma de tocar, el sonido a lograr o las propias composiciones. Todo esto se puede mejorar con el simple hecho de cambiar esas cuerdas que la guitarra tiene desde nueva y considerando algunos aspectos que aquí se muestran.

Hoy día existe una amplia variedad de cuerdas en el mercado y varían en precios, marcas, calibres y materiales. Pero ¿en que nos tenemos que fijar para escoger las cuerdas que mejor se adapten a nuestras necesidades?

Primero tenemos que considerar el calibre o el grosor de las cuerdas, un calibre delgado como las del .008 o .009 nos puede ayudar si queremos ganar velocidad en el diapasón o ejecutar unos *bends* de forma sencilla, sin embargo, al ser delgadas tienden a romperse y al desgaste. Unas cuerdas de calibre .010 u .011 nos ayudan a sacarle mayor sonido a nuestra guitarra, nos brindan mayor *sustain*, aunque tocar con este calibre sea difícil al principio. Cabe señalar que si se cambia el calibre, lo conveniente será llevar la guitarra a una ladería para hacer el ajuste de alma, altura, etc. Los materiales más comunes que existen para las cuerdas son el níquel y el acero. Las cuerdas de níquel ofrecen un sonido más cálido como para ese rock retro o en el mejor de los casos, sonidos limpios o con poca distorsión. Si lo tuyo es el rock pesado o el metal, con un *distort* a todo lo que da, se recomienda usar cuerdas de acero, considerando que estas cuerdas se desgatan más rápido que las de níquel.

No todas las cuerdas costosas suenan mejor, ni unas cuerdas de bajo costo son malas. Se recomienda probar varios juegos de cuerdas y poner atención al desgaste de estas, ya que después de tocar cuatro horas diarias durante seis meses; seguro notarás que el brillo de tus cuerdas quedó en la historia. **F**

[Dos poemas]

Felipe Aguirre Piña*

Repudio a la poesía

Abismado en lo profundo del sientto
me encuentro escribiendo versos sin verbos.
Conjugando perros con gatos, agua con sal
intento, deseo, escribir un pequeño soneto.
Que aquél contenga un deseo,
que me salga rimado, esttribado, etiquetado.
Como príncipe de sangre azul, ser el chido.
Para que el poema llegue al rincón de lectura
y los niños me avienten como proyectil
[a la basura.

Eso quiero, besos y versos, rimando ahuevo.
Dejando, haciéndome un lado, lo métrico
lo tántrico, lo bélico, lo bíblico, lo público.
Para ganar el Nobel de literatura y de paso
[el de Paz.

Ya que no soy tan bueno como el aquel tal Paz.
¡A la mierda todo! ¡Me voy a masturbar!

El café se toma negro

Me niego a tomar el café que desorbita
el café me manda muy lejos de aquí
pero de igual manera me acerca a ti.
Por eso dejo hervir mi cabeza con el té,
para así poder vivir tan cerca de usted.
Para evaporarnos juntos con el agua que hierve
destilando la sal de nuestro cuerpo ardiente
que envuelve a todo ser viviente, tú y yo.
Que supera todo cielo e infierno, norte o sur.
Más allá del "te quiero", entre finito e infinito
entre tu pupila y mi pupila la mirada enmarcada.
Sobre expuesta, sobre explotada tu belleza
me aligera el cuerpo, me eleva al cielo
con su dulce mandolina de cánticos besos.

El café tan terco que controla el cuerpo
yaciendo en su lecho de sudor y deseo.

Desgarrando su cuerpo a caricias innatas
desintegrando su belleza inefablemente
partícula por partícula, átomo a átomo
la voy separando para besarla completa.
Besarle el diástole y el sístole, la vida.
Sin que me falte nada, ni un sólo electrón
la voy besando contando cada astrón
que orbita su cuerpo, que lunifica su
cerco.

***Felipe es estudiante
del sexto semestre del
CCH Naucalpan, le
gustan las quebraditas
y bañarse en las fuentes
de la Alameda.**

Casa Universitaria del Libro

unam
donde se construye el
futuro

FANATIXA
REINVENTANDO EL MUNDO CON NUEVOS OÍDOS ▶ II

CASA
universitaria
DEL LIBRO