

HISTORIA ALTERNATIVA DEL SIGLO XX
TEMPORADA 2 | EPISODIO 02 | GUIÓN TÉCNICO

INTRODUCCIÓN

MÚSICA FADE IN [Plano secuencia por Carlos Libedinsky]

Narradora 1

«Antes de 1900, la historia parecía seguir una línea clara. El siglo XX, por el contrario, dio lugar al entrelazamiento cuántico, al cubismo, a la relatividad, al posmodernismo y a la teoría del caos.

Con John Higgs como guía, salimos del recorrido trazado y paseamos por algunos de los más curiosos senderos del siglo XX, explorando terrenos familiares, y no tanto. En el camino descubrimos nuevas claves para entender el mundo de hoy.

Nos acompañan en este periplo algunos de los más radicales artistas, científicos, genios y locos de su tiempo, que nos ayudan a entender las grandes señales de la historia».

De la mano de John Higgs repasamos la Historia alternativa del Siglo XX.

MÚSICA FADE OUT [Plano secuencia por Carlos Libedinsky]

FX [Máquina de escribir Olivetti inicio]

ARTÍSTICA DE APERTURA

FX [Máquina de escribir Olivetti]

MÚSICA FADE IN [I Spy por Earle Hagen]

Locutor 1

Esto es “No-ficción, un podcast de libros”.

FX [Máquina de escribir Olivetti]

Locutora 1

Gracias por acompañarnos.

Recordá que podés escucharnos en Soundcloud, o podés suscribirte para disfrutar de nuestros episodios con tu app favorita desde tu celular o tablet.

¡Encontranos en iTunes!

FX [Máquina de escribir Olivetti]

Locutor 2

Bienvenidos al podcast de Penguin Random House Grupo Editorial.

MÚSICA FADE OUT [I Spy por Earle Hagen]

FX [Máquina de escribir Olivetti final]

MÚSICA FADE IN [Look at That Old Grizzly Bear por Mark Mothersbaugh]

Locutora 2

Hoy: “Historia alternativa del Siglo XX”.

Un libro de John Higgs.

Publicado por Editorial Taurus

MÚSICA FADE OUT [Look at That Old Grizzly Bear por Mark Mothersbaugh]

FX [Cuenta regresiva cine]

MÚSICA FADE IN [Palomas por El club de Tobi]

Track 1

«Si tuvieras que elegir algunos hitos del siglo XX para montar una película ¿qué escenas incluirías? Si viajar en el tiempo fuera posible ¿qué épocas visitarías? Con este libro emprendemos un viaje. Un tour alternativo. Hemos dejado atrás el ayer. Estamos a punto de encontrarnos con el mañana... Otra mirada... de una misma historia».

MÚSICA FADE OUT [Palomas por El club de Tobi]

FX [Película 35 mm]

MÚSICA FADE IN [Opus 71a No 3, Dance of the Sugarplum Fairy por Nutcracker Orchestra]

Narradora 2

Mientras el siglo XX se desvanece en la distancia podemos empezar a verlo con cierta perspectiva. Los acontecimientos que tuvieron lugar en ese período dan ahora la impresión de pertenecer a la categoría de hechos históricos, por ello... es el momento adecuado para evaluarlos.

En “Historia alternativa del Siglo XX” trazamos una ruta distinta a través del paisaje del siglo que pasó. El territorio incluye zonas oscuras, bosques espesos y profundos.

Este es el plan, vamos a emprender un viaje por el siglo XX, durante el cual nos saldremos de las autopistas principales y nos dirigiremos hacia los márgenes en busca de tesoros ocultos. Somos conscientes de que un siglo es un período de

tiempo arbitrario. Nuestro viaje comienza cuando las cosas dejaron de tener sentido y nos lleva hasta el presente.

No partimos como historiadores, sino como viajeros curiosos con un itinerario previsto, ya que nos embarcamos con la idea clara de prestarle atención a aquello que no está en los manuales convencionales de historia.

MÚSICA FADE OUT [Opus 71a No 3, Dance of the Sugarplum Fairy por Nutcracker Orchestra]

FX [Tren andando]

Track 2

FX [Autoparlante]

«Próxima estación: Modernismo. El impacto de lo nuevo.

MÚSICA FADE IN [The Mood por Glenn Miller Orchestra]

En marzo de 1917, el pintor modernista George Biddle, que vivía en Filadelfia, contrató a una alemana de cuarenta y dos años para que fuera su modelo. Ella se presentó en su estudio y el pintor le pidió que posara desnuda. La modelo se abrió la gabardina...

¡Pobre George Biddle! Ahí estaba, pensando que él era el artista y que la mujer que tenía delante, la baronesa Elsa von Freytag, su modelo. Pero con un único gesto la baronesa le anunció que la artista era ella y que él no era más que su público.

Estamos ante el comienzo de unos de los movimientos artísticos más relevantes del siglo XX: el Modernismo».

MÚSICA FADE OUT [The Mood por Glenn Miller Orchestra]

FX [Transición]

MÚSICA FADE IN [Opus 71a No 3, Dance of the Sugarplum Fairy por Nutcracker Orchestra]

Narradora 3

¿Qué dejó el movimiento modernista en la historia del arte?

La baronesa Elsa, muy conocida en el ámbito de la vanguardia artística de Nueva York, era performer, poeta y escultora. Una mujer exótica que llevaba tartas a modo de sombreros, cucharas a modo de pendientes, los labios pintados de negro y sellos de correo a modo de maquillaje.

Vivía en unas condiciones de pobreza extrema junto a sus perros. Solían detenerla y encarcelarla por hurto o por aparecer desnuda en la vía pública.

En una época en que las mujeres estaban empezando a liberarse de las restricciones que les imponía la sociedad en relación con su aspecto, Elsa se afeitaba la cabeza o se teñía el pelo de rojo.

Su obra fue defendida por Ernest Hemingway y colaboró con artistas de la talla de Man Ray y Marcel Duchamp. Quienes la conocieron no la olvidaron fácilmente, sin embargo, la baronesa apenas figura en la mayoría de los textos sobre arte a comienzos del siglo XX.

Pueden encontrarse fugaces destellos de ella en cartas y revistas de la época, donde aparece retratada como una mujer difícil, fría o directamente loca.

Casi todo lo que sabemos sobre la primera etapa de su vida se basa en el borrador de unas memorias que escribió en un sanatorio psiquiátrico de Berlín, en 1925, dos años antes de su muerte.

A ojos de la mayoría de la gente que conocía, su modo de vida y las obras de arte que produjo no tenían ningún sentido. Tal vez se adelantara demasiado a su tiempo. En la actualidad, se la reconoce como la primera artista dadá norteamericana, pero también se podría afirmar que fue la primera punk de Nueva York, con sesenta años de antelación.

Su dadaísmo feminista no obtuvo reconocimiento alguno hasta principios del siglo XX. La revalorización de su obra ha planteado una posibilidad muy intrigante: ¿acaso la baronesa Elsa von Freytag pudo ser responsable de lo que suele considerarse la obra de arte más representativa del siglo XX?

Duchamp es considerado el padre del arte conceptual. En 1912 abandonó la pintura sobre lienzo. Lo que en realidad estaba buscando eran formas de hacer arte más allá de la pintura y la escultura tradicionales. La baronesa, apenas lo conoció empezó a obsesionarse con él.

En 1915 se le ocurrió el concepto de ready-made, consistente en presentar como piezas de arte objetos de la vida cotidiana, como un botellero o una pala para la nieve.

En 1913 unió una rueda de bicicleta con un taburete; esta pieza fue calificada como el primer ready-made de la historia del arte.

Se trataba de un desafío al establishment del arte: el hecho de que un artista expusiera un objeto ¿bastaba para considerar ese objeto una obra de arte?

En tal caso, la idea era la obra, y el objeto en realidad no era más que un recuerdo que las galerías podían exponer y en el que los coleccionistas podían invertir.

El ready-made más famoso de Duchamp se llamó *Fuente*. Un mingitorio que envió, en 1917, bajo el seudónimo de Richard Mutt, a una exposición que organizaba la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York.

La muestra pretendía exhibir todas las obras de arte que se recibieran, así que, al enviarles el mingitorio, Duchamp estaba desafiándolos a admitir que era una obra de arte. Los organizadores se negaron a hacerlo. Lo que sucedió no está del todo claro, pero *Fuente* no fue incluido en la exposición. A modo de protesta, Duchamp dimitió a la junta directiva, y el rechazo de *Fuente* eclipsó el resto de la exposición.

En el año 2004, una votación realizada entre quinientos expertos de arte dictaminó que la *Fuente* de Duchamp era la obra de arte más influyente del siglo XX.

Pero ¿es *Fuente* realmente una obra de Duchamp?

FX [Lápiz que escribe]

El 11 de abril de 1917, Duchamp escribió a su hermana Suzanne para decirle que...

Track 3

«Una amiga, empleando el seudónimo de Richard Mutt, me envió un urinario de porcelana a modo de escultura; como no tenía nada de indecente, no había ningún motivo para rechazarlo».

FX [Lápiz que escribe]

Narradora 4

Lo más probable es que dicha amiga fuera la baronesa Elsa von Freytag.

Quizás indagar en la autoría de *Fuente* no sea relevante, pero ¿cuál es su legado en la historia del arte?

El concepto básico que subyace a la revolución del modernismo es que no hay una única perspectiva que pueda considerarse correcta o verdadera, y que el conocimiento que podemos alcanzar sobre una materia siempre dependerá del punto de vista que adoptemos.

MÚSICA FADE OUT [Opus 71a No 3, Dance of the Sugarplum Fairy por Nutcracker Orchestra]

FX [Tren andando]

Track 4

«Próxima estación: Años '50s. Los adolescentes.

FX [Disco de vinilo]

MÚSICA FADE IN [Tutti Frutti por Little Richard]

Así comenzaba Tutti Frutti, el single que sacó Little Richard en 1955. Richard tenía 25 años, venía de una localidad pobre de Georgia y se dedicaba a lavar platos, pero en esa canción se presentaba, con su pelo y su actitud, como una fuerza de la naturaleza.

Nadie había sonado nunca con tanta vida.

Comenzaba una revolución musical. Era el nacimiento del Rock and Roll».

MÚSICA FADE OUT [Tutti Frutti por Little Richard]

FX [Aplausos]

MÚSICA FADE IN [Jailehouse Rock por Elvis Presley]

Narradora 5

El rock and roll se había ido desarrollando poco a poco a lo largo décadas. Sus raíces se hundían profundamente en el jazz, el country y el blues del sur de Estados Unidos. Como fenómeno cultural, fue un producto de descarga de energía adolescente que tuvo lugar a mediados de la década de los '50s.

Era una música dirigida a los adolescentes blancos con cierta capacidad económica y ganas de soltarse la melena y pasarla bien. Impulsó el uso de las guitarras eléctricas y el formato del single de vinilo de 45 revoluciones que RCA había sacado al mercado en 1949.

«El rock and roll es salvajismo insistente, que compite voluntariamente con los ideales artísticos de la selva» afirmaba el Anuario de la Enciclopedia Británica de 1956.

El propio término «rock and roll» se usó, en primer lugar, a comienzos del siglo XX, como un eufemismo para el sexo y como una descripción de las oleadas de fervor espiritual que se desataban en las iglesias evangélicas negras.

La música ya era, en sí misma, una expresión de éxtasis, y por lo tanto era al mismo tiempo sexual y espiritual, pero el carácter sexual del rock and roll quedaba claro en las letras.

Narradora 6

Pero las circunstancias que generaron la demanda de una nueva cultura adolescente no habían cambiado, y pronto llegó una nueva generación de grupos a llenar el vacío que esos cantantes de los '50s habían dejado.

MÚSICA FADE OUT [Jailehouse Rock por Elvis Presley]

MÚSICA FADE IN [Paint it Black por Rolling Stones]

Los intérpretes de la década de 1960 lograron que la música creciera de un modo que habría sido impensable unos años atrás.

En la época de su apogeo, los Rolling Stones simbolizaron el espíritu de la juventud rebelde. Era un grupo de chicos malos, una banda inmoral y peligrosa que contrastaba fuertemente con el encanto familiar de los Beatles. Personificaban un individualismo impertinente que chocaba con la seriedad del establishment.

MÚSICA FADE OUT [Paint it Black por Rolling Stones]

MÚSICA FADE IN [I Can't Get No Satisfaction por Rolling Stones]

Track 5

«Primicia, primicia. ¡Escándalo musical!

Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones fueron detenidos por posesión de drogas. Se suspenden sus conciertos por tiempo indeterminado. Los seguidores de los Rolling Stones están de luto».

Narradora 7

Ante el público juvenil de la década de los '60s, los Rolling Stones representaban la libertad sin consecuencias.

Uno de los principales temas de sus canciones era el deseo y la demanda de algo que se quiere. Mick Jagger cantaba "I Can't Get No Satisfaction". Es interesante comparar esto con las canciones de los Beatles.

MÚSICA FADE OUT [I Can't Get No Satisfaction por Rolling Stones]

MÚSICA FADE IN [I Want to Tell You por The Beatles]

La afirmación de un deseo es relativamente poco frecuente en ellas. Y cuando aparece, en canciones como "I Wanna Hold Your Hand" o "I Want to Tell You", indican el anhelo de establecer un contacto humano, más que una mera demanda.

Si el tema central de los Rolling Stones era ese «yo quiero», el de los Beatles era el amor. En la primera emisión televisiva mundial, realizada en 1967 y vista por 400 millones de personas a lo largo de 26 países, los Beatles interpretaron una canción nueva, compuesta especialmente para la ocasión.

MÚSICA FADE OUT [I Want to Tell You por The Beatles]

FX FADE IN [Gritos]

Track 6

«Señoras y señores con Uds. Paul, John, Ringo y George. Desde Liverpool para todo el mundo ¡Los Beatles!».

FX FADE OUT [Gritos]

MÚSICA FADE IN [All you need is love por The Beatles]

Narradora 8

La idea de que "todo lo que necesitas es amor" era un producto de la contracultura hippy de la segunda mitad de la década de 1960.

El cambio de actitud que se produce en la adolescencia no debe considerarse solo una cuestión de falta de educación o de rebeldía. Desde el punto de vista de los jóvenes, el mundo era un lugar muy distinto, y lo trataban como tal.

Había comenzado un período de crecimiento económico global y duradero, que se extendería desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970.

MÚSICA FADE OUT [All you need is love por The Beatles]

FX [Gritos]

FX [transición]

MÚSICA FADE IN [London Blues por Brad Mehldau]

Narradora 9

En “Historia alternativa del Siglo XX” Higgs ofrece una peculiar visión de los hechos sucedidos en siglo pasado. Se apoya en la historia cultural para interpretar, y enjuiciar moralmente, nuestro tiempo.

Selecciona algunos momentos estelares en los que se mueve con desigual fortuna: la teoría de la relatividad, el arte de vanguardia, la emancipación de la mujer, la carrera espacial, el psicoanálisis, la ciencia-ficción o el cambio climático.

Nos transmite una visión coherente de un siglo dominado por el individualismo, mezclando para ello temas canónicos y detalles curiosos de la subcultura.

Nos muestra la historia oculta del neoliberalismo y su poder ideológico a través de la contracultura y sus mitos libertarios.

MÚSICA FADE OUT [London Blues por Brad Mehldau]

FX FADE IN [Tren que llega a destino]

Track 7

«Señoras y señores hemos llegado al final del recorrido. En nombre de la tripulación les queremos desearles una buena estadía en su tiempo. Muchas gracias por elegirnos».

FX FADE OUT [Tren que llega a destino]

MÚSICA FADE IN [Look at That Old Grizzly Bear por Mark Mothersbaugh]

Narradora 10

John Higgs es periodista, guionista de televisión, productor y autor de ensayos como *I Have America Surrounded*, una biografía de Timothy Leary, y el libro sobre la mítica banda británica *The KLF*, caos y magia. Ha colaborado con publicaciones como The Guardian, The Independent y Mojo.

MÚSICA FADE OUT [Look at That Old Grizzly Bear por Mark Mothersbaugh]

ARTÍSTICA DE CIERRE

FX [Máquina de escribir Olivetti]

MÚSICA FADE IN [I Spy por Earle Hagen]

Locutora 3

Hoy leímos: “Historia alternativa del Siglo XX”.

Un libro de John Higgs.

Publicado por Editorial Taurus.

FX [Máquina de escribir]

Locutora 4

¡Encontrálo en todas las librerías o buscá el ebook ahora mismo en megustaleer.com.ar!

Locutora 5

Recordá suscribirte a No ficción en tu app de podcasts favorita para escucharlo en tu teléfono o tablet.

Locutor 3

Una realización de Tristana Producciones para Penguin Random House Grupo Editorial.

MÚSICA FADE OUT [I Spy por Earle Hagen]

FX [Máquina de escribir Olivetti final]