

POLEN | UG

COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EXTENSIÓN

LA UG EN EL FIC

Año 1
Universidad de Guanajuato
Dirección de Extensión Cultural
PROGRAMACIÓN CULTURAL
OCTUBRE 2013
Revista gratuita
04

UNIVERSIDAD
DE GUANAJUATO

DIRECCIÓN DE
EXTENSIÓN
CULTURAL

CONTENIDO

OCTUBRE

2013

100 años de Enrique Ruelas	3
Artes de México / Chocolate	10
Cine Club	12
El Acorazado Potemkin	28
El Ensamble Barroco	33
Entrevista al doctor Jorge Volpi	37
Exposiciones	40
Grupos y Talleres Artísticos	58
La Ribera Literaria de Eugenio Trueba	69
Los cuadernos agrarios de Diego Rivera	75
Noticias desde Barcelona	93
OSUG	97
Radio UG	99
Una filmoteca para la UG	101
Diálogos Cervantinos	103
Actividades académicas FIC	107
60 años de los Entremeses Cervantinos en Guanajuato	112

DIRECTORIO

Rector General Dr. José Manuel Cabrera Sixto / **Secretario General** Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga / **Secretaria Académica** Mtra. Rosa Alicia Pérez Luque / **Secretario de Gestión y Desarrollo** Mtro. Bulmaro Valdés Pérez-Gasga / **Director de Extensión Cultural** Mauricio Vázquez González / **Director de Comunicación y Enlace** L.D.G. Martín Álvarez Pérez

POLEN UG / **Editor:** Mauricio Vázquez González / **Coordinación General:** Ztla Santana / **Difusión:** Gustavo González Quintanilla / **Colaboraciones:** Eugenio Trueba Olivares, Hugo Gamba Briones, Rolando Briseño, Montserrat Alejandri, Adriana Chagoyán, Jesús Aragón, Octavio Hernández, Areli Vargas, Claudia Ornelas, Guadalupe García, Luis Palacios Hernández, Alma Reza, Josep Jofré i Fradera, Laura Lozano, Dalia Tovar, Ma. Teresa Vergés / **Diseño:** Dirección de Comunicación y Enlace, / **Corrección:** Ediciones Universitarias, Edgar Magaña G. / **Distribución:** Departamento de Difusión, Coordinación Administrativa DEC / **Impresión:** Coloristas y Asociados / **Tiraje:** 2500 ejemplares / **Portada:** "La dama y el caballero enamorado" Tere Quezada y Luis Pérez Huarte, Fotografía: Mustafá, 1ª Representación de los Entremeses Cervantinos, 1953.

La cuadragésima primera edición del Festival Internacional Cervantino, se llevará a cabo bajo el lema de “**El arte de la libertad**”, teniendo a las figuras de **Giuseppe Verdi** y **Richard Wagner** como presencias emblemáticas, y a la **República Oriental del Uruguay** y al estado de **Puebla** como invitados especiales.

La elección de un lema libertario para el FIC alegra a quienes formamos parte de la Universidad de Guanajuato, cuyo propio lema —“La verdad os hará libres”— es claramente una declaración sobre la potencia libradora de la verdad, y sobre la libertad como fin supremo.

De la misma manera, la búsqueda de la libertad tiene un papel preponderante en cada una de las figuras y países que identifican esta edición del Festival.

Verdi y **Wagner** nacieron cuando nuestra Institución contaba ya con ocho décadas de presencia educativa. Ambos, desde sus respectivas posiciones artísticas, respondieron con independencia y vigor al legado musical de sus antecesores y conquistaron una libertad creativa que 200 años después de sus nacimientos sigue sin agotarse.

En **Puebla** se libró una batalla heroica cuyo ejemplo fue inspiración de libertad que más tarde cristalizó y dio fin a una dolorosa etapa de nuestra patria en el siglo XIX. **Uruguay** se distingue en el continente por ser uno de los países con más altos índices educativos, de transparencia gubernamental, de calidad y esperanza de vida, y de libertades sociales y democráticas.

En ese marco, la Universidad de Guanajuato participa en esta edición del FIC con **una propuesta amplia y variada**, elaborada con el fin de multiplicar el ejemplo de los universitarios que pusieron la semilla de la que nació esta fiesta del espíritu.

A 60 años de la realización de la primera función de los Entremeses Cervantinos, realizada el **20 de febrero de 1953**, el Teatro Universitario ofrece en esta edición 4 funciones de ese montaje histórico, más otras cuatro de repertorio diverso, una de ellas escenificada en una mina.

Participa también nuestro **Ballet Folclórico** con una obra que rinde homenaje a la tercera raíz y es una celebración del mestizaje cultural que nos identifica como nación.

El Cine Club de la Universidad ofrece **33 películas reunidas en dos ciclos filmicos** de gran variedad, diseñados por Jorge Pantoja, apreciado universitario.

Los ciclos presentan cintas de gran originalidad surgidas en el estado y el país invitados, proyectan otras en recuerdo y homenaje a Luis Buñuel y a Juan Ibáñez, e incluyen la proyección de “Heli”, filmada en Guanajuato por el guanajuatense Amat Escalante, quien formó gran parte de su visión artística en las funciones de nuestro **Cine Club** y fue premiado este año en el Festival de Cannes como mejor director.

La **Orquesta Sinfónica** ofrecerá dos programas de gran complejidad, que son al mismo tiempo un recorrido a través de la modernidad y la vanguardia musical del siglo 20, y una confirmación de madurez de la agrupación, sobre la cual presentaremos en el FIC un libro conmemorativo de su 60 aniversario.

Como es ya tradición, nuestras salas de arte recibirán una parte sustancial de la oferta de artes plásticas del Festival: **7 exposiciones** de gran calidad con maestros japoneses del cartel; obra de Diego Rivera poco conocida, facilitada por Juan Rafael Coronel Rivera; fotografía de Rodrigo Moya y

dos muy especiales dedicadas al Teatro Universitario y a los Entremeses, en ocasión del centenario del nacimiento de su fundador, el maestro Enrique Ruelas Espinoza.

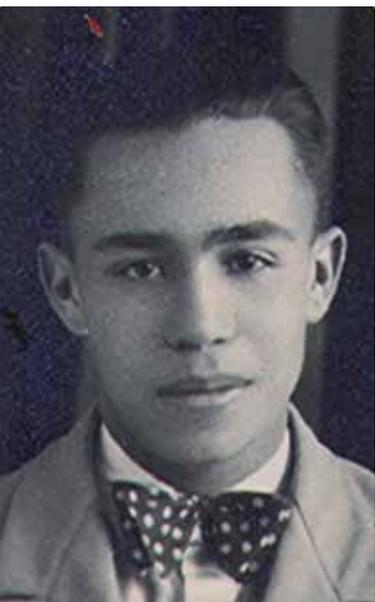
Es importante también destacar que, luego de varios lustros de no ser así, el **Auditorio de la Universidad** vuelve a ser escenario del Festival, al recibir la serie de “**Diálogos cervantinos**”, que inaugurará Fernando Savater y contará con figuras literarias de relevancia iberoamericana, como Juan Villoro, Héctor Abad, Cristina Rivera-Garza y Santiago Gamboa, entre otros.

Otra novedad que debe destacarse es el **programa de charlas introductorias** para conciertos, conferencias, funciones teatrales y de cine, en el que participarán 4 universitarios, con el sano propósito pedagógico de mejorar la experiencia del espectador.

En resumen, bajo la coordinación de la DEC, una participación que se traduce en casi **300 artistas universitarios**; en la cuarta parte del total de los escenarios del Festival; y en una intensa presencia artística, académica y noticiosa en Radio Universidad y otros espacios institucionales, que darán cuenta de transmisiones en vivo, vía streaming, entrevistas y cápsulas.

La libertad, la felicidad, la verdad y la belleza son aspiraciones perdurables, cuyo logro nos exige gran esfuerzo y rigor. El Festival Internacional Cervantino es un momento privilegiado para el reencuentro con esos valores: los universitarios deseamos contribuir a su descubrimiento con nuestra participación. Agradecemos la oportunidad de volver a ser anfitriones del mundo. “**La verdad os hará libres**”.

Doctor José Manuel Cabrera Sixto
Rector General de La Universidad de Guanajuato.

A 100 AÑOS DE SU NATALICIO LA GUARDA ICONOGRÁFICA DE ENRIQUE RUELAS

Exposición iconográfica documental

Por **Rolando Briseño**

Introducción

Dentro del marco conmemorativo número 100 del natalicio de Enrique Ruelas Espinosa, la Universidad de Guanajuato ha preparado para esta emisión 41 del Festival Internacional Cervantino una exposición documental acerca de la vida del director de teatro, docente y escritor, cuyo legado en la Facultad de Filosofía y Letras, y de Arte Dramático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, especialmente, en Guanajuato, ha permitido que miles de personas puedan acceder al conocimiento y experiencia que ofrece la teoría y práctica del teatro, como una disciplina formadora de profesionales en la actuación, la dirección escénica, la dramaturgia y, en general, en el desenvolvimiento del ser humano.

En esta exposición se muestra el lado humano y profesional de un personaje que sentó las bases para la creación del Festival Internacional Cervantino en 1972; pero también da cuenta de un proceso histórico que va más allá del individuo, ligado estrechamente a la vocación artística de los guanajuatenses, a su tradición por el teatro, al hecho de que esta pequeña ciudad minera de la meseta

central de México sea anualmente el epicentro del arte y la cultura en América.

El acervo documental forma parte de la colección particular que Enrique Ruelas (1913-1987) fue guardando durante su vida fructífera. En el corpus de fotografías encontraremos la presencia de otros personajes relacionados directamente con el proceso creativo del maestro Ruelas.

Para la Universidad de Guanajuato es importante dar a conocer, en imágenes inéditas, la vida de sus catedráticos más distinguidos. Enrique Ruelas Espinosa es uno de ellos. Aquí, en 1952, propició la fundación del Departamento de Arte Dramático. Fue en esta Universidad en donde se fundó el primer sistema académico para la enseñanza formal de arte dramático, dentro del universo de los estados de la república.

A 100 años del natalicio del maestro Enrique Ruelas Espinosa, a 60 años del estreno de los Entremeses Cervantinos, la Universidad de Guanajuato abre un espacio digno para la memoria.

El 20 de octubre de 1913, en la ciudad minera de Pachuca, Hidalgo, nació Enrique Ruelas Espinosa, hijo de don Eligio Ruelas y de Guadalupe Espinosa. Eran tiempos difíciles para la familia Ruelas, ya que permanecieron en el encierro voluntario debido a la circunstancia política. La Revolución en México se recrudeció en 1913 por el asesinato de Francisco I. Madero y el golpe de estado organizado por Victoriano Huerta. Curiosamente, el día en que nació Enrique Ruelas el general en jefe del Ejército Libertador del Sur y Centro, Emiliano Zapata, daba a conocer su manifiesto a la nación, en tanto Venustiano Carranza expedía un decreto que constituye al gobierno provisional de la Revolución.

Fue a la edad de 10 años cuando Ruelas pudo acceder a la educación formal. Durante sus primeros años de vida aprendió a realizar trucos de magia, con la ayuda de un cajón de doble fondo que su madre le preparó para beneplácito del artista en ciernes, quien divertía de esa manera a los niños vecinos y compañeros del colegio. A los trece años, debido a un ligero accidente que tuvo en la vía pública frente al Palacio Municipal de Pachuca, Ruelas descubrió su vocación: resbaló con una cáscara de plátano y cayó al piso, hecho que por instantes pasó desapercibido, sin embargo, él no se levantó y fue cuando los transeúntes comenzaron a aglomerarse y a especular acerca del estado de salud de aquel niño parroquiano, quien al haber logrado llamar la atención, se puso de pie ante los ojos de asombro y siguió caminando sin que las personas le quitaran la mirada de encima.

En 1928 concluyó sus estudios de primaria en la Escuela Federal “Manuel Fernando Soto”. En 1931 obtuvo el certificado de secundaria y comenzó el bachillerato, en el cual cursó materias de perfeccionamiento del español, inglés, francés y latín. Durante su estancia como estudiante del Instituto Científico y Literario de Pachuca (ICyLP), Enrique encontró el ambiente idóneo para desarrollar actividades extraescolares que perfilaron su capacidad creadora, tanto en la escritura como en la oratoria y la realización de eventos estudiantiles. Comenzó a escribir cuentos cortos de contenido poético y tinte impresionista, además, realizó su primer montaje teatral, de manera empírica, de la obra *Salomé* de Óscar Wilde. Para 1935 tenía definida su vocación por el periodismo, la poesía y el teatro.

Tras una experiencia teatral, en 1935 terminé mis estudios de preparatoria, y 1936 marca en mí un año de inquietudes poéticas que me arrastran en un vértigo de vida bohemia en la Ciudad de México, con la pérdida total del año escolar en la Facultad de Jurisprudencia, lo que culmina en un consejo de familia que decide, como castigo, enviarme a Guanajuato a reanudar mis estudios no empezados.

En un plazo perentorio de tres días, me veo precisado a liquidar toda una serie de conflictos espirituales y afectivos con una despedida hondamente sentimental, con lo que acaba la vida de la ciudad y me interno en Guanajuato.

(Manuscrito de Enrique Ruelas
fechado en 1954).

El historiador de artes escénicas Edgar Ceballos, relata que la estancia de Ruelas en la Ciudad de México estuvo rodeada por la euforia cardenista y farandulera. La vida nocturna le atrajo y envolvió, era el esplendor del género carpero. Mientras que en la UNAM, el escritor francés Antonin Artaud iniciaba un ciclo de conferencias para hablar de surrealismo, teatro y dioses, en el Palacio de Bellas Artes las obras *Yerma*, *Bodas de sangre* y *Doña Rosita la soltera*, de Federico García Lorca se exhibían por primera vez en México, “Teatro al aire” comenzaba sus emisiones radiofónicas, en el Teatro Lírico se presentaban las revistas *El reparto agrario* y *Guadalupe la Chinaca*, y Julio Bracho hacía lo propio con obras de Aristófanes, Eurípides y Mariano Azuela. Ruelas quiso ver, leer y experimentar todo, por eso descuidó los deberes escolares y fue sentenciado a pasar unos años en la serena ciudad minera de la meseta central de México. “Pero qué voy a hacer a Guanajuato, si a mí lo que me gusta es el teatro” –dijo.

Con 23 años de vida, Ruelas se confinó –en sus tiempos libres– a un rincón del café de Tereso, que se encontraba en la parte baja del Hotel San Diego de Guanajuato. Escribía, a manera de diario y firmando con el seudónimo de “Huésped”, textos de corte surrealista. Su proceso escritural lo llevó a crear obras de teatro y ensayos. De 1938 a 1941 hubo de experimentar un cambio de parecer, ya no se sentía en el destierro sino en el paraíso para germinar sus ideas.

En un manuscrito fechado en 1939 Ruelas relata su llegada a Guanajuato, se trata de un texto que describe la ciudad en aquellos años en que la minería se encontraba en pleno declive: “Son las doce, fumo... hay una paz de cementerio, un silencio de Quijote... me siento triste como un condenado... triste como un ciprés que cuida una tumba”.

La parsimonia que había en el pueblo ante la imperante necesidad de bulla, teatro y tertulia, hizo que Enrique Ruelas se relacionara con algunas amistades –reducto del porfiriato que se reunía en el casino a jugar cartas– que impulsaron las ideas escénicas del pachuqueño, al conformar el cuadro de aficionados que se dio a la tarea de poner en escena *El cuatrigénimo*, *El verdugo de Sevilla*, *La cura*, *Morena clara*, *Rigoberto*, *Una vida difícil*, *No basta ser madre*, además de actuar en ellas. En Guanajuato se levantó ámpula y efervescencia por el teatro.

En 1942, de regreso a la capital mexicana, entró a trabajar como maestro de literatura en la Academia Militarizada de México y en la Escuela Nacional Preparatoria. Meses después impartió la misma cátedra en la escuela para señoritas "Luis G. León". La Biblioteca Nacional y el café Madrid fueron sus refugios de aprendizaje y trato con gente de teatro como Fernando Wagner y Wilberto Cantón.

Su hermano mayor, Guillermo Ruelas, quien entonces era director de la Escuela Nacional Preparatoria, acogió con agrado e impulsó la idea de impartir un curso moderno de actuación y práctica teatral, para lo cual le consiguió a Enrique una cita con el doctor Samuel García, quien dio su consentimiento. Ruelas convocó a Fernando Wagner, quien era poseedor de una experiencia teórica y, junto con Wilberto Cantón, echaron a andar otro proyecto denominado Teatro de Arte, en contraposición al predominio del teatro comercial. A tal iniciativa se adhirieron Xavier Villaurrutia, Celestino Gorostiza y Julio Bracho, sin embargo, el proyecto no prosperó, pero a cambio el curso de arte dramático dio prestigio a la Universidad Nacional. El 23 de agosto el grupo estudiantil llamado Teatro Universitario presentó en el Teatro de Bellas Artes la obra del mexicano Fernando Calderón, *A ninguna de las tres*.

Dos semanas después de haber sido fundada la Academia Cinematográfica de México (1942-1951) bajo la batuta de Celestino Gorostiza, Ruelas presentó una propuesta formal para la profesionalización de actores, sin embargo, fue hasta 1944 cuando se integró a la plantilla académica.

En 1943 Ruelas regresó a Guanajuato y se tituló como abogado en el Colegio del Estado. A principios de 1944, Julio Jiménez Rueda, entonces director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, le notificó a Ruelas que su proyecto académico se integraría como la sección de teatro a la Escuela de Altos Estudios, para depender del Departamento de Letras. Ruelas, Fernando Wagner y Rodolfo Usigli se encargarían de las clases de historia del teatro, técnica teatral, dirección, teoría y composición dramática. A su vez, la propuesta hecha al Instituto Cinematográfico de México también prosperó. Los cursos de actuación dramática en la parte técnica los impartirían Ruelas, Wagner e Ignacio Retes.

En abril de 1944 Ruelas volvió a Guanajuato para contraer nupcias con Alicia Barajas y para montar *El tiempo es un sueño*, de Lenormand, con el cuadro estudiantil. Fue la primera pieza de teatro contemporáneo que se ofreció al público de Guanajuato en el Teatro Juárez. Los periódicos locales y nacionales publicaron excelentes críticas acerca del trabajo de Ruelas. Aquí es donde la vida de Enrique se vuelve intermitente entre la Ciudad de México y Guanajuato.

Para octubre del mismo 1944, Ruelas estrenó en el Palacio de Bellas Artes *La locandiera* con la actuación de los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en idioma italiano. Ocho días después finalizaba el montaje de *Don Juan Tenorio* en Guanajuato.

Los argumentos y guiones cinematográficos comenzaron a fluir en la inventiva escritural de Enrique Ruelas, quien desde algunos años atrás dedicaba parte de su tiempo a instruir actores de cine por encomienda de los hermanos Rodríguez. Su primer proyecto fue *El testamento del abuelo*, guion cinematográfico basado en una obra teatral de su autoría, así como *La vida es idiota*.

Su primer argumento llevado a la pantalla grande fue *El cristo de carne*, cuya trama se desarrolla a partir de la llegada de un minero con ideas extremistas al pueblo de Real del Monte, por cierto, lugar que la familia Ruelas acostumbraba frecuentar los domingos para comer en el bosque. *Costa chica*, *Albur de amor*, *El delator*, *La historia de un día* y *Sombría obsesión*, son otros argumentos y guiones que escribió pero no fueron llevados al cine. *Lazos de fuego* (1948), un drama original de la inventiva de Ruelas, fue dirigido por René Cardona, con la actuación de Meche Barba y Jorge Ancira.

Ruelas viajó a Francia como delegado de México cuando la cinta *María Candelaria* (1943) fue ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes. La película fue dirigida y escrita por Emilio "Indio" Fernández y protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armendáriz, la fotografía corrió a cargo de Gabriel Figueroa.

En 1946, Enrique Ruelas realizó, por encargo de Celestino Gorostiza, el montaje de *El emperador Jones*, de O'Neill; el reparto fue integrado por alumnos afroamericanos. La obra, que se presentó en un pequeño espacio escénico de la Escuela de Arte Teatral del INBA, fue de un realismo indiscutible. Ruelas tuvo el atino de convocar a la prensa para que vieran el trabajo de sus alumnos.

Posteriormente, hacia 1948 el Instituto Internacional de Teatro (ITI), organismo dependiente de la UNESCO, impulsó la creación del Centro Teatral de México (CTM), el cual fue integrado por Carlos Chávez, Jaime García Terrés, Julio Prieto, Salvador Novo, Enrique Ruelas, Xavier Villaurrutia, Alberto Galán, Carlos Riquelme y Francisco Monterde; Novo fue electo presidente del mismo y Ruelas secretario.

**Los Entremeses Cervantinos,
montaje que este año
2013 cumple 60 años de
funciones ininterrumpidas,
lo cual la convierte como las
representación más longeva
del mundo,**

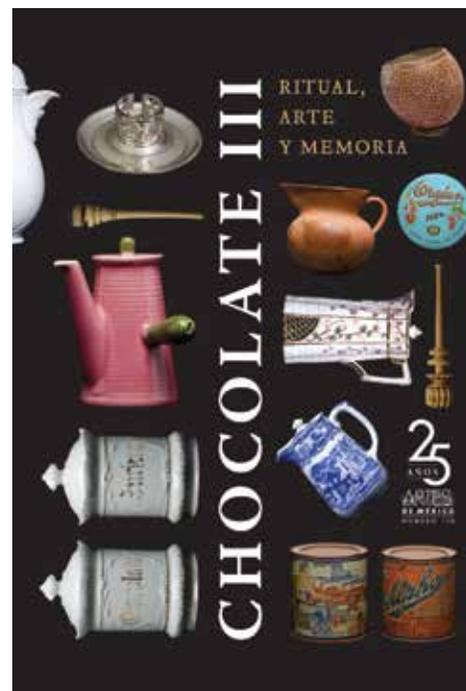
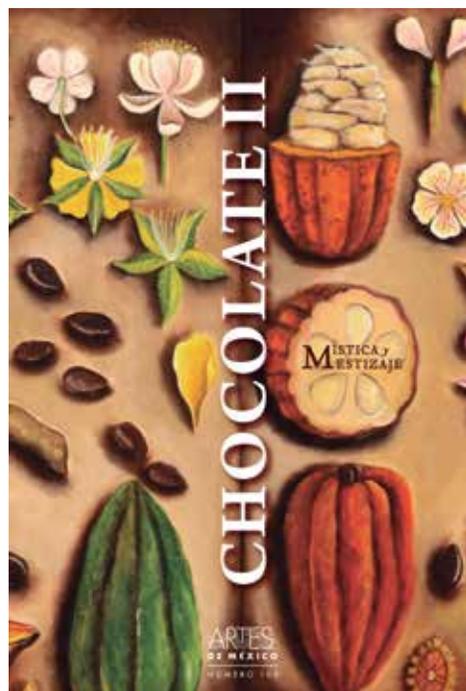
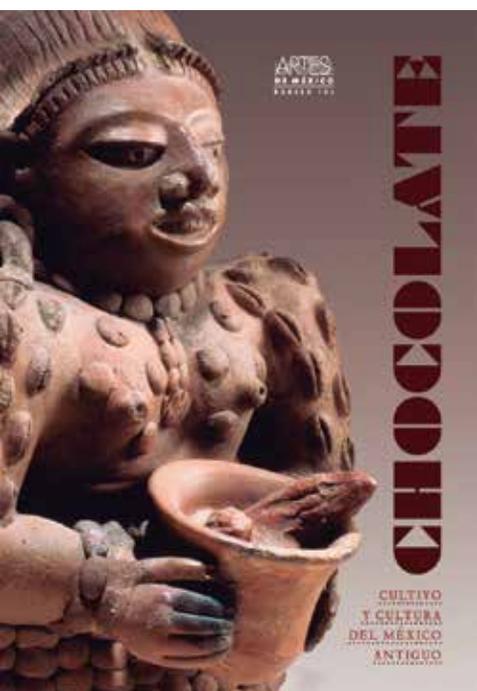
En su calidad de secretario del CTM, Ruelas propuso en 1949 promover la actividad teatral mexicana en el extranjero a través del ITI, así como la creación en distintos estados de la república de centros teatrales. El primero en constituirse fue el Centro Teatral de Guanajuato ante la presencia de Novo, Villaurrutia, Julio Prieto y Concepción Sada.

Ese mismo año Ruelas viajó a París para participar en el Congreso Mundial de Teatro. A su regreso, realizó la puesta en escena de *Muertos sin sepultura*, de Jean Paul Sartre, obra en la que actuó uno de sus alumnos más brillantes, Carlos Ancira, quien formaba parte del Teatro Universitario de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La producción fue reestrenada en 1950 por Ruelas en el Palacio de Bellas Artes con escenografía de Julio Prieto, fue un éxito ante los ojos de la crítica y rompió record de taquilla.

Para entonces, el maestro Ruelas era ya un personaje de teatro famoso. Como docente, dio conocimiento y experiencia en el escenario a jóvenes talentos como José Elías Moreno, Carlos Ancira, Héctor Mendoza, Juan José Laboriel, Raúl Cardona, Claudio Brook, Sergio Bustamante, Emma Teresa Armendáriz, entre muchos otros.

En 1950 la Agrupación de Críticos de Teatro anunció la entrega de premios a lo mejor del año anterior en el rubro. Fueron postulados como mejores directores del año Enrique Ruelas, Salvador Novo, Rodolfo Usigli, Ignacio Retes, Víctor Moya, Fernando Torre y Luis G. Basurto. Ruelas fue el ganador del premio al mejor director de teatro, reconocimiento que por primera vez se entregaba en México.

A mediados de 1952 se hizo pública la creación de la Facultad de Filosofía, Letras y Arte Dramático de la Universidad de Guanajuato. Samuel Ramos, director de Filosofía y Letras de la UNAM, ofreció enviar a Guanajuato a los más destacados maestros como profesores de planta, además de la revalidación de materias; aquí comienza un nuevo éxodo para Enrique Ruelas en Guanajuato. A partir del Departamento de Arte Dramático, Ruelas conformó el grupo de Teatro Universitario de Guanajuato, estrenó *Arsénico y encajes*, y un año más tarde (1953) comenzaron los Entremeses Cervantinos, montajes que este año 2013 cumplen 60 años de funciones ininterrumpidas, lo cual las convierte como las representaciones más longevas del mundo, dentro del marco de la emisión 41 del Festival Internacional Cervantino y del 100 aniversario del natalicio del maestro Enrique Ruelas Espinosa. ◆

**Presentación:
Martes 22 de octubre de 2013
12:00 hrs.
Mesón de San Antonio**

CHOCOLATE: REGALO DE MÉXICO AL MUNDO

La palabra chocolate nunca ha dejado de ser un imán que alborota los sentidos de quien la escucha. Es sorprendente ver el efecto multisensorial que causa en los demás al pronunciarla. La expresión de la cara y los ojos se transforman, brillan. Se alcanza a escuchar cómo la boca se llena de saliva y surge un deseo compulsivo por ingerirlo. Pero se vuelve más apremiante cuando nos encontramos en un lugar frío u hostil: caminando por un bosque invernal, o por una calle nevada. Por fortuna hoy es un alimento que está al alcance de muchas personas y que brinda siempre un placer especial y a veces un alivio. Esta fascinación han despertado los tres números de *Artes de México* dedicados al chocolate. Quienes se han acercado a ellos se han convertido en conocedores más profundos de su significado y su valor. Quizá han logrado saciar la sed por descubrir el origen y la cultura de este suntuoso regalo que dio México al mundo.

En el primer número “Cultivo y cultura del México antiguo”, buscamos adentrarnos en los orígenes simbólicos de uno de los más deliciosos regalos que dio México al mundo. Exploramos varias piezas de arte prehispánico para intentar conocer el valor del cacao en Mesoamérica. Arqueólogos e historiadores nos relatan los usos económico, político, medicinal y espiritual que olmecas, mayas y mexicas hicieron del chocolate.

“Mística y mestizaje”, el segundo número, abunda en los pormenores del mestizaje chocolatero. Aquí, las

reflexiones giran en torno a las transformaciones de los significados del chocolate con la llegada de los españoles. Éstos encontraron en el chocolate un sabor tan distinto y tan exuberante que hasta se convirtió en motivo de discusiones teológicas y morales. Un sinfín de relatos y anécdotas nos cuentan cómo el cacao se adaptó a las nuevas formas de vida en ambos lados del Atlántico. Sin embargo, aunque el sincretismo de la Conquista hizo que muchos usos del cacao se volvieran barrocos, nos damos cuenta de las huellas prehispánicas que aún sobreviven en algunos rituales indígenas contemporáneos. Este número es la confirmación de la grandeza de este elixir, que tanto en América como en Europa se consideró “alimento de los dioses”.

Porque así como el chocolate nunca es suficiente, concluimos esta trilogía con “Ritual, arte y memoria”, un vaivén de textos que nos llevan de las epopeyas mexicas de cacao a las epopeyas chocolateras del siglo xvii. De las pócimas y hechizos de chocolate, a la guerra que libró éste con el café. Si tuviéramos que comparar este ejemplar, lo haríamos con una caja de chocolates donde cada uno de los textos tiene su propio sabor y saber. Nuestros lectores, además de acceder a otros aspectos del chocolate que no se habían tratado en los ejemplares anteriores, podrán disfrutar el sabor con que nos deleitan.

Así, en *Artes de México* agregamos al placer de saborear el chocolate, el placer de comprender la cultura del cacao. ◆

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

55 ANIVERSARIO

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL
1958-2013

El Gran Vals de Julien Duvivier, largometraje exhibido en la
función inaugural del Cine Club de la UG

CINE CLUB DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

MANHATTAN SHORT FILM FESTIVAL

Un evento cinematográfico de envergadura se llevará a cabo del 27 de septiembre al 6 de octubre del presente año, el Manhattan Short Film Festival que, fiel a su misión, pretende unir audiencias en todo el mundo durante una semana, a través de un paquete de 10 cortometrajes finalistas seleccionados por el festival a exhibirse simultáneamente en los cinco continentes.

Los campus universitarios, a través de sus cineclubes, se suman este 2013 a las sedes que exhibirán el festival, ampliando la participación de la comunidad universitaria en las votaciones para seleccionar al ganador de esta edición.

“Un Mundo, Una semana, Un Festival”, es la leyenda estampada dentro de los anillos que rodean el logotipo del Manhattan Short, y es esta marca la que lo diferencia de cualquier otro acontecimiento cinematográfico del año.

FINALISTAS DEL MANHATTAN SHORT FILM FESTIVAL 2013

#30

Timothy Wilde / Australia / 8:53 min.

Una joven y talentosa actriz audiciona para el papel de Hamlet... ni siquiera Shakespeare podría anticipar el resultado.

DO I HAVE TO TAKE CARE OF EVERYTHING

Selma Vilhunen / Finlandia / 6:35 min.

Comedia sobre una caótica mañana de un matrimonio con hijos, y una madre decidida a hacerse cargo de todo.

I AM A BIG BALL OF SADNESS

Ken Urban / Estados Unidos /
8:36 min.

En una elegante fiesta en una azotea de la ciudad de Nueva York, tres personas tratan de hacer más que sonreír con sus cocteles.

IRISH FOLK FURNITURE

Tony Donoghue / Irlanda /
8:19 min.

Documental animado sobre la
reparación y el reciclado en la
Irlanda rural.

BLACK METAL

Kat Candler / Estados Unidos / 9:00 min.

El cantante principal de una banda
de metal confronta el efecto de sus
violentas letras.

FRIDAY

Seb Edwards / Inglaterra / 17:30 min.

Un joven planea vengarse después
de haber perdido a su madre en un
atentado terrorista en Londres.

NO COMMENT

Alexandra Naoum / Francia / 3:41 min.

En el Jardín Luxemburgo de París, una chica tiene dos
encuentros inesperados con hombres.

FACES FROM PLACES

Bastien Dubois / Francia / 9:00 min.

Retratos de Moscú, Pakistán y Quebec vistos, con un instinto de aventura, a través de los ojos de un ilustrador de viajes.

KIZMET DINER

Mark Nunnely / Inglaterra / 9:00 min.

Una mesera cantante encuentra la canción que abre el corazón de un cliente desinteresado.

PALE OF SETTLEMENT

Jacob Sillman / Estados Unidos / 17:58 min.

Basado en hechos reales, *Pale of Settlement* cuenta la historia de un niño judío de 10 años de edad, Moische, quien debe escapar del reclutamiento forzoso en el ejército ruso durante la Guerra de Crimea.

PROYECCIONES EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Cine Club de la UG

Auditorio Euquerio Guerrero, ubicado en el Antiguo Hospicio Jesuita, entre la Universidad de Guanajuato y el Templo de la Compañía

1, 2 y 3 de octubre / 17:00, 19:00 y 21:00 horas

Campus Guanajuato: Cine Club DCEA

Auditorio A-103
2 de octubre / 12:00 horas
3 de octubre / 18:00 horas

Campus León:

Cine Club Martes de Terraza

Terraza del Departamento de Estudios Culturales
2 y 3 de octubre / 20:00 horas

Campus Celaya-Salvatierra:

Extensión Universitaria

Campus: Sala audiovisual 1
2 y 3 de octubre / 11:00 horas
Extensión: Sala audiovisual
2 y 3 de octubre / 18:00 horas

Campus Irapuato-Salamanca:

Difusión Cultural

Auditorio de la Hacienda de El Copal
2 y 3 de octubre / 15:00 horas

Entrada Libre

Programación sujeta a cambios sin previo aviso

CINE CLUB DE LA UG

EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO

**AUDITORIO
EUQUERIO GUERRERO**

**DEL VIERNES 11
AL VIERNES 25 DE OCTUBRE**

**12:00 HORAS
CUPO LIMITADO
ENTRADA LIBRE**

Las fotografías incluidas
son propiedad del productor fílmico

PROGRAMACIÓN:

LA NOCHE AMERICANA

Viernes 11 de octubre

La realización de una película también tiene un lado lúdico, no todo está reducido –como es el caso de *8½* (1963) de Federico Fellini, o *Persona* (1966) de Ingmar Bergman– a la tortura y la indecisión. Truffaut, actuando aquí como un cineasta en una historia que encuentra obstáculos sin fin, muestra los caminos a través de los cuales el cine captura y transmite la ilusión de vivir. La cinta obtuvo el Oscar al mejor filme de lengua extranjera.

La Nuit Américaine (Francia, 1973). Dirección: François Truffaut. Guion: François Truffaut, Suzanne Schiffman y Jean-Louis Richard. Fotografía: Pierre-William Glenn. Edición: Martine Barraquè-Curie y Yann Dedet. Música: Georges Delerue. Elenco: Jacqueline Bisset, Valentina Cortese, Dani, Alexandra Stewart, Jean-Pierre Aumont, Jean Champion. Duración: 115 min. Color.

COTTON CLUB

Sábado 12 de octubre

Harlem, en el Nueva York de los años 30, estuvo en manos de gangsters judíos, italianos e irlandeses. Las vendettas, las traiciones y las treguas eran el pan cotidiano. El cabaret "Cotton Club" fue el centro mafioso por antonomasia, pero también el semillero de la creatividad jazzística y dancística de la época, donde los artistas afroamericanos luchaban a brazo partido contra su segregación.

The Cotton Club (Estados Unidos, 1984). Dirección: Francis Ford Coppola. Guion: Francis Ford Coppola y William Kennedy, basado en la novela homónima de James Haskins. Fotografía: Stephen Goldblatt. Edición: Barry Malkin y Robert Q. Lovett. Música: John Barry. Elenco: Richard Gere, Gregory Hines, Diane Lane, Lonette McKee. Duración: 128 min. Color.

LAS SEÑORITAS DE WILKO

Domingo 13 de octubre

Viktor, al regresar de la Gran Guerra, se dirige a visitar a sus abuelos en una apartada finca. Cuando niño, pasó ahí los veranos en compañía de las hijas de una familia vecina, ahora, él y las entonces núbiles ya son adultos con desiguales destinos. El regreso abre heridas sentimentales difíciles de ocultar.

Panny z Wilka (Polonia, 1979). Dirección: Andrzej Wajda. Guion: Zbigniew Kaminski. Fotografía: Edward Klosinski. Edición: Halina Prugar-Ketling. Música: Anna Brabowska. Elenco: Daniel Olbrychski, Anna Seniuk, Maja Komorowska, Stanisława Celinska, Krystyna Zachwatowicz. Duración: 118 min. Color.

EL AÑO PASADO EN MARIENBAD

Lunes 14 de octubre

X, en un lujoso hotel de Marienbad, encuentra a A, una mujer bellísima y fría. Aparentemente ahí se conocieron un año atrás, o así parece. Tuvieron una aventura, o igualmente no la tuvieron. Ella prometió dejar a su marido e ir a vivir con X. Las cosas ya no son tan simples. A no recuerda la promesa.

Un filme excepcional, con una actuación estilizada propia del cine silente.

L'Année dernière à Marienbad (Francia / Italia, 1961). Dirección: Alain Resnais. Guion: Alain Robbe-Grillet. Fotografía: Sacha Vierny. Edición: Jasmine Chasney y Henri Colpi. Música: Francis Seyring. Elenco: Delphine Seyring, Giorgio Albertazzi, Sacha Pitoëff. Duración: 94 min. Blanco y Negro.

LOS MODERNOS

Martes 15 de octubre

París, 1926, es el lugar y la fecha en que se desarrollan los acontecimientos de aquella era donde la intelectualidad estadounidense se asentó en Francia, liderada por Gertrud Stein. Ingenioso y elegante es el entorno que permea a este grupo de extranjeros que busca el éxito, cuando no la huida. La narrativa gira sobre un pintor norteamericano, que en su intento de sobrevivir, acepta falsificar obras maestras.

The moderns (Estados Unidos, 1988). Dirección: Alan Rudolph. Guion: Jon Bradshaw y Alan Rudolph. Fotografía: Toyomichi Kurita. Edición: Scott Brock y Debra T. Smith. Música: Mark Isham y CharElie Couture. Elenco: Keith Carradine, Linda Fiorentino, John Lone, Wallace Shawn, Genevieve Bujold. Duración: 126 min. Color.

CUANDO PASAN LAS CIGÜEÑAS

Miércoles 16 de octubre

Un filme soviético legendario que obtuvo la Palma de Oro en Cannes.

La cinta refleja la crueldad de la guerra vista a través de una historia de amor, donde Boris tiene que dejar a Verónica para cumplir con su obligación en el ejército.

Letyat zhuravli (Unión Soviética, 1957). Dirección: Mikhail Kalatozov. Guion: Viktor Rozov. Fotografía: Sergey Urusevsky. Edición: Mariva Timofeyeva. Música: Moisey Vaynberg. Elenco: Tatyana Samoilova, Aleksey Batalov, Vasili Merkurjev. Duración: 97 min. Blanco y Negro.

LA LUNA ES AZUL

Jueves 17 de octubre

Trata de una mujer joven y atractiva que se jacta de su virginidad. *La luna es azul* es hoy, a nuestros ojos, un filme de temática intrascendente. Sin embargo, en la historia del cine representa el blanco de la censura abacial más aberrante. Fue prohibida por "La Liga de la Decencia" por utilizar en los diálogos palabras como calzones, tetas, senos y coito.

The moon is blue (Estados Unidos, 1953). Dirección: Otto Preminger. Guion: F. Hugh Herbert, basado en la novela homónima. Fotografía: Ernest Laszlo. Edición: Otto Ludwig. Música: Herschel Burke Gilbert. Elenco: William Holden, David Niven, Maggie McNamara, Tom Tully, Dawn Addams. Duración: 99 min. Blanco y Negro.

SOY CURIOSA (AMARILLO)

Viernes 18 de octubre

En el mundo este filme sueco, desconocido en México, dio la puntilla a la censura eclesiástica y gubernamental. Una pareja joven de actores, en curso de un rodaje, da rienda suelta a su libertad sexual e intelectual, que la prensa tildó de pornografía y de revolución. Se trata de una obra que intenta explicar y desafiar el conservacionismo de la sociedad escandinava. Hay una versión "azul", con igual narrativa y el mismo director, pero sin escenas "impúdicas". Los colores subrayan los del lábaro sueco.

Jag är nyfiken – en film i gult (Suecia, 1967). Dirección y guion: Vilgot Sjöman. Fotografía: Peter Wester. Edición: Wic Kjellin. Música: Bengt Ernryd. Elenco: Vilgot Sjöman, Lena Nyman, Börje Ahlstedt, Peter Lindgren, Chris Washlström, Marie Göranson. Duración: 122 min. Blanco y Negro.

HISTORIA DE TOKIO

Sábado 19 de octubre

Considerada desde 1955 entre los hitos de la cinematografía, *Historia*

de Tokio recrea las peripecias de una pareja de ancianos que de provincia va a visitar a sus hijos, ahora residentes en Tokio, quienes se han tornado insensibles y egoístas. El estilo visual de Yasujirō Ozu –una cámara siempre inmóvil y una edición soberbia– permea esta cinta legendaria.

Tōkyō Monogatari (Japón, 1953). Dirección: Yasujirō Ozu. Guion: Kōgo Noda y Yasujirō Ozu. Fotografía: Atsuta Yuharu. Edición: Yoshiyasu Hamamura. Música: Kojun Saitō. Elenco: Chishu Ryu, Chieko Higashiyama, Setsuko Hara, Haruko Sugimura, So Yamamura. Duración: 136 min. Blanco y Negro.

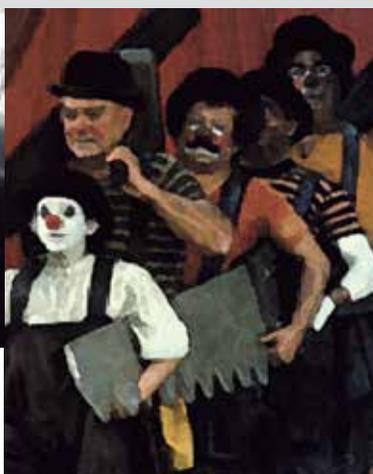

LA REGLA DEL JUEGO

Domingo 20 de octubre

Alguna vez, Jean Renoir describió su estilo como “el improvisar a través de una base narrativa firme”. *La regla de juego* constituye un rico bordado de historias intrigantes que asientan sus reales en una partida de caza, que alegóricamente describe el quehacer de la clase ociosa de Francia ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial.

La Règle du jeu (Francia, 1939). Dirección: Jean Renoir. Guion: Jean Renoir y Carl Koch. Fotografía: Jean-Paul Alphen y Jean Bachelet. Edición: Marthe Huguet. Música: Pierre - Alexandre Monsigny. Elenco: Nora Gregor, Paulette Goddard, Marcel Dalío, Jean Renoir, Julien Carette. Duración: 106 min. Blanco y Negro.

LOS PAYASOS

Lunes 21 de octubre

Este trabajo cuasi documental sobre los payasos y la decadencia del circo, que para Federico Fellini –al igual que el vaudeville y el cine mismo– “se parece a una prostituta vieja, que conoce cómo procurar muchas formas de placer”. Una extravagancia exuberante que reafirma la inmortalidad circense.

I clowns (Italia, 1970). Dirección y guión: Federico Fellini. Fotografía: Dario Di Palma. Edición: Ruggero Mastroianni. Música: Nino Rota. Intérpretes: Federico Fellini, Riccardo Billi, Tino Scotti Fanfulla, Dante Maggio, Pier Étaix, Anita Ekberg. Duración: 92 min. Color.

HARRY Y TONTO

Martes 22 de octubre

Harry, un anciano testarudo, vive en compañía de Tonto, un gato. Por la demolición del edificio neoyorquino donde mora, emprende un viaje sin rumbo por la geografía norteamericana. De plano, por sucesos amargos, no se arrima más al cobijo de sus hijos. Se da cuenta de que la gente vieja no puede soportar el tiempo por miedo a desperdiciarlo. Oscar a la mejor interpretación masculina.

Harry and Tonto (Estados Unidos, 1974). Dirección: Paul Mazursky. Guion: Paul Mazursky y Josh Greenfeld. Fotografía: Michael C. Butler. Edición: Richard Halsey. Música: Bill Conti. Elenco: Art Carney, Herbert Berghof, Ellen Burstyn, Geraldine Fitzgerald, Larry Hagman, Chief Dan George, Melanie Mayron. Duración: 115 min. Color.

JU-DOU: AMOR PROHIBIDO

Miércoles 23 de octubre

En la China medieval, un viejo impotente y rico comerciante en telas compra una mujer joven como esposa. La maltrata, igual que a las anteriores concubinas, por no darle hijos. Hay en la fábrica textil donde viven un sobrino lejano, al que igualmente explota y humilla. Con él, Ju-Dou se entrega a una pasión prohibida de la que nace un retoño. Con todo, es sabido que no hay paz sin justicia.

Jú Dòu (Japón / China, 1990). Dirección: Zhang Yimou y Yang Fengliang. Guion: Liu Heng. Fotografía: Gu Changwei y Yang Lun. Edición: Du Yuan. Música: Xia Ru-jin y Zhao Jiping. Elenco: Ma Chong, Gong Li, Li Baotian, Li Wei, Zhjiun Cong, Wu Fa. Duración: 95 min. Color.

PASCUALINO SIETE BELLEZAS

Jueves 24 de octubre

Pascualino Farfuso, mejor conocido por "Pascualino Siete Bellezas", es un típico macho de los barrios napolitanos. Se la pasa de maravilla como regentador de sus siete hermanas. Es arrestado por homicidio. Va a la guerra y es enviado a un campo de concentración nazi. Sabe que para sobrevivir hay que venderse. Un filme hilarante de Lina Wertmüller.

Pasqualino Settebellezze (Italia, 1975). Dirección y guion: Lina Wertmüller. Fotografía: Tonino Delli Colli. Edición: Franco Fraticelli. Música: Enzo Jannacci. Elenco: Giancarlo Giannini, Fernando Rey, Shirley Stoler, Elena Fiore, Ronerto Herlitzka. Duración: 115 min. Color.

EL MARIACHI

Viernes 25 de octubre

A Saltillo, Coahuila, llega un joven mariachi en busca de trabajo, no lo encuentra, pues todo lo controla "El moco", un gringo mafioso dedicado al tráfico de drogas y la trata de personas. Sin quererlo, el músico se ve involucrado en la turbulencia fronteriza porque su atuendo negro es idéntico al del enemigo mortal de este cacique de la región.

Esta cinta humorística preluvió el surgimiento del chicano Robert Rodríguez.

El Mariachi (Estados Unidos / México, 1993). Dirección, guion, fotografía y edición: Robert Rodríguez. Música: Eric Guthrie, Chris Knudson, Álvaro Rodríguez. Elenco: Carlos Gallardo, Consuelo Gómez, Peter Marquardt. Duración: 81 min. Color.

Curaduría cinematográfica: Jorge R. Pantoja Merino

CINE DE FESTIVAL AL AIRE LIBRE*

FIC 2013

ESCALINATA DE
LA UNIVERSIDAD
DE GUANAJUATO

DEL JUEVES 10 AL
SÁBADO 26 DE OCTUBRE

20:00 HORAS
ENTRADA LIBRE

*Se ruega atender la
clasificación C indicada
para algunas cintas

HELI

Jueves 10 de octubre

Amat Escalante, amigo y émulo de las excelencias del cine, con *Heli* –ganadora de la mejor dirección en este año del Festival de Cannes– no se le pudo en el cuerpo la observación sobre la brutalidad que, de una u otra manera, conforma la cotidianidad del México de las drogas. Se valió del talento y de las agallas, evitando el eufemismo en los hechos.

Amat estará presente en la proyección del film.

Heli (México, 2013). **Clasificación:** C. Dirección: Amat Escalante. Guion: Amat Escalante y Gabriel Reyes. Fotografía: Lorenzo Hagerman. Edición: Natalia López. Elenco: Armando Espitia, Andrea Vergara, Linda González, Juan Eduardo Palacios. Duración: 105 min. Color.

LOS CAIFANES

Viernes 11 de octubre

Estructurada en cinco episodios, esta cinta del guanajuatense Juan Ibáñez Diez-Gutiérrez (1938-2000), narra las peripecias nocturnas de una pareja joven de la alta burguesía defecha, que, al contacto con el Capitán Gato y su banda de Caifanes, recorren el entorno barriobajero de la Ciudad de México.

Los Caifanes (México, 1966). Dirección: Juan Ibáñez. Guion: Carlos Fuentes y Juan Ibáñez. Fotografía: Fernando Álvarez Garcés "Colín". Edición: José Juan Munguía. Música: Mariano Balleste y Fernando Vilches. Elenco: Julissa, Enrique Álvarez Félix, Ernesto Gómez Cruz.

CINCO DE MAYO: LA BATALLA

Sábado 12 de octubre

En 1862, el ejército de Napoleón III invade México, su propósito, avalado por el conservadurismo abacial y político, estuvo encaminado a una instauración monárquica proclive a la sumisión y a la esclavitud de los vencidos. En Puebla, el general Ignacio Zaragoza se aprestó a la

defensa de la patria. Entrando de golpe y hondo, Juan y Citlalli, una pareja de enamorados pobres, enmarcan el valor de la nación ante la adversidad.

Cinco de Mayo: la Batalla (México, 2013). Clasificación: C. Dirección y guion: Rafael Lara. Elenco: Christian Vázquez, Liz Gallardo, Angélica Aragón, Kuno Becker. Duración: 125 min. Color.

ARRÁNCAME LA VIDA

Domingo 13 de octubre

En la ciudad de Puebla durante la tercera década del siglo XX a la sombra del caudillismo, donde todo se arreglaba con puñados de billetes o el asesinato, en las relaciones conyugales de Catalina Guzmán, quien busca la libertad de Andrés Ascencio, su machista marido y un político de viso, todo es reproches y brutalidad. Catalina va a agarrarse de un clavo ardiente tomando un amante joven...

Arráncame la vida (México, 2008). Clasificación C. Dirección: Roberto Sneider. Guion: Roberto Sneider, basado en la novela homónima de Ángeles Mastretta. Fotografía: Javier Aguirresarobe. Música: Arturo Márquez, Leonardo Heiblum y Jacobo Lieberman. Elenco: Ana Claudia Talancón, Daniel Giménez Cacho, José María de Tavira. Duración: 110 min. Color.

CINE PARA NIÑOS

LA LEYENDA DE LA NAHUALA*

Lunes 14 de octubre

El brujo europeo tomó en la Colonia el nombre de *Nahual*. La tradición lo configura como un indio decrepito y extravagante, nacido a modo de un cabello, poseía ojos escoriados sin pestañas, dientes blanquísimos, un cuerpo cubierto de plumas, etc. Se dice que los primeros *nahuales* fueron sacerdotes o monjas impíos. La historia sirve de fondo a la cinta de animación de Ricardo Arnaiz en la ciudad de Puebla.

En 1807, un asustadizo niño, Leo San Juan, rondado por la leyenda, ha de vivirla en carne propia.

*La proyección irá acompañada inicialmente del cortometraje *Puebla 1862 Cubierta de gloria*, de César Cepeda.

La leyenda de la Nahuala (México, 2007). Dirección: Ricardo Arnaiz. Guion: Omar Mustre y Antonio Garci. Música: Gabriel Villar. Voces: Ofelia Medina, Fabrizio Santini, Jesús Ochoa, Martha Higareda, Rafel Inclán, Manuel “Loco” Valdés. Duración: 86 min. Color. Animación.

CINE PARA NIÑOS

NIKTÉ

Martes 15 de octubre

Durante el esplendor olmeca hace 22 siglos, Nikté, una púber de once años, vivaracha y de acusada valentía y belleza, sueña en ser una princesa. Una profecía anuncia que una jovencita llegará a la Tierra del Hule proclamándose princesa celestial. Nikté, fiándose de las incógnitas del misterio, emprende un viaje de aventuras alucinantes, donde ha de salvar primero a la civilización...

Nikté (México, 2009). Dirección: Ricardo Arnaiz. Guion: Antonio Garci y Omar Mustre. Música: Gabriel Villar. Edición: Ricardo Arnáiz. Voces: Sherlyn, Pierre Angelo, Pedro Armendáriz hijo, Alex Lora, Maya Zapata, Regina Orozco. Duración: 86 min. Color. Animación.

CINE PARA NIÑOS

LA REVOLUCIÓN DE JUAN ESCOPETA

Miércoles 16 de octubre

Gapo, nombre o apodo de un niño de once años, fue un bendito, incapaz sin razón de matar una mosca, quien durante la Revolución vivió en un pueblo minero guanajuatense. Acometido de una angustia profunda y sin saber a qué santo volverse, tras recibir una noticia desea conocer el paradero de Damián, su hermano mayor y héroe de la gesta. Lleva a su lado a un matón de malas pulgas.

La revolución de Juan Escopeta (México, 2011). Dirección: Jorge A. Estrada. Guion: Alfredo Castañeda y Jorge A. Estrada. Voces: Joaquín Cosío, Bruno Bichir, Julieta Egurrola, Dolores Hereida, Ulises Nieto. Duración: 93 min. Color. Animación.

CINE PARA NIÑOS

KIRIKÚ Y LAS BESTIAS SALVAJES

Jueves 17 de octubre

El narrador de esta fábula es un abuelo que vive de transmitir ilusiones a sus oyentes, fiándose de las palabras encantadas. Aquí, nos cuenta cómo se transforma nuestro pequeño héroe buscando en su interior los valores que vencen siempre a las fuerzas del mal.

Kirikou et les bêtes sauvages (Francia, 2005). Versión original francesa de animación subtitulada al español. Dirección: Michel Ocelot y Bénédicte Galup. Guion: Philippe Andrieux, Bénédicte Galup y Marie Locatelli. Música: Manu Dibango. Elenco: Pierre-Ndoffé Sarr, Awa Sene Sarr. Duración: 75 min. Color.

CINE PARA NIÑOS

CRONÓPOLIS

Viernes 18 de octubre

En alguna galaxia está asentada una urbe, Cronópolis, cuyos moradores han alcanzado un bienestar social envidiable. Pasan las horas muertas y tienen una sola meta en la vida: encontrarse, aunque sea por un instante, con un ser humano.

Chronopolis (Francia / Polonia, 1983). Versión original francesa de animación subtitulada al español. Dirección y guion: Piotr Kamler. Edición: Michèle Peju. Música: Luc Ferrari. Voz: Michael Lonsdale. Duración: 65 min. Color.

NAZARÍN

Sábado 19 de octubre

Durante la Revolución Mexicana un sacerdote idealista que se mueve en los arrabales, sin buscarlo, es seguido por dos parroquianas: una prostituta y una epiléptica. Con ellas visita los pueblos azotados por la plaga y la miseria. Este vínculo femenino ante la sociedad y la clerecía hubo de apretar la cuerda que lo ahorcó.

Basada en la novela homónima de Benito Pérez Galdós, esta película es la más explícitamente religiosa del cineasta Luis Buñuel.

Nazarín (México, 1959). Dirección: Luis Buñuel. Guion: Julio Alejandro y Luis Buñuel. Música: Rodolfo Halffter. Fotografía: Gabriel Figueroa. Edición: Carlos Savage. Elenco: Francisco Rabal, Marga López, Rita Macedo, Ignacio López Tarso, Luis Aceves Castañeda, Ofelia Guilmáin. Duración: 94 min. Blanco y Negro.

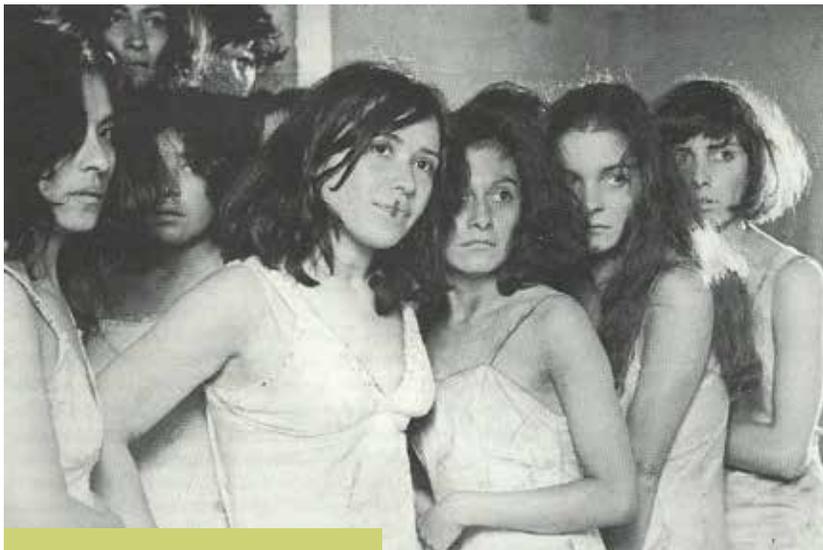

BELLA DE DÍA

Domingo 20 de octubre

Severine, burguesa de clase alta, una belleza de mujer, desborda de erotismo sus sueños y pesadillas. El esposo, Pierre, un cirujano connotado, prefiere el trabajo médico a los requiebres amorosos. Cuando él más espera confiado en los vínculos matrimoniales, viene el batacazo: cierto día, un hipócrita amigo suyo encuentra a Severine en un elegante lupanar.

Belle de Jour (Francia / Italia, 1967). **Clasificación: C.** Dirección: Luis Buñuel. Guion: Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière y Joseph Kessel. Fotografía: Sacha Vierny. Edición: Louise Hautecoeur. Elenco: Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli, Francisco Rabal. Duración: 101 min. Color.

LAS POQUIANCHIS

Lunes 21 de octubre

En San Francisco del Rincón, no muy lejos de Guanajuato capital, durante la década de los 60 se solapó abiertamente la trata de blancas. Uno de los burdeles, sobre el que todos hacían lenguas, estuvo regentado por tres hermanas apodadas “Las Poquianchis”. Conchabadas con los ricachones del entorno, la policía y ciertos políticos, el negocio floreció. Tras una denuncia, se dio, aparentemente, fin a la calamidad.

Las Poquianchis (México, 1976). **Clasificación:** C. Dirección: Felipe Cazals. Guion: Tomás Pérez Turrent y Xavier Robles. Fotografía: Alex Phillips, hijo. Música: José Elorza. Elenco: Diana Bracho, María Rojo, Manuel Ojeda, Gonzalo Vega, Tina Romero, Salvador Sánchez. Duración: 110 min. Color.

LOS OLVIDADOS

Martes 22 de octubre

El sufrimiento no ennoblece a nadie, Luis Buñuel lo sabía de buena fuente. *Los Olvidados* es el recuento de la miseria en los aldeaños defechos, sin que la cinta tenga visos documentalistas, buscó en ella destacar lo instintivo y lo irracional de la conducta humana. El Jaibo, adolescente rebelde, escapa de una correccional y va tras Julián, quien lo delató a la policía. Este es el punto de arranque donde se han de templar los acontecimientos.

Los Olvidados (México, 1950). Dirección: Luis Buñuel. Guion: Luis Buñuel y Luis Alcoriza. Edición: Carlos Savage. Fotografía: Gabriel Figueroa. Música: Rodolfo Halffter y Gustavo Pittaluga. Elenco: Alfonso Mejía, Stella Inda, Miguel Inclán, Roberto Cobo. Duración: 80 min. Blanco y Negro.

UN BUÑUEL MEXICANO

Miércoles 23 de octubre

Luis Buñuel llega a México tras su despido de la Warner Bros., donde fungió como supervisor de las versiones en español de los filmes de esta compañía. Con el apoyo inicial del productor Oscar Dancingers, quien le financió *Gran casino* (1947), Buñuel realizó en nuestro país alrededor de 20 cintas. Emilio Maillé da cuenta aquí de esta trayectoria.

Un Buñuel mexicano (México / Francia, 1997). Dirección: Emilio Maillé. Edición: Octavio Iturbe. Fotografía: Emilio Maillé, Xavier Perez Grobet, Jean Michel Humeau y Damien Morisot. Elenco: Luis Buñuel, Jeanne Buñuel, Denise Tual, Carlos Fuentes, Roberto Cobo, Silvia Pinal, Duración: 56 min. Color.

¡VIVA MARÍA!

Jueves 24 de octubre

Marie (Brigitte Bardot), hija de un anarquista irlandés, y Marie (Jeanne Moreau), una tiple de una *troupe* de un *vaudeville* itinerante, inventan el *strip-tease* en 1910. La cinta satiriza las dictaduras, las revoluciones, los curas y el sexo. En el rejuego, ambas se tapan sus pilladas amorosas, hasta que un día una tropieza con un revolucionario atractivo, Flores, que las arrastra a la contienda armada.

Película, en mucho, filmada en Guanajuato capital.

Viva María! (Francia, 1965). Dirección: Louis Malle. Guion: Louis Malle y Jean-Claude Carrière. Edición: Suzanne Baron y Kenout Peltier. Fotografía: Henri Decaë. Música: Georges Delerue. Intérpretes: Jeanne Moreau, Brigitte Bardot, Paulette Dubost, Claudio Brook, Carlos López Moctezuma. Duración: 119 min. Color.

LA DEMORA

Viernes 25 de octubre

Agustín padece Alzheimer evidente y los achaques y caprichos de la edad, pues es un anciano que vive con su hija y sus tres nietos en un departamento reducido y ruidoso. Es torpe de palabra como de andadura, se ve a sí mismo como un mueble inválido. Cierta día, sale de la casa caminando sin rumbo. En una plaza solitaria espera que su hija lo encuentre y lo devuelva a casa.

Premiada con el Ariel de Plata, 2013.

La Demora (Uruguay, 2012). Dirección: Rodrigo Plá. Guion: Laura Santullo. Edición: Miguel Schverdfinger. Fotografía: María Secco. Música: Leonardo Heiblum y Jacobo Lieberman. Elenco: Roxana Blanco, Carlos Vallarino, Oscar Pernas, Cecilia Baranda. Duración: 84 min. Color.

EL JARDÍN DEL MAL

Sábado 26 de octubre

En 1954, Henry Hathaway filmó en la ciudad de Guanajuato una buena parte de *El Jardín del mal*, que versa sobre unos aventureros gringos y un mexicano contratados por una bragada mujer, Leah, para rescatar a su esposo atrapado en una mina colapsada por los apaches. La cinta fue rodada en Cinemascope, tomando la magnificencia de La Bufa como telón de fondo. El trabajo no era conocido en Guanajuato.

Garden of Evil (Estados Unidos / México, 1954). Dirección: Henry Hathaway. Guion: Fred Freiberger, William Tunberg y Frank Fenton. Fotografía: Milton R. Krasner y Jorge Stahl hijo. Edición: James B. Clark. Música: Bernard Herrmann. Elenco: Gary Cooper, Susan Hayward, Richard Widmark, Víctor Mendoza, Rita Moreno. Duración: 100 min. Color.

Curaduría cinematográfica: Jorge R. Pantoja Merino.

El Festival Internacional Cervantino (FIC), 2013, y la Universidad de Guanajuato por medio de la DEC agradecen el apoyo de la Embajada de Francia en México, el gobierno del estado de Puebla, la Dirección de Artes Visuales de la Fundación Televisa, Amat Escalante, Filmex, Nueva Era, Cineteca Nacional de México, Zima y Emilio Maillé.

EL ACORAZADO POTEMKIN

Por Jorge R. Pantoja Merino

De todas las artes, el cine es para nosotros el más importante.
Lenin, 1912.

En uno de los más altos filmes del Soviet, El Acorazado Potemkin, de Serguei Eisenstein, un acorazado bombardea a quemarropa el abarrotado puerto de Odessa, sin otra mortandad que la de unos leones de mármol. Esa puntería inocua se debe a que es un virtuoso acorazado maximalista.

Jorge Luis Borges, según Blas Matamoro
en el *Diccionario privado de JLB*

Al celebrarse este mes de octubre el triunfo de la revolución soviética, se impone rescatar y revalorar la filmografía de Serguei M. Eisenstein, especialmente su cinta *El Acorazado Potemkin* (1925).

El 19 de marzo de 1925, el Comité Central del Partido Comunista en la URSS, tendiendo a restaurar una atmósfera de triunfalismo ideológico, destinó a Goskino –organismo estatal encargado del cine–, la ingente suma de tres millones de rublos para producir ocho filmes a ser proyectados el 21 de diciembre del mismo año, fecha acordada para conmemorar el vigésimo aniversario de la primera intentona revolucionaria de 1905 contra el régimen zarista.

Parcialmente se subsanó la cantidad, solo se realizaron cinco películas: *La madre*, de Vsévolod I. Pudovkin, a partir de la célebre novela de Máximo Gorki; *El Domingo Negro*, de Viacheslav Viskovski; *De las chispas, llamas*, de Dimitri Basseligo; *El Mecánico de Ujtomskin*, de un tal Dmitriev, caído pronto en desgracia, y *El Acorazado Potemkin* (*Bronyenosyets Potyomkin*), cuando su director, Serguei Mijailovich Eisenstein, apenas venía de cumplir 27 años, procediendo a un corte sagital en su carrera cinematográfica. Tenía en su haber solo un corto, *El Diario de Glumon* (1923), y el largometraje *La Huelga* (1925).

Quedaron dos cintas en el caballete, en el limbo, no por una evanescente labor de esfumino ideológico, sino en el caso de *El Teniente Schmidt* (sobre los marineros de Cronstadt), a causa de la muerte de Vsévolod Chaikovski, el director asignado. También quedó en espera la adaptación de Vsevolod Meyerhold sobre el libro del periodista norteamericano John Reed *Los diez días que sacudieron el mundo*, del que en 1927 se valdría Eisenstein como base de su cinta *Octubre*. Reed estuvo antes en México, de su aventura en la revolución mexicana quedó *México Insurgente*.

¿Qué pasó en 1905 al intentar darle fin a la autocracia de Nicolás II?

Con la incipiente industrialización de Rusia, el proletariado naciente, apoyado por una representación parca de intelectuales y todavía menos de pequeños burgueses, cuyos ideales de libertad y justicia coincidentemente chocaban con el inmovilismo zarista, fundó en 1898 un partido clandestino de orientación social-demócrata. En 1903, sus miembros entraron en conflicto produciéndose un primer cisma que dio por resultado la separación entre bolcheviques radicales, dirigidos por Lenin, y mencheviques moderados. La burguesía, para prevalerse del descontento en aumento y lanzarse al ruedo, esperó al acecho hasta 1905.

Habida cuenta de que en los últimos meses de 1904 y los primeros de 1905 los conatos de rebelión contra la autocracia zarista aumentaron, y el recrudecimiento se manifestó a flor de piel por la desastrosa campaña de la guerra ruso-japonesa. El conflicto enfrentó a los dos países por la anexión de Manchuria y Corea –arrebataados a los chinos–, al no querer el zar ir a medias en la repartición, tomándose en cuenta zonas de influencia geopolítica, según la propuesta japonesa. Por este y otros errores diplomáticos se vaticinó, cargando un poco las tintas, la pronta caída del gobierno zarista ahora defendido por un ejército de perdidosos. La visión la procuró tanto la capitulación de Port-Arthur como, semanas después, la destrucción de la flota rusa en el mar Báltico. El zar y su camarilla, a quienes los acompañó de parte del pueblo una de votos y juramentos, fueron reputados de ineptos. Y como siempre, “a río revuelto, ganancia de tiburones políticos”.

Obcecado en los tropiezos –ya pareciendo no dar pie con bola–, el monarca iba todavía a rebullir más sus desatinos con un sangriento incidente bautizado como Domingo Negro, acaecido el 22 de enero de 1905, o del mismo 9 de dicho mes si se toma la efeméride del calendario juliano, decretado anacrónico en 1918: una manifestación de miles de obreros y sus familias se dirigió al Palacio de Invierno en San Petersburgo, morada de Nicolás II. Le iban a entregar una petición laboral. Con gran desacierto, ordenó abrir fuego contra la multitud.

La reacción, primero de azoro y pánico, después de ira, se extendió cual reguero de pólvora o de milagro religioso. Así, por agravios inveterados se reencendió la mecha. Para nuestro propósito sobre la historia que nos ocupa, este acontecimiento histórico ocurrió el 26 de junio de 1905, o el 13, según el antiguo calendario juliano. En Odessa se declaró una huelga general, que al día siguiente provocó la entrada en vigor de una ley marcial. En sus aguas y cerca de la isla de Tendra, fondearon varios barcos de la marina de guerra, vueltos derrotados del enfrentamiento con la flota nipona.

Prestábase a la atención, y siempre a un paso del desastre, el acorazado Príncipe Potemkin de Táurida, bautizado en honor del favorito de Catalina la Grande. Su tripulación de bajo rango tenía vínculos de complicidad, a todas luces ilegales para el régimen, con la organización obrera de la ciudad, de quien iban a recibir apoyo. Al parecer, estos marineros, junto con sus congéneres de los otros barcos, se rebelarían por el pésimo trato de los oficiales y de otras injusticias. El motín del susonombado barco se anticipó a la acción conjunta. En *El Acorazado Potemkin* (cinta realizada en tres meses), Serguei Eisenstein expone las razones circunstanciales que evitaron que la revolución bolchevique estallara en 1905, teniendo que esperar hasta octubre de 1917.

Eisenstein, descendiente de judíos alemanes, escribió y dirigió *El Acorazado Potemkin*, llamado primeramente *El año cinco*, como un filme de propaganda política, reforzando su teoría sobre el montaje, que desde *La Huelga* (1924), su único largometraje en ese momento, llegó y besó el santo, es decir, innovó la técnica cinematográfica. Este filme, con todo, no es un documental ni un reportaje, ni una crónica reconstruida, pues en los detalles su base histórica no es totalmente fiel. En el espectador, el cineasta quiso obtener del acontecimiento, el amotinamiento de los marineros, un arco reflejo que pudiera transportarlo, dialécticamente, *de la imagen al sentimiento y del sentimiento a la idea*, para que así sintiera simpatía o empatía por las víctimas y odio hacia los oficiales.

Eisenstein concibió *El Acorazado Potemkin* como una obra construida en cinco actos, de acuerdo a la composición austera de la tragedia:

- *Hombres y gusanos*: donde los marineros protestan por tener que comer carne podrida, asemejándolos a coprófagos.

- *Drama en el muelle*: la insurrección de las huestes de bajo rango del buque de guerra y la muerte de su líder, Vakulinchuk, a manos de un oficial, el cruel Golikov.

- *Un hombre exige justicia*: al cadáver de Vakulinchuk se le rinde pleitesía por parte de la gente del puerto de Odessa.

- *Las escalinatas de Odessa*: conocida igualmente por *Primorsky*, fue rodada en 170 planos y es el más célebre de los cinco actos. Vestidos con túnicas blancas veraniegas, los cosacos del zar Nicolás II descienden rítmicamente por unas gradas amplísimas. Sin miramiento, descargan los rifles contra los simpatizantes indefensos de los insurrectos que en tierra los han estado vitoreando. ¡Bien haya la represión! Se ven caer a una anciana con quevedos; a un niño y su madre; a un exoficial zarista y una escolapia; a un hombre de pelo rizado con anteojos y, en la más cruel de las escenas, a una madre que pasea a su bebé en una carriola. Al ser alcanzada la mujer por una bala, agonizante, se recarga sobre el cochecito, que a tumbones se desliza entre la muchedumbre en fuga.

Esta masacre, en magnitud tal, históricamente no ocurrió, Eisenstein la exageró buscando satanizar al régimen zarista. En los hechos, periodísticamente el acontecimiento fue reportado en *The Times* de Londres y por el cónsul británico del puerto. Cinematográficamente, el brutal baño de sangre fue coreografiado por el cineasta, auxiliado de Eduard Tissé (su camarógrafo de cabecera), mostrándolo en un montaje rítmico, propicio al juego libre del matiz y la fantasía. Las secuencias son antológicas, pues en el cine nada viene de por sí fácil y sin una medida de lucha y tanteos de genio.

- *La cita con un escuadrón*: por donde más pluguiese, los amotinados eran conscientes de que estaban a pique de ser aniquilados por el escuadrón naval encargado de arrestarlos, aunque los buques no se prestaron a la injusticia y, en su lugar, los vitorearon.

El Acorazado Potemkin –filmado en 1290 planos, con movimientos de cámara casi inexistentes–, se convirtió, en su momento, en el epónimo del cine soviético. Sin embargo, desde su primera proyección en el exterior actuó, como funámbulo, con un destino singular. Erwin Leiser, crítico de cine alemán, anota que el 11 de marzo de 1933 el gobierno de Hitler decidió establecer un *Ministerio para la iluminación popular y la propaganda*. Entre sus actividades, de manera prioritaria, se incluyeron las relativas al cine. Joseph Goebbels, jefe de esta oficina, subrayó en un comunicado sus modelos cinematográficos, entre los que figuraba esta cinta de Eisenstein: “*El Acorazado Potemkin* es un filme maravillosamente bien hecho, que revela un arte cinematográfico incomparable. Su calidad única yace en la línea tomada. Esta es una cinta que podría convertir en bolchevique a cualquiera cuyas convicciones ideológicas no estén firmes. Esto significa que una obra de arte puede muy bien determinar una orientación política. Heinrich Himmler prohibió la cinta: ningún miembro de la SS estaba autorizado a verla”.

Leon Moussinac, quien se aventuró a llevarla a París, apuntó: “Pasaron 30 años de gloria en todas partes del mundo antes de que el gobierno francés permitiera la exhibición pública de esta obra maestra de Eisenstein... Las cualidades de este filme se revelan incondicionalmente: el irresistible dinamismo, el uso de las formas más directas de expresión, el regreso a la naturaleza elemental, el abandono consciente y deliberado de los actores, la poderosa representación de grupos, el movimiento de las muchedumbres, el deseo de usar la cinta para hacer palpable el alma colectiva y todas las decisiones que representan una nueva y avasalladora construcción en el cine”.

En la Unión Soviética algunos ideólogos, prejuiciados o juiciados, hallaron en *El Acorazado Potemkin* una obra espléndida por su brega política, pero en momentos repelente por querer abarcar más de lo enunciado o anunciado, sin saber a fondo si esto era un mérito o un oprobio. En los avatares que siguieron, primero se le mutiló la introducción de Leon Trotsky cuando el cineasta cayó de la gracia de José Stalin. En 2004, después de tres años de restauración, se reintegró esa parte y se corrigieron los intertítulos originales que disminuían la retórica revolucionaria de los amotinados. Lo mismo aconteció con la partitura, que Eisenstein esperó se reescribiera cada 20 años. Baste citar que en otra restauración, ahora de 2011, se ha incluido una nueva pista musical con los miembros del grupo Apskaft, entre quienes está *Mexicanvader*. ♦

Bronyenosyets Potyomkin (Unión Soviética, 1925).
 Dirección: Serguei Eisenstein. Guion: Nina Agadzhanova, Nikolai Aseyev, Serguei Eisenstein y Sergei Tretyakov.
 Actores: Aleksandr Antonov (Grigory Vakulinchuk); Vladimir Barsky (comandante Golikov); Grigori Aleksandrov (oficial en jefe Giliarovsky); Ivan Bobrov; Mikhail Gomorov (militar); Aleksandre Levshin (oficial); N. Poltavseva; Konstantin Feldman (estudiante agitador); Beatrice Vitoldi (madre con la carriola). Fotografía: Eduard Tissé. Música: Edmund Meisel, Nikolai Krinkov. 77 min. Blanco y negro.

EL ENSAMBLE BARROCO Y SU PRESENCIA EN EL 41 FIC

Por **Octavio Hernández Díaz**

Guanajuato cada día refrenda su alto valor cultural al abrigar diversas expresiones provenientes de todo el mundo. La semilla que las generaciones de brillantes académicos sembraron desde los inicios de nuestra institución en el año de 1732, ha sido fructífera. De manera simbólica, el mes de octubre enmarca nuestro principio con la fundación del Hospicio de la Santísima Trinidad bajo el impulso y gran visión de doña Josefa Teresa de Busto y Moya y la presencia cultural más significativa, el Festival Internacional Cervantino (FIC), un acontecimiento que, como todos sabemos, gracias a la iniciativa del maestro Enrique Ruelas en 1953, surgió de manera contundente y se proyecta hasta nuestros días.

La Universidad de Guanajuato es un emblema para los guanajuatenses, significa orgullo. Muchas generaciones nos hemos formado en sus claustros académicos y con el conocimiento adquirido disfrutamos de bienestar y seguridad para nuestras familias. Paralelo a ello la vena artística guanajuatense se hace presente y hoy, desde la importante plataforma cultural que significa el Campus Guanajuato, el Ensamble Barroco tendrá una trascendental participación.

El Ensamble Barroco es el primer grupo musical de la Universidad de Guanajuato, integrado en su mayoría por estudiantes, que ha participado en dos ediciones

consecutivas del FIC (2011 y 2012). El ensamble nació en 2008 como resultado del curso-taller interdisciplinario teórico-práctico “La Interpretación de la Música Barroca: Semiografía de la Música y Ejecución (primer ejemplo en México)”, impartido por el doctor Fabrizio Ammetto.

Tan singular agrupación musical se ha presentado también en el Festival Internacional Universitario de Órgano, Festival Internacional de Órgano “Guillermo Pinto Reyes”, Festival de Verano “Todas las Artes en una Ciudad”, Feria del Libro y Festival Cultural Universitario; asimismo en León en el Fórum Cultural Guanajuato; en Dolores Hidalgo, en Salamanca, en Celaya y en Cuernavaca, Morelos, interpretando varias obras vocales e instrumentales de Tomasso Albinoni, J. S. Bach, Arcangelo Corelli, Giacomo Facco, Georg Friedrich Händel, G. Taglietti, Georg Philipp Telemann, Wilhelm van Wassenaer y Antonio Vivaldi.

El Ensamble Barroco del Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato (DeMUG) ha colaborado con prestigiosos solistas reconocidos a nivel internacional, como los organistas Angelo Silvio Rosati (septiembre de 2010 y mayo de 2012), y con Víctor Urbán (mayo de 2011). Apoyado por las autoridades de la Universidad de Guanajuato y del Campus Guanajuato, el Ensamble Barroco del DeMUG ha realizado la grabación de su primer CD con el programa presentado en el pasado 39 FIC.

El fundador y director del ensamble es Fabrizio Ammetto, músico y musicólogo italiano. Doctor en musicología y bienes musicales por la Università di Bologna, Italia, cuenta además con especialidad en musicología en la

Università di Perugia, Italia, y ostenta cuatro maestrías: en violín, viola, música electrónica y disciplinas musicales, en el Conservatorio Statale di Musica “F. Morlacchi” di Perugia, Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” di Pesaro y Conservatorio Statale di Musica “A. Casella” dell’Aquila, Italia. Ha interpretado más de 700 conciertos en Alemania, Francia, Holanda, Hungría, Italia y República Checa, y en América (EUA y México). Ha realizado más de 50 ediciones críticas y grabaciones de música de los siglos XVIII y XIX (Albinoni, Beethoven, Boccherini, Bruni, Mozart, Paganini, Telemann, Tassarini, Valeri, van Wassenaer y Vivaldi).

En Colombia, Italia, México y Reino Unido ha participado como ponente en varios congresos musicológicos. Es autor de numerosos textos de musicología en español, inglés e italiano publicados por varias editoriales internacionales. Es fundador, director artístico y concertador de L’Orfeo Ensemble de Spoleto, Italia, y del Ensamble Barroco del DeMUG. Es miembro del Comité Científico Internacional del Istituto Italiano Antonio Vivaldi (Fondazione Giorgio Cini) de Venecia, Italia, y es uno de los responsables de la edición crítica de la obra de Luigi Boccherini (Edición Nacional Italiana). De 1994 a 2002 fue director del Civico Istituto Musicale “A. Onofri” di Spoleto, y desde 1993 es presidente y director artístico de la Associazione culturale «L’Orfeo»

di Spoleto; actualmente es profesor-investigador en la Universidad de Guanajuato, en donde es miembro del Consejo Académico Consultivo de la Rectoría General y del Consejo Consultivo Interno del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Es integrante del profesorado básico en los programas de doctorado y maestría en artes de la Universidad de Guanajuato y del núcleo básico del doctorado interinstitucional en arte y cultura. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (nivel I) y es miembro del registro Conacyt de Evaluadores Acreditados (RCEA) en el Área 4 "Humanidades y Ciencias de la Conducta". Entre sus publicaciones más recientes se encuentran los libros: *Materiales*

didácticos que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje de disciplinas musicales y musicológicas (con un CD de audio adjunto; Lucca, LIM, 2012); *I concerti per due violini di Vivaldi* (prefación de Michael Talbot, Firenze, Olschki, 2013) y *The Early Concerto: An Anthology with Introduction and Commentary* (Lucca, LIM).

Los integrantes del ensamble han profundizado en la correcta praxis ejecutiva de la música barroca, los instrumentos críticos apropiados para saber leer un manuscrito o una impresión de los siglos XVII y XVIII, y una visión amplia de lo que el extraordinario mundo musical barroco puede ofrecer al público de hoy.

Actualmente el Ensamble Barroco está integrado por los violinistas Miguel Ángel Lozano Bonilla, Luis Andrés Tovar Gómez, Tlathui Benavides Trejo, Raúl Delgado Delgado, Elizabeth Martínez Ramírez, José de Jesús Yebra Velázquez, María del Rosario Aguinaco Flores, Cindy Zuleyka Sánchez Arias, Ernesto Vargas Álvarez, Héctor Eduardo García Guerra, Acatzin Omar Pérez López; los violistas Marco Antonio Pruneda Tavárez y David Gutiérrez Escalante; las violonchelistas Lizbeth Alejandra Pérez Bernal y Sayra Ivonne Jacinto Aranda; el contrabajista José Isabel Guadalupe Nicasio Zamora; la fagotista Tania Becerra Sosa y la clavecinista Alejandra Béjar Bartolo.

El repertorio musical que el Ensamble Barroco del DeMUG, bajo la dirección del doctor Fabrizio Ammetto, presentará en la 41 edición del Festival Internacional Cervantino, es un concierto programado para el día miércoles 16 de octubre a las 17:00 horas en el Templo de la Compañía. Incluye algunos importantes ejemplos del Concierto Antiguo, una forma instrumental nacida en Italia a finales del siglo XVII, gracias a las aportaciones de diferentes compositores, algunos de los cuales son ampliamente reconocidos (como T. Albinoni, B. Marcello y G. Torelli), y otros hoy en día casi completamente olvidados (Giovanni Lorenzo Gregori, Giuseppe Maria Jacchini y Giulio Taglietti), o hasta desconocidos (Giuseppe Bergonzi y Artemio Motta). La mayoría de las composiciones del programa para el 41 FIC son de estreno mundial en el continente americano, y están en proceso de edición crítica a cargo de Fabrizio Ammetto: Concierto en re menor, op. V núm. 1 de Giuseppe Torelli (1658-1709); Concierto en si bemol mayor, op. II núm. 3 de Giovanni Lorenzo Gregori (1663-1745); Concierto en fa mayor, op. IV núm. 9 de Giuseppe Maria Jacchini (1667-1727); Concierto en sol mayor, op. I núm. 4 de Artemio

Motta (1661-post 1720); Concierto en la mayor, op. IV núm. 8 de Giulio Taglietti (ca. 1660-1718); Concierto en re mayor, op. V núm. 3 de Tomaso Albinoni (1671-1751); Concierto en sol menor, op. II núm. 4 de Giuseppe Bergonzi (?-1744); Concierto en mi menor, op. I núm. 2 de Benedetto Marcello (1686-1739), en la reconstrucción a cargo de Fabrizio Ammetto.

Hoy, nuestros alumnos se distinguen en la edición XLI del FIC, un acontecimiento que cada año viste de cultura tanto a México como a Guanajuato, y permite que el Campus Guanajuato de la UG se proyecte internacionalmente. En la formación de cada uno de ellos va la experiencia académica, que día con día les han compartido sus maestros y, con ello, han sabido forjar a seres humanos íntegros. Su virtuosismo, bajo cada movimiento de la batuta del prestigiado doctor Ammetto, hará que el silencio se transforme en música, y en cada nota y en cada obra musical, la Universidad y su Campus Guanajuato nos harán sentir plenamente orgullosos de contar con alumnos de alto rendimiento y calidad, como son los integrantes del Ensamble Barroco del DeMUG. ♦

A portrait of Doctor Jorge Volpi, a man with glasses and a dark jacket, sitting in a chair. The background is a wall with a pattern of vertical lines and small dark squares. A pink banner with white text is overlaid on the image.

ENTREVISTA AL DOCTOR JORGE VOLPI

El Director de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato, Mauricio Vázquez González (MVG), entrevistó al doctor Jorge Volpi (JV), director del Festival Internacional Cervantino.

MVG: Doctor Volpi, ¿cómo encuentra el Festival Cervantino y qué idea general hay en esta nueva etapa en el festival?

JV: Lo encuentro muy bien. Esta tradición de 40 años del festival hace que haya una enorme solidez en varios sentidos. Hemos logrado articular entre la anterior administración y esta una muy buena programación para este año; y además hemos hecho una muy buena

vinculación con las instituciones de Guanajuato, a saber, con la universidad misma, por supuesto, el gobierno del estado y el gobierno municipal. Así que estamos trabajando coordinadamente. Algunas de las perspectivas a futuro es que queremos un festival mucho más cerca de la comunidad, mucho más cerca de Guanajuato, mucho más cerca de la universidad, con lo cual este nuevo programa social y pedagógico que estamos empezando, es también uno de los rasgos esenciales de esta nueva administración, que va a irse ampliando a lo largo de los siguientes años. Quizá la principal novedad es la inclusión de estos dos ejes temáticos que guían la programación, en este caso, “El arte de la libertad” y “Verdi vs. Wagner”.

MVG: Doctor Volpi, regresando a lo artístico, a lo netamente artístico del festival, *a priori*, se nota un concepto, una idea más clara de la importancia de un festival artístico y su trascendencia en el tiempo.

JV: Yo creo que tenemos que estar muy conscientes de que es el festival más importante de América Latina, quizás de toda América, y uno de los más importantes del mundo, y que, por tanto, nuestro principal objetivo es darle coherencia a esa programación que tendremos en este festival y en los siguientes.

MVG: ¿Cómo se conforma la plataforma artística de un festival de esta envergadura?, ¿a qué elementos atiende tanto el director del festival como la propia mecánica de la institución?

JV: Pues, digamos que a mí me corresponde un poco dar las líneas generales de la programación. Elegir, por ejemplo, los ejes temáticos, hacer las negociaciones para tener a los países y a los estados invitados; desarrollar algunos de los proyectos especiales y, a partir de ahí, trabajar de muy diversas maneras. Por un lado, tenemos las propuestas que hacen los propios artistas o sus representantes, tanto nacionales como extranjeros; los grupos que nosotros buscamos directamente; la colaboración esencial con las embajadas y la programación que hace el propio estado de Guanajuato. A partir de esta conformación de perspectivas se va armando la programación del festival.

MVG: Es sabido que el Cervantino en su origen tiene al teatro como uno de sus pilares, ¿será esto retomado en un futuro? Son 60 años de Entremeses, ¿qué importancia habrá de tener?

JV: Claro, el festival nace a partir de los Entremeses y creo que eso es un poco lo que va a inspirar esta nueva etapa. El maestro Ruelas inicia los Entremeses realmente con gente de la comunidad de Guanajuato, y lo que queremos es seguir ese ejemplo y expandirlo para que sea un festival mucho más cerca de la comunidad de Guanajuato. El teatro, desde luego, es por lo tanto el pilar central del festival. Este año ya tenemos algunas funciones de teatro más que el año pasado, pero sobre todo el año próximo vamos a ampliarlo con un programa de teatro que anunciaremos en su oportunidad para hacerlo todavía mucho más relevante.

MVG: Doctor Volpi, ¿se conservará la sede de Guanajuato?, ¿hay algunos planes de expansión del Festival?

JV: Yo creo que el festival se centra en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato y en el estado de Guanajuato en su conjunto. Desde luego seguirá habiendo giras de los grupos artísticos que vienen al festival, por ejemplo, a la Ciudad de México y otras sedes. Pero es claro que un festival artístico basa su identidad en la ciudad o en las ciudades en las que se lleva a cabo. Es indispensable pensar que el Cervantino es de Guanajuato.

MVG: Doctor, algo que se pierde de vista es que el FIC es un instrumento de la política cultural de la nación, aunque se celebre en Guanajuato. ¿Qué importancia tiene esto en términos de política cultural?

JV: Creo que, justamente, hay que asumir que el festival es todo un instrumento de política cultural. No se trata solamente de programar grupos importantes nacionales o internacionales, sino de que estos ayuden

a transformar la visión del público y de la comunidad en la que se presentan. De ahí la importancia de que el festival sea, sobre todo, una fiesta, pero también invita a la reflexión sobre problemas muy diversos y sobre acontecimientos que afectan la realidad mexicana. De ahí que tengamos un eje temático vinculado siempre a esta realidad mexicana, que en este caso es “El arte de la libertad”. Por otro lado, un festival debe tener en cuenta la situación del país y, por lo tanto, reflexionar sobre ella. Y por último, insisto en esta nueva voluntad no solo de la dirección del festival, sino directamente de la presidencia de Conaculta y del gobierno federal, de asociar el festival mucho más con la comunidad y, por ende, ampliar su programa social y pedagógico de manera muy importante.

MVG: Otro ingrediente es, a partir del carácter dialogante de la cultura, la presencia intelectual que habrá este año en el Cervantino con firmas de primera línea a nivel mundial.

JV: El centro del festival, y eso debe quedar siempre claro, está en el teatro, en la música, en la danza y en las artes escénicas; pero es un festival multifacético, uno de los pocos que hay así en el mundo, rodeado de otras actividades y expresiones artísticas igualmente importantes, a saber, artes plásticas, literatura y cine, pero estas tendrán que acompañar los ejes principales para enriquecerlos. De ahí que este año tengamos una buena cantidad de actividades literarias vinculadas con los ejes temáticos del festival.

MVG: Doctor Volpi, casi para finalizar, el FIC creo que ha cobrado una importancia más allá de la vida de los habitantes de Guanajuato.

¿Qué podría decirles el director del Cervantino?

JV: Sobre todo que el festival es suyo; que el festival nace, crece y vive gracias al entusiasmo de la gente de Guanajuato. Y que vivan el festival como un gran logro de esta comunidad tan entusiasta.

MVG: Además de agradecerle esta entrevista doctor Volpi, le informamos que intentamos difundirla a través de Radio Universidad de Guanajuato. ¿Algún mensaje para los universitarios?

JV: Lo diré una vez más, creo que Guanajuato está marcado por la universidad, y de la universidad surgen iniciativas como la del festival y tantas otras; y que la comunidad universitaria se sienta lo más cerca posible del festival para trabajar en todos ámbitos, desde colaborar en la organización, hasta participar con sus grupos artísticos, que son fundamentales. Pero también que los mismos estudiantes, como público o asistentes, sientan que es también su festival. ◆

ESPACIOS DE ARTE

41 FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO

Del 9 al 27 de octubre

Es fundamental destacar que, si bien el Festival Internacional Cervantino tuvo su origen en la representación de los Entremeses Cervantinos a finales de la década de los 60, hoy esta celebración abre una de las ventanas más luminosas para reafirmar el compromiso de participación de la Universidad de Guanajuato en la ardua labor de difundir las expresiones artísticas para el deleite de la comunidad universitaria y la sociedad.

El programa de artes visuales que se presentará en esta ocasión en las Galerías de Arte de la Universidad de Guanajuato, sustenta la vocación del festival de ser escenario para que los artistas de diferentes partes del mundo nos ofrezcan esa pasión creativa que ha de regalarnos nuevos y mejores mundos.

En este año podremos disfrutar de un abanico de posibilidades en torno al arte que exalte la imaginación como proceso consciente de la expresión humana, a través de manifestaciones que transmitan dimensiones estéticas y salvaguarden la memoria del hombre.

7 MAESTROS JAPONESES DEL CARTEL

Mitsuo Katsui, Ikko Tanaka,
Shigeo Fukuda, Kasumasa Nagai,
U.G. Sato,
Takashi Akiyama, Tadanori Yokoo
Japón
Curaduría: Xavier Bermúdez

**Antesala del Auditorio General
Universidad de Guanajuato**

Mirar un cartel es tener una imagen que, por la retina, se nos irá directa al alma o a la víscera. Por eso, un buen cartel nos colocará en la franja de la indiferencia. Es, también, vivir ese juego infinito del arte construido con papel, imaginación y luz.

Herederos de una milenaria tradición, valor fundamental para que los pueblos sean, los japoneses de hogaño no tienen obstáculos para saberse contemporáneos. Firmes en sus raíces, encuentran las mejores formas de transcurrir el tiempo, concepto este en que la paciencia y la voluntad son las manecillas del espíritu en tránsito continuo, no para buscar ser otro, sino para ser el mismo en permanente transformación. Raíz y visión para estar siempre en el horizonte.

Algún diseñador ha dicho que el cartel tiene su equivalente literario en el epígrafe, para el caso de esta muestra arriesgaríamos que lo ejemplifica el Haiku, antigua forma de poesía japonesa de una gran concentración conceptual, resultado de una contemplación activa que, al concentrarse, nos provee de estimulantes imágenes llenas de contenido que van directo a nuestro ser. Tal es el caso del Haiku escrito hacia 1684:

*En un viejo estanque
se zambulle una rana: ruido del agua.*
Matsuo Basho

Imágenes y sonidos realizados con precisión en nuestra conciencia, utilizando pocas palabras para dejarnos un conocimiento de la naturaleza que Basho

contempló y que sigue haciéndonos sentir, al utilizar como instrumento el lenguaje escrito: palabras filtradas por la percepción del espíritu.

Nos encontramos sin duda frente a la obra, que no es meta sino camino, de siete creadores quienes proveen de cauce, dirección y sentido al arte y al diseño gráfico, al tiempo que muestran manejos distintos y un sello característico común: la excelencia imaginativa, la calidad en la producción y la difícil sencillez en que se resuelve el reto de crear un cartel para comunicar mensajes artísticos, culturales, sociales y comerciales.

La Fundación Japón ha colaborado con la Bienal Internacional del Cartel en México en las 12 ediciones realizadas hasta ahora. La Bienal ha recopilado el trabajo de los grandes diseñadores japoneses que, a través de sus carteles, dan testimonio de estilos y momentos del país del sol naciente. Es una etapa en que la difusión de las imágenes han revolucionado, consideramos oportuno revisar y compartir el trabajo de estos maestros quienes han acudido a México a lo largo de 24 años.

Fundación Japón-Bienal Internacional de Cartel en México.

DAÑOS COLATERALES

Exposición colectiva en el marco de "El arte de la libertad" (FIC)

Curaduría: Gloria Maldonado Ansó
Gestión de obra: Guillermo Arana Hernández
Investigación: Eduardo Cabrera Núñez

El arte en México (...) sería una fuerza de resistencia contra la violencia.

Jean-Marie Le Clézio,
Premio Nobel de Literatura 2008

Daños Colaterales es la expresión utilizada en el argot militar para designar los efectos secundarios de un conflicto armado, con lo cual se pretende suavizar su impacto semántico. Al desdibujarlos en un eufemismo, se les minimiza y presenta como una consecuencia natural y predecible que se desprende de la escalada sangrienta.

Daños Colaterales constituye, en el marco del 41 Festival Internacional Cervantino, el epígrafe de una exposición que resulta de los daños generados por los años cruentos que abarcan casi tres lustros, vistos desde una óptica plástica. A su vez, *arte* y *hartazgo* denotan, además de la evidente vinculación fonética, el incordio individual y social generado por dicho trastorno y su repercusión entre los artistas de distintas disciplinas.

En el país de la metralla

HOMO FRONTERIZUS

Guillermo Gómez Peña
y Gustavo Vázquez

Video Instalación

Los Nuevos Bárbaros: la política del cuerpo y la política de la Frontera
Obra reciente en foto-performance de Guillermo Gómez-Peña (en colaboración con el fotógrafo RJ Muna)

Galería Tomás Chávez Morado
Universidad de Guanajuato

Obra reciente en foto-performance
de Guillermo Gómez-Peña
(en colaboración con el fotógrafo RJ Muna)
San Francisco, Califas, 2009-2012

Participan: Roberto Sifuentes, James Luna,
Violeta Luna, Nic Lyons, Giovanni Higuera, Lady Bear, Jocelyn

Guillermo Gómez-Peña es un *performancero*, escritor, activista, pedagogo radical y director del grupo de *performance* La Pocha Nostra. Originario de la Ciudad de México, emigró a los Estados Unidos en 1978. Su trabajo en el *performance* y diez libros de su autoría, han contribuido a provocar debates sobre la diversidad cultural, la cultura fronteriza y las relaciones entre México y EUA. Su trabajo artístico se ha presentado en más de 800 espacios en EUA, Canadá, Latinoamérica, Europa, Sudáfrica, Japón y Australia. Es becario del MacArthur Fellowship, ganador del Bessie (Nueva York) y del American Book Award. Colabora con distintos periódicos y revistas en EUA, México y Europa, y es editor adjunto del *Drama Review* (NYU-MIT). Gómez-Peña es Senior Fellow del Instituto Hemisférico de Performance y Política, y miembro honorario del Live Art Development Agency de Londres.

Este es mi noveno portafolio, que se inaugurará por primera vez en el 41 Festival Internacional Cervantino. Fue producido en colaboración con mi amigo radicado en San Francisco, R. J. Muna. Consiste en una selección de más de 300 imágenes realizadas durante los últimos cinco años en diálogo con colegas del *performance*.

Es la primera vez que el público mexicano podrá contemplarlas. ¡Que las disfruten!

Guillermo Gómez-Peña, Ciudad de México, Tenochtitlán

Desde hace más de 30 años estoy obsesionado con la documentación gráfica de mi trabajo de *performance* en diálogo con la Historia. Al haberme autodefinido como Chicano, necesito tener control de mi imagen. A través de los años, he sido afortunado al haber tenido la oportunidad de trabajar con extraordinarios fotógrafos, como el mexicano Antonio Turok, el italiano Manuel Vason, la canaria Teresa Correa, el español Javier Caballero, el libanés-estadounidense R. J. Muna y el argentino Julio Pantoja, entre otros. Gracias a este trabajo en colaboración, mis colegas *performanceros* y fotógrafos han desarrollado increíbles archivos de foto-performance y portafolios. Muchas de estas fotos pueblan mis diez libros, así como una miríada de revistas, periódicos, sitios web, carteles, folletos e incluso murales y libros de cómics. Otras son virtualmente desconocidas, especialmente las que capturan proyectos que han resultado invisibles para el mundo del arte. No fue sino hasta 2004 –en respuesta a un desafío lanzado por mi amigo de largo tiempo, el curador español Orlando Britto-Jinorio– cuando inicié a pensar en la fotografía de *performance* como un producto por sí mismo. Desde entonces, he desarrollado ocho portafolios estrictamente dirigidos a la cámara.

TUMBAS FILOSOFALES / EPITADESAFIOS Y LAPIDARIOS / EL MENSAJE A TRAVÉS DE LA TUMBA

César Martínez

México

Lápidas en mármol, figuras inflables,
obras en técnica mixta

Galería Polivalente

Universidad de Guanajuato

César Martínez, el aliento de la vida

Las obras del artista mexicano César Martínez ponen en alerta los cinco sentidos de quien las contempla, son piezas con olor, con sabor. Unos materiales y formas que solo habrían podido gestarse en Latinoamérica.

El compromiso social y la máxima “el arte es la vida”, ya proclamada por las vanguardias, es lo que se desprende de la obra de César Martínez. Este artista mexicano ha desarrollado su carrera desde los años 80, primero en su país y en otros próximos como EUA, Cuba, República Dominicana, Colombia y Brasil, hasta dar su salto a Europa donde ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Alemania, España, Italia, Bélgica, Hungría, Reino Unido, Polonia y República Checa. Su producción siempre se ha caracterizado por la originalidad, tanto en los materiales como en las vías de expresión elegidas: hombres de gelatina o chocolate, obras de dinamita que han de ser explotadas para existir, o seres humanos de látex que respiran. La característica que une a todas ellas es el interés del artista por implicar al espectador en la obra de arte, por eso son piezas que

huelen, que se comen y se sienten. ¿Quién no podría sentirse reconocido en esos hombres que se inflan y se desinflan en el acto de respirar? Si al fin y al cabo, como ellos, necesitamos del aire para existir. El artista, al reflexionar sobre esta idea dice: “Es tal la importancia del aire que se considera como la materia que sostiene a la vida y como ese hálito que al mismo tiempo nos reduce y nos expande”. Estos seres humanos que respiran son metáforas de la vida y también se hacen portavoces de un mensaje de alarma, en donde encontramos la parte más comprometida de la obra de este artista: igual que el aire sostiene al ser humano, es el petróleo lo que sostiene su interés económico, una sustancia que contamina al hombre, al aire, a la vida.

Laura Díaz

EL NUEVO HOMBRE DE BERING

Lourdes Grobet

Instalación

Galería Jesús Gallardo

Universidad de Guanajuato

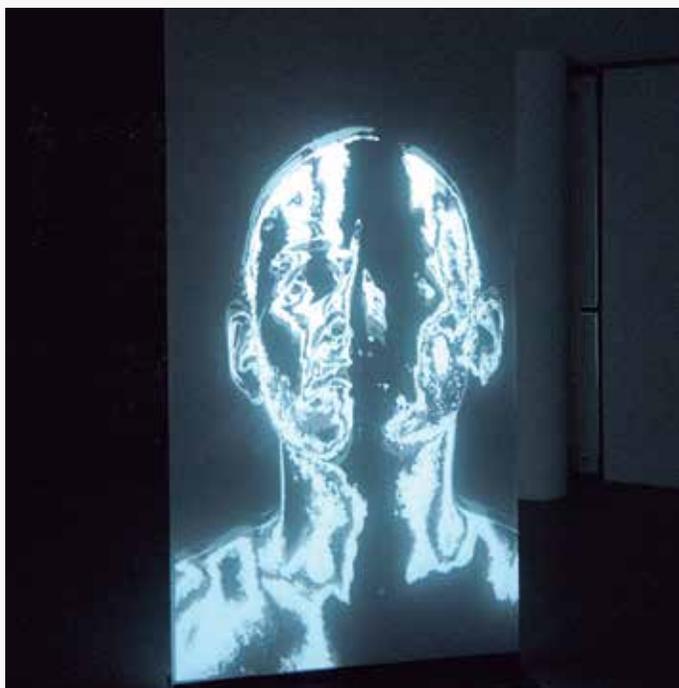
EQUILIBRIO Y RESISTENCIA

La idea del proyecto “Estrecho de Bering” surgió hace varios años producto de las reflexiones entre la coautora del proyecto, Yolanda Muñoz, y yo.

El primer cruce se realizó en el verano de 2008. Del material recabado en imágenes y música surgieron varias obras conceptuales.

Los argumentos que nos guiaron fueron: distancias y fronteras en la era cibernética

Las distancias se replantean hoy en día frente a una computadora. ¿Quién está cerca y quién está lejos, cuando el sentido de pertenencia se define en los espacios virtuales? La posibilidad de trascender la proximidad física por medios tecnológicos nos obliga a realizar a una reflexión constante sobre la manera en que actualmente se redibuja la conciencia del propio lugar en el planeta.

MIGRACIONES

Las identidades se construyen más allá de las fronteras étnicas y de las mismas soberanías nacionales. La posibilidad de desplazarse tanto física como virtualmente por todo el planeta, nos hace pensar en la manera en que ha evolucionado el espíritu nómada que movió a los primeros grupos humanos a buscar nuevas coordenadas. En medio de un panorama dominado por el ciberespacio, la imagen del poblamiento de América a través de la migración masiva de grupos humanos asiáticos se antoja un punto de partida de debate ideológico. Si bien “colonización” puede referirse exclusivamente a las estructuras de dominación política, también es importante entenderla como una dinámica de reformulación de los espacios sociales, gracias a la migración y la interacción de diferentes grupos humanos.

POSICIONAMIENTO GEOGRÁFICO

En la actualidad, “Occidente” ha dejado de ser un simple punto cardinal para convertirse en paradigma del pensamiento europeo. Como ha señalado Said, la construcción ideológica de “Occidente” ha requerido de la construcción de una idea de “Oriente”, que se contrapone como dicotomía indispensable entre lo que se es y lo que no se es. Ante este binarismo, América, el continente americano, pareciera convertirse en un punto privilegiado para cuestionar las fisuras de esta di/visión del mundo entre “Oriente” y “Occidente”. En términos geográficos, Asia se ubica al *occidente* de América y, sin embargo, la idea de que los países de Asia conforman el “mundo oriental” se encuentra ampliamente difundida entre nosotros, como una imposición etnocéntrica que parece permanecer incuestionada. Si Asia es *oriente* y Europa es *occidente*, ¿qué es América?, ¿es el *oriente* de Asia?, ¿es el *occidente* de Europa?, ¿cómo podemos enfrentar este *occidente* y este *oriente* que no corresponde a nuestro mapa físico? América es, quizá, ese punto de confluencia en donde las fronteras entre ambos mundos aparecen como un horizonte difuso que reta la formulación misma de supuestas alteridades irreconciliables.

Esta pieza, “El Nuevo Hombre de Bering”, trata de hablar sobre el sentir del ahora. ¿Qué es ser humano en este nuevo siglo?, ¿cómo asimila la información y la procesa? Ya que todas las culturas del mundo han dejado su legado en estelas o monolitos, la pieza se proyecta en una estela de acrílico. El discurso textual pasa en *tweets*, formato obligado. Estas amplias fronteras espaciales ofrecen la posibilidad de hablar en varios idiomas, formando una verdadera Torre de Babel.

Como dijo el actor del teatro campesino Basilio Mis: “El hombre nace, se desarrolla, adquiere conocimientos empíricos y muere”.

Lourdes Grobet
Ciudad de México, 1940

EL NUEVO HOMBRE DE BERING

Esta pieza trata de hablar sobre el sentir del ahora. ¿Qué es ser humano en este nuevo siglo?, ¿cómo asimila la información y la procesa? L. G.

En el verano de 2008 esta artista, de trayectoria fotográfica reconocida internacionalmente, comenzó una serie de expediciones que la llevaron a cruzar el Estrecho de Bering, llamado así en honor del primer europeo en atravesarlo, el explorador danés Vitus Bering o Behring (1681-1741). De esa experiencia surgió la pregunta “¿Qué es América?”, así como una reflexión sobre el contexto vivencial del emigrante contemporáneo, inmerso en un mundo en el cual el sentido de pertenencia se define cada vez más en los espacios virtuales.

En su cuestionamiento parece subyacer la imagen del continente americano como una entelequia, es decir, una invención, ¿el Nuevo Mundo?, y bajo esa premisa le parece acertado colocarlo como un lugar adecuado para cuestionar las fisuras de la división entre Occidente (Europa) y Oriente (Asia). Entre ambos mundos, América se convierte en un ente geopolítico fronterizo cuya ubicación física no corresponde al concepto de “occidente” como paradigma del pensamiento europeo y al de “oriente” como una imposición etnocéntrica, también de factura europea. Algo parecido a la *Utopía* (“lo que no está en ningún lugar” o, por contraste, “en un buen lugar”) de Tomás Moro (1478-1575), el pensador renacentista inglés que había considerado a las tierras descubiertas en su época como una de las posibles ubicaciones de esa sociedad ideal que inventó.

En tanto que sucesivamente se “embarcaba” en este ambicioso y singular proyecto expedicionario, esta fotógrafa, que se ha distinguido por retratar el mundo de la lucha libre mexicana, pensaba en otro tipo de luchadores, aquellos que conforman los flujos migratorios actuales en un rumbo que puede volvérselos derrota por las extremadamente difíciles y penosas circunstancias en que transcurre.

En el contexto de la “aldea global” enunciada por el sociólogo canadiense Marshall McLuhan (1911-1980), Lourdes Grobet configura la identidad del nuevo hombre de Bering considerando la forma en que ha evolucionado el espíritu nómada desde aquel suceso prehistórico hasta el arribo del ser humano a la era cibernética, caracterizada por la inmediatez de la comunicación.

Para construir la instalación multimedia e interactiva de “El nuevo Hombre de Bering”, retoma un elemento ancestral, la estela de piedra, vestigio del tránsito de otras culturas, transformándola en una estructura de material acrílico y aspecto monolítico sobre la que proyecta *twits* con testimonios vivenciales de la migración. Cámaras infrarrojas posicionadas desde el techo hacia la estela captan al visitante internándose en la instalación, y proyectan enseguida rayos lumínicos y sonido que simbolizan las redes sociales, estas nos remiten a la computadora, donde actualmente se replantean las distancias al determinar quién está lejos y quién cerca.

DIEGO RIVERA: DIBUJOS; FOTOGRAFÍA DE RODRIGO MOYA

Galería Hermenegildo Bustos
Universidad

EL ABRAZO QUE NO SE DIERON

Rivales siempre, Diego Rivera y Siqueiros nunca
pudieron fingir cordialidad
Rodrigo Moya

David Alfaro Siqueiros y Diego
Rivera, luego de esta placa, voltearon
uno hacia el otro pero sin mirarse
a los ojos.

En abril de 1956 recibí una llamada telefónica para ir a fotografiar a dos grandes artistas juntos: Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. La cita era inmediata, así que tomé un taxi para llegar cuanto antes a la calle de Ignacio Mariscal, allá entre el Monumento a la Revolución y el edificio de la Lotería Nacional.

Al arribar a la dirección indicada, la Galería Diego Rivera, propiedad de Emma Hurtado, estaban ya los dos colosales artistas esperando al fotógrafo. De inmediato, sin preámbulos, comencé mi tarea.

Habiendo tantos fotógrafos notables, inclusive amigos de ambos artistas, me preguntaba por qué yo fui elegido, reporterillo incipiente prácticamente desconocido, había sido electo para consagrar fotográficamente tan importante momento. Porque pese a mi novatez, no se me escapaba la trascendencia de esa reunión.

Diego Rivera había viajado en 1955 a la URSS y en los corrillos de la cultura y el periodismo. Se sabía que el cáncer de próstata, que el eminente médico Ignacio Millán le había diagnosticado ese mismo año no había cedido ni siquiera con la avanzada tecnología médica de la Rusia socialista.

Diego se sabía desahuciado, con la muerte instalada en el cuerpo. Y allí estaba, frente a mi cámara,

mirándome con esos ojos de sapo impasible y su enigmática sonrisa de Buda donde cabían juntas la ironía y la sabiduría, pero también la tristeza y cierto aburrimiento de tener enfrente a un fotógrafo imberbe y nervioso, y a un lado, a su contrincante de tantas historias: David Alfaro Siqueiros. De seguro pensaba Diego al ver mi cámara, que en lugar de estar allí atrapado por alguna circunstancia política, y más que el dudoso placer de posar junto a Siqueiros, le gustaría estar pintando, pintando como pintó siempre, de día y de noche, hasta los últimos instantes de su vida, con una capacidad creativa que la naturaleza solo concede a los genios, y el mito a los titanes.

A pesar del cáncer que estaba destruyendo sin remedio su ciclópea humanidad, Diego no se había rendido frente al diagnóstico emitido en la Clínica Funkin de Moscú, donde las radiaciones de la avanzada bomba de cobalto no habían logrado más que detener un tanto el mal.

En 1955, Diego observó en Moscú, desde algún balcón privilegiado cerca de la Plaza Roja, el desfile conmemorativo del triunfo de la revolución de octubre de 1917, y tomó apuntes a lápiz: miles de abanderados, una gran esfera símbolo de la paz empujada por una masa compacta de trabajadores, ríos de gente y a la izquierda la estructura imponente de un palacio zarista con el Kremlin en la bruma de la distancia. Luego el invierno, y en medio de su lucha contra la muerte y, como si nada, Diego paseó por las calles moscovitas y viajó a Praga y Alemania, donde dibujó las calles nevadas, a un grupo de obreros moviendo bloques de hielo, a rusitos jugando con la nieve que le habrán recordado su dilección por los rostros de ojos rasgados de los niños mexicanos.

Como si nada también, regresó a México a principios de 1956 y se instaló en la casa de Dolores Olmedo en Acapulco, para pintar sin descanso los cuadros con los bocetos captados en la URSS, en Praga y en la República Democrática Alemana, a los que añadió una escena de barcas de pescadores sobre las arenas de Acapulco.

Y como si nada siempre, ese poderoso ser, a punto de caer derribado, estaba ahora de espaldas a esos cuadros posando de mala gana para mi cámara, incapaz de fingir cordialidad con Siqueiros, como confirman las fotos que tomé. El hielo de los cuadros emanaba impregnando de frialdad anímica el ámbito tropical de la casa de Emma Hurtado.

¿Qué podía hacer yo para lograr una fotografía que significara cordialidad, camaradería, entendimiento, el borrón de la tormentosa polémica entre ellos iniciada en 1934, nunca resuelta del todo y sí causante de un sedimento por lo menos de animadversión? Y luego, tantas fisuras políticas y diferencias conceptuales: David Alfaro, militante radical del partido comunista, ametrallando una noche de 1939 la casa de León Trotsky; Diego, expulsado del partido y años después readmitido; y Siqueiros a la cabeza teórica de la pintura mural comprometida con el socialismo, mientras Diego pintaba para Rockefeller; Siqueiros, valiente, teórico y panfletario, monógamo y solemne, condenado a la cárcel o al exilio varias veces por su arrojo político; Diego, mitómano genial, contradictorio, hedonista, libidinoso conquistador de mujeres jóvenes, apacible y tempestuoso al mismo tiempo. Ambos gigantes del trabajo artístico deberían de pasar a la historia como camaradas reconciliados, más allá de sus polémicas históricas y sus diferencias personales y políticas.

Y antes de que Diego dejara este mundo se requería esa fotografía para que la historia los registrara como dos militantes en la misma causa, y no como los contrincantes que siempre fueron. Por eso yo estaba allí, sufriendo, tratando de sacar de esos dos hoscos monumentos una mirada franca, un gesto fraterno mínimo, tal vez un abrazo o las manos estrechadas. Pero ellos no se miraban entre sí, no se hablaban, no se tocaron, y cuando les pedía atención hacia la cámara me miraban como a un extraño, sin decir nada.

Desde el punto de vista umbilical de mi Rollei, trataba de moverlos, de aproximarlos, de que se miraran a los ojos. Para romper la distancia que mantenían les propuse tímidamente que se juntaran viendo hacia mí, sonriendo, por favor... como dos jóvenes amigos, como dos camaradas, como compadritos, habré pensado en mi inocencia. ¡Qué pifia!, durante un segundo me miraron sin acercarse ni un centímetro. Tomé la foto. Insistí. Voltearon uno hacia el otro pero sin mirarse a los ojos. Tomé la foto. "Más cerca, por favor, mirando para acá, maestro..." Se aproximaron un paso, pero como dos especies distintas y cautelosas, los rostros confrontados pero las miradas divergentes. Tomé la foto. Avancé y a un metro tomé una más, Diego mirando hacia el suelo con su sonrisa enigmática, Siqueiros mirándome como un coronel, desvinculados uno del otro.

La distancia insalvable entre los titanes

Comprendí que estaba en el camino equivocado. La foto era ésa: la distancia insalvable entre los titanes, la incomunicación, la suma de desavenencias y décadas de polémica. Ya no me importó si sonreían o no. Dejé de ser el fotógrafo por encargo, el ilustrador de incidentes para una publicación, y supe que esos gestos y actitudes eran su realidad, y que eso había que captar... entonces me sentí seguro de lo que quería, y empecé a disparar a mi manera. ¿Estaban serios, casi groseros, no se miraban? Bueno, pues así los fotografiaría. Di un paso más y tomé un acercamiento. Siqueiros pasaba su mirada como una bala perdida encima del hombro de Diego. Pero Diego Rivera, como un lento brontosaurio, giró su corpulenta humanidad hacia mí mientras enfocaba, y de pronto extendió su brazo sin violencia alguna, suavemente, pero con firmeza definitiva y solemne dijo: "¡Basta, ya basta!" Entonces di por terminada la sesión fotográfica, enfundé la cámara y me despedí. Había logrado tomar apenas ocho fotografías.

Esto fue en abril de 1956, y un 24 de noviembre de 1957 la vida de Diego Rivera se apagó. No imaginaba que Regino Hernández Llergo, el mítico director de la revista *Impacto*, para la cual yo trabajaba, me ordenaría cubrir minuciosamente el funeral al lado del escritor, periodista y crítico de arte Antonio Rodríguez, defensor como pocos de la pintura mural mexicana y amigo e historiador de los grandes creadores de esa corriente. Junto a él vería el cuerpo de Diego en su casa de San Ángel, y luego en el ataúd bajo la cúpula de Bellas Artes, donde todo México le rindió tributo, y más tarde fotografiaría a Siqueiros junto a la fosa misma, donde la multitud se arremolinaba curiosa y dolido. Allí, en el Panteón de Dolores, aún al pie del sepulcro hubo incidentes cuando Siqueiros quiso despedirse de Diego con un discurso como del camarada militante que fue, y alguien quiso poner sobre el féretro la bandera roja con la hoz y el martillo. Esto desató las violentas reacciones consignadas fotográficamente en el reportaje,

que pocos días después desplegó *Impacto* en sus ocho páginas centrales. La crónica de Antonio Rodríguez, que hoy reproducimos, fue la más amplia y sentida de cuanta información se generó alrededor de la muerte del titán.

El incomparable sello del diseño gráfico de don Regino y su instinto para resaltar la noticia mediante su manejo de las páginas periodísticas, lograba destacar los hechos notables en un impactante y perfecto contrapunto de textos, fotografías desplegadas, pies de grabado medidos milimétricamente, cabezas y sumarios, que metían al lector en algo más que una noticia,

en algo más que un conjunto de fotografías o acontecimientos que ya pertenecían al pasado, pero que gracias a su puesta en página podían perdurar para el futuro, de las docenas de reportajes y de los miles de negativos extraviados en los avatares de un fotógrafo de prensa como el que fui, aquellos perdidos de la cobertura de la muerte de Diego al lado del inolvidable portugués Antonio Rodríguez, son los que más me duelen.

El hecho es que Diego murió como militante comunista y, seguramente, con un dejo de alegría en medio del dolor, cuando, unos meses antes, el cielo empezó a ser surcado por los

sputniks, primeros satélites artificiales lanzados por el hombre hacia la conquista del espacio, precisamente desde la tierra donde nació la primera aventura socialista de la humanidad. Pintó hasta el día anterior al colapso, y su último boceto para un cuadro que ya no haría, se llama *Niño con sputnik*.

Tomado de: <http://www.jornada.unam.mx/2007/12/08/index.php?section=cultura&article=a02n1cul>

100 AÑOS DE RUELAS

Edgar Ceballos

Curaduría y museografía: Fabiola Hidalgo

Asistente de museografía: Carlos Pérez

Galería El Atrio

El teatro y Guanajuato son uno en la figura legendaria de Enrique Ruelas, cuyas coordenadas sitúan su vida y obra con el teatro, la docencia, el amor a Guanajuato y la difusión de las artes en general. Gracias a ello emergió el Festival Cervantino (hoy Internacional), el más importante de Hispanoamérica y el cual es impensable sin Enrique Ruelas. El Teatro Universitario de Guanajuato y el Festival Internacional Cervantino derivan del talento y la figura de Enrique Ruelas y los Entremeses Cervantinos, con lo que no solo se contribuyó a estimular el trabajo actoral de un grupo, sino se dio a conocer entre los habitantes de la ciudad la vida y obra de Cervantes y con ello se despertó toda una vida cultural en la capital del estado.

A un cuarto de siglo de su desaparición física y 100 años de su nacimiento, se ha creado una mezcla de desconocimiento y mitificación, de admiración e ignorancia respecto a Ruelas, y mientras su figura ha crecido y son cada vez más los que con amor o envidia pronuncian su nombre, su teatro continúa presentándose año con año, ya por más de medio siglo. ¿Cómo explicarse ese fenómeno de los Entremeses Cervantinos?, ¿cómo pensar que ese montaje pudiera aglutinar a todo un pueblo sin importar su condición social y permanecer generación por generación, vía la tradición oral?

La Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas, A. C., con el propósito de contribuir a conservar toda una tradición que desde Guanajuato se ha proyectado al mundo por medio del Teatro Universitario y, luego, del Festival Internacional Cervantino, se dio a la tarea de clasificar, archivar y restaurar documentos, fotografías y libros de Enrique Ruelas Espinosa que estaban en su estudio y también en viejas cajas enmohecidas, guardadas desde quién sabe cuándo en algún lugar de su casa en la colonia Condesa. De ahí se rescató gran parte de la historia más remota de la intensa vida de Ruelas que se presenta por primera vez.

Sus muchos reconocimientos, programas de mano, carteles, caricaturas y algunos retratos son parte sustancial del recuerdo que tenemos del hombre y de su teatro. No pueden faltar las imágenes de sus montajes, que se suman a muchas más como un altar a la memoria de un gran creador y que permite recrear su historia.

Más allá del Ruelas familiar, la exposición se concentra en la obra de Ruelas el artista, el hombre de teatro, el maestro. Su imaginario y la realidad del mundo que vivió desde su infancia y a través de las

aulas y los escenarios hasta su muerte, se entreveran para dar forma a la historia gráfica de un hombre profundamente creativo y humano.

Esta exposición no solo contiene esa historia, tiene ya su propia historia, la cual sigue presente. En este año y en este mes coinciden conmemoraciones trascendentes, por ello no existe mejor ocasión para realizar esta exposición. En octubre nació y murió Enrique Ruelas Espinosa, se cumplen 100 años de su natalicio y 26 de su fallecimiento. En octubre se creó, hace ocho años, la fundación que lleva su nombre y que fue presentada el mismo día que Enrique Ruelas nació, un 20 de octubre. Este mes se celebra la 41 edición del Festival Internacional Cervantino. Este año se festejan más de seis décadas de la creación del

Teatro Universitario de Guanajuato y de la primera función del montaje más trascendente de la vida teatral

de Enrique Ruelas que, en los primeros programas de mano, fue conocida como *Entremeses de Miguel de Cervantes: su mundo imaginario y realidad de su mundo*.

Esa veintena de montajes, obra de Enrique Ruelas, es relevante por sus virtudes dramáticas. Por ello creemos que su teatro merece, por su valor y características, un amplio estudio dentro de la historiografía del teatro. Desde su acercamiento a las tablas como actor hasta

llegar a la dirección escénica. Este conocimiento sustentado es el que le permitió, años más tarde, transitar por la cátedra, primero en la UNAM y más tarde en diversas instituciones, entre ellas la Escuela de Arte Teatral del INBA y la de la Universidad de Guanajuato.

Esta exposición rinde homenaje a ese incansable promotor cultural, pionero en muchas cosas, quien incorporó con su imaginario una visión personal llena de rigor e interés, como puede advertirse

en la presente colección que plantea abordar cada uno de sus montajes desde el punto de vista del cartelmismo, las fotografías que nos ayudan a entender el trazo escénico con su propio mundo imaginario y la realidad del mundo de los personajes de sus respectivos montajes y el mundo imaginario del Siglo de Oro español.

Ahora, la presencia de Ruelas en la vida cultural guanajuatense continúa: la permanente mención

de los Entremeses como génesis del FIC, los merecidos homenajes que le han dedicado, los reconocimientos que se le han concedido invitan a exponer la producción de su imaginario, como de su teatro.

La historia del teatro de Ruelas seguirá escribiéndose al compás de futuras representaciones de los Entremeses Cervantinos, de futuros públicos, de la futura vida guanajuatense. Es conveniente mostrar un modestísimo balance

de lo que este teatro ha significado hasta hoy, justamente cuando ya forma parte de la tradición de Guanajuato.

LA GUARDA ICONOGRÁFICA DE ENRIQUE RUELAS

Investigación: Rolando Briseño León

Fotografía, documentos

Galería Antiguo Hospicio Jesuita

Universidad de Guanajuato

La guarda iconográfica de Enrique Ruelas

Dentro del marco conmemorativo del 100 natalicio de Enrique Ruelas Espinosa, la Universidad de Guanajuato ha preparado para esta emisión 41 del Festival Internacional Cervantino una exposición documental acerca de la vida del director de teatro, docente y escritor, cuyo legado en la Facultad de Filosofía, Letras y Arte Dramático de la UNAM y especialmente en Guanajuato, ha permitido que miles de personas pudieran acceder al conocimiento y experiencia que ofrece la teoría y práctica del teatro, como una disciplina formadora de profesionales en la actuación, la dirección escénica, la dramaturgia y, en general, en el desenvolvimiento del ser humano.

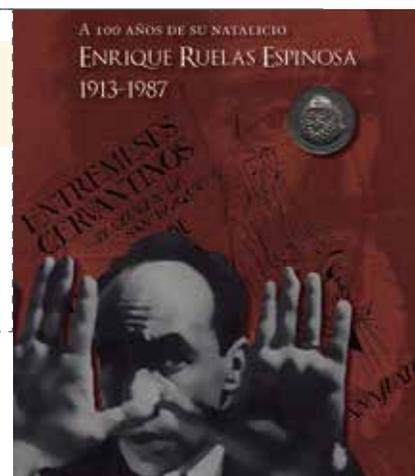
En esta exposición se muestra el lado humano y profesional de un personaje que dio motivo a la creación del Festival Cervantino en 1972, pero también da cuenta de un proceso histórico que va más allá del individuo, ligado estrechamente a la vocación artística de los guanajuatenses, a su tradición por el teatro, al hecho de que esta pequeña ciudad minera de la meseta central de México sea anualmente el epicentro del arte y la cultura en América.

El acervo documental forma parte de la colección particular que Enrique Ruelas (1913-1987) fue guardando durante su vida. En el corpus de fotografías encontraremos la presencia de otros personajes relacionados directamente con el proceso creativo del maestro Ruelas.

Para la Universidad de Guanajuato es importante dar a conocer, en imágenes inéditas, la vida de sus catedráticos más distinguidos. Enrique Ruelas Espinosa es uno de ellos. Aquí propició la fundación del Departamento de Arte Dramático en 1952 y fue en esta universidad en donde se fundó el primer sistema académico para la enseñanza formal de arte dramático, dentro del universo de los estados de la república.

A 100 años del natalicio del maestro Enrique Ruelas Espinosa, a 60 años del estreno de los Entremeses Cervantinos, la Universidad de Guanajuato abre un espacio digno para la memoria.

Rolando Briseño León

ARTES VISUALES / PERFORMANCE

5 ACCIONES PSICOMÁGICAS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA

Un Jam de performance de la legendaria colectiva chicana La Pocha Nostra: Guillermo Gómez-Peña, Roberto Sifuentes, Erica MottSaúl García-López, Nayla Altamirano

Patio del Antiguo Hospicio Jesuita

Universidad de Guanajuato

Viernes 18 de octubre, 17:00 horas

Guillermo Gómez-Peña

(México, D.F., 1955)

*El cuerpo intervenido por la cirugía mediática y
distorsionado por la desesperanza política.*

G. G. P.

El Border Brujo, The Mexterminator, o The Mexorcist, como se define, creó el *performance intercultural* y el concepto de arte fronterizo, que escenificó primeramente en Los Ángeles, Tijuana y San Diego, para luego llevarlos a otras latitudes internacionales.

Influido por la insurrección zapatista, fundó en San Francisco, California, La Pocha Nostra (1994), transgresora, bizarra, irreverente y rocambolesca compañía que considera equiparable a “un laboratorio conceptual, una comunidad transfronteriza de artistas experimentales y politizados”. Sus contribuciones *performáticas* más relevantes son “The Mexterminator” (1997), serie de *tableaux vivants* sobre la conflictiva percepción, desde la psiqué

estadounidense, de lo mexicano y chicano; y “Mapa/Corpo 2” (2006), o las alegorías de la invasión estadounidense a Irak y del inmigrante arquetípico, encarnadas en los cuerpos de una mujer (el Medio Oriente) y un hombre (el *outsider* de piel morena, representante de la otredad).

La praxis artística –una flamígera conjunción entre la multifacética identidad personal y su entorno social– del “Warrior of Gringostroika”, está escrita en 10 libros, algunos usados como textos en universidades estadounidenses, entre ellos *Warrior for Gringostroika* (1993) y *New World (B)order* (1996), que le valió el codiciado reconocimiento del American Book Award.

Al alimón, con fotografías crea carpetas arte-objeto (los *fotoperformances*) que documentan sus intervenciones y/o personajes con el propósito de exhibirlas en galerías y otros recintos. Tal es el caso de “Los Nuevos Bárbaros”, serie que presenta en el marco del proyecto cervantino “Daños colaterales”, realizada con el fotógrafo libanés-estadounidense R. J. Muna, a partir del *performance* que presentó en Inglaterra en 2007 para conmemorar el bicentenario de la abolición de la esclavitud en ese país.

Guillermo Gómez Peña revalora el cuerpo sometiéndolo, para

redimirlo, a una espiritualidad radical determinada por la memoria histórica, los actos penitenciales, el activismo socio-político, y lo que define como “poética de la esperanza” y “hedonismo poliamoroso”.

Su variada invención abarca el Art Puteau, la estética tecno-robotarocca, el *etno-cyborg-kitsch*, el *ethno-techno*, los robo-lenguajes (*robo-esperanto*, *gringoñol*, y náhuatl *de mentiras*), al igual que los altares humanos y el karaoke performático.

De nacionalidad “Mexicana USian”, desde 1999 es el artista visual

emblemático del sincretismo mexicano-estadounidense posmoderno y su híbrido chicano con la rica, compleja y conflictiva interculturalidad que lo caracteriza.

Este “Mexicano en Proceso de Chicanización” estudió en el Instituto de Artes de California entre 1978 y 1982. En 1984 fundó el Taller de Arte Fronterizo, y ha colaborado también con la radio nacional estadounidense a través del programa All Things Considered, defendiendo la trascendencia intelectual.

Gloria Maldonado Ansó

LOS TRATADOS DE LIBRE COMERSE: TOMA CHOCOLATE, PAGA LO QUE DEBES / CANIBALISMO GOURMET

César Martínez

México

Galería Polivalente

Universidad de Guanajuato

Sábado 19 de octubre, 17:00 horas

Un artista maduro en una nueva era

Por: Josué Ramírez

César Martínez es un artista absolutamente contemporáneo. Esto, que en apariencia es connatural a todo artista consciente del tiempo en que realiza su obra y vive su vida, encierra una verdad pasmosa: Martínez lo es por partida múltiple, pues su obra parte de una conciencia crítica sobre la misma noción de arte y en toda ella está presente la ironía, una meta-ironía que le permite experimentar en diversos soportes sus agudas y no pocas veces incómodas miradas a la realidad. Lo mismo se expresa con maestría en el dibujo de sus años iniciales, que con soltura y profundidad en un *performance* en sus años de madurez. Va de la fotografía intervenida a la resignificación simbólica del espacio

público, de la escultura en cera, gelatina, chocolate o bronce, al disfraz como contraespectáculo con discurso sarcástico sobre personajes simbólicos de la historia de México. Y es, al mismo tiempo, partícipe y practicante de la cultura global de un hombre apasionado del color y el matiz local. Su dinamismo, que es exuberancia y excentricidad, está lejos de la dispersión. En toda su obra, en las distintas y contrastantes facetas que la conforman, están presentes una serie de constantes que se convierten en valores cuyos vasos comunicantes brindan al complejo que conforma la obra una coherencia no solo visual y evolutiva sino, además, la dotan de un vigor innovador. Esos valores son el arte como concepto, esto es, como materia intelectualizada, como instrumento de crítica social, como espacio lúdico y objeto de goce interactivo. El arte es para César Martínez una práctica comunicativa y un vehículo para la comunión entre los diferentes. Tanto reflexiona sobre la obra de arte desde la misma obra, como experimenta y transfigura sus inquietudes expresivas en soportes distintos, lo cual exige de él curiosidad e intuición, así como rigor y capacidad de investigación metodológica. Como pocos artistas, César hace de cada obra una investigación de fondo, a la vez que deposita en cada una de ellas espontaneidad y frescura, es decir, en su precisión permite el accidente. Por esta razón, en el desarrollo de su multifacética vida como artista plástico, la docencia y la formación académica son esenciales.

FRANJA

Carolina Besuievsky
Uruguay

Patio del Antiguo Hospicio Jesuita
Universidad de Guanajuato

Viernes 25 octubre, 17:00 horas

Carolina Besuievsky nació en Montevideo en 1965, ciudad donde actualmente reside y labora. Es docente, bailarina y coreógrafa independiente desde 1983, además de psicóloga egresada de la Universidad de la República (Uruguay) en 1990. Integró el grupo Contradanza de Montevideo desde su creación en 1985. Desarrolla su actividad docente en danza contemporánea de forma ininterrumpida desde 1988. También fue creadora y docente de “La Pista”, espacio de formación e investigación en danza contemporánea de Montevideo (2000-2006); docente de la cátedra de danza en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático desde 2006; docente de la Escuela Nacional de Danzas Folclóricas y docente del proyecto comunitario “Esquinas de la Intendencia Municipal de Montevideo”. Cuenta con numerosas realizaciones que se han presentado exitosamente en su país natal y en el extranjero. En 2012 recibió el premio a la trayectoria artística FEFCA del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay.

FRANJA es una instalación

Una tela roja, habitada por la cabeza de un cuerpo en acción, atraviesa el espacio de lado a lado, y se continúa hacia espacios que no se ven.

Separa el espacio en el cual se instala, al tiempo que separa el espacio donde el cuerpo se mueve, acontece. Una cabeza en tránsito en el hueco de una franja horizontal y roja, abre imágenes a otros espacios diferentes de percepción.

“Una franja roja cruza el espacio. Oculta, se adivina una cabeza sin noción de los ojos que la miran, del corazón vigía de esta piel que se transforma. Se agita la tela roja, la despoja del umbral. El pliegue de un desierto abierto en

la franja del pasaje, lo que deviene del azar; más que fuego, sangre instalada en el espacio, pincelada de una ausencia”.

FRANJA se instala, devela otras conexiones perceptivas de un mismo hecho. Una mirada cercana, casi íntima sobre un cuerpo, una visión integral del espacio intervenido donde habita la cabeza y la imagen de esta cabeza en un espacio proyectado; coexisten y conviven desde sus soledades.

La instalación permite al público elegir una forma de percibir, hacer foco en los detalles del cuerpo o tener una mirada más abarcadora que lo incluya como parte de ese espacio intervenido.

El intérprete y el espectador, desde mundos perceptivos distintos, y físicamente próximos, interactúan en el espacio y el tiempo que los encuentra, los reúne, los coloca en el presente.

La estructura coreográfica, los conceptos manejados y la metodología de creación, permiten que la experiencia de cada presentación transforme el devenir de la obra, su composición. La obra juega entre lo abstracto y lo cotidiano a través de diversos niveles de significación y percepción de lo que acontece, al tiempo que incide en la construcción de sentido del espectador.

Esta obra tiene como soporte una línea de investigación que la artista viene desarrollando en la danza: la de intervenir espacios con dramaturgias que interrogan una manera de percibir el quehacer cotidiano.

“Al pensamiento, las ideas y la imaginación se los coloca habitualmente en la cabeza, o que viene del cuerpo, el registro sensible y la lógica que establecen las sensaciones en el accionar humano, los hábitos y lo desconocido, muchas veces está muy separado de las lógicas racionales con las que usualmente nos movemos. Lo que pensamos del cuerpo construye un cuerpo, la danza para mí construye una forma de pensar desde el cuerpo”.

“Una forma abierta, lúdica y diversa de conocimiento. Desde lo corporal, el espacio es parte del cuerpo, lo genera y lo constituye; el movimiento es una consecuencia de esa conexión”.

PROGRAMACIÓN DE GRUPOS Y TALLERES — ARTÍSTICOS —

41 EDICIÓN FESTIVAL
INTERNACIONAL
CERVANTINO

Homenaje a Francisco Gabilondo Soler,
Cri-Cri. FIC 41

Estudiantina de la UG

Director: Gerardo Augusto Sánchez Leyva

Viernes 18 de octubre, 17:00 horas

Plazuela del Baratillo

DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO:

Con la firme intención de difundir los valores propios del pueblo mexicano, la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato en esta ocasión propone el programa "Homenaje a Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri", uno de los más inspirados compositores de México, autor de canciones infantiles, interpretadas ya por nuestros padres y abuelos.

Hoy, los niños al escuchar sus notas quedan de inmediato fascinados por las narraciones y la música, pues son verdaderos cuentos infantiles. Estas composiciones, a pesar de estar pensadas para infantes, requieren de esfuerzo y aplicación, contrario a lo que pudiera pensarse, por tener cierto grado de dificultad en su ejecución. Se recordarán en este homenaje las melodías más exitosas del compositor. Se contará, además, con la colaboración del Taller de Ballet Clásico Danza Contemporánea Génesis y taller de actuación de la Universidad de Guanajuato, mismo que proveerá un magnífico marco escenográfico, realzando la belleza de la interpretación de la música infantil.

La Estudiantina de la Universidad de Guanajuato está considerada como la primera en América, y es uno de los grupos que ha permanecido durante 50 años en el gusto del público. Surgió de la inquietud de algunos jóvenes por formar un grupo musical a la usanza española, que después de cada función de los Entremeses Cervantinos se reunían en la casa de uno de los miembros del teatro universitario para oír música, opinar sobre cómo había estado la actuación y escuchar algún disco de tunas españolas, naciendo ahí la idea de conformar el grupo musical. Los jóvenes que inicialmente integraron la estudiantina fueron alumnos de diferentes escuelas y facultades, que con el apoyo del rector de la Universidad de Guanajuato, en ese entonces el licenciado Eugenio Trueba Olivares, y el director de teatro universitario, licenciado Enrique Ruelas, dieron impulso a este grupo estudiantil musical, que nació el 13 de abril de 1963 y realizó su primera presentación oficial en la Plazuela de San Roque de Guanajuato. Es el primer grupo en su género que empezó a actuar para proyectar la cultura musical de las estudiantinas. Ha realizado giras por casi todo Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, y es la única agrupación estudiantil que ha ganado un disco de oro por ventas; ha obtenido el Heraldo de Plata, dos tréboles de oro y fue parte de la terna del Calendario Azteca de Oro como grupo músico vocal del año. Además, ha sido acreedora al premio al mérito turístico, así como receptora de un gran número de reconocimientos, testigos de su trayectoria.

ENTREMESSES CERVANTINOS, FIC 41

Teatro Universitario

Director: Eugenio Trueba Olivares

Viernes 11, sábado 12, viernes 25 y sábado 26 de octubre

21:00 horas

Plazuela de San Roque

En obediencia a una labor de extensión cultural, en 1952 se creó la Escuela de Arte Dramático de la Universidad de Guanajuato, de la cual nació el Teatro Universitario, siendo su fundador y director el maestro Enrique Ruelas Espinosa, quien estrenó el 20 de febrero 1953 los Entremeses Cervantinos, obras que han sido la cuerda dominante y el tono mayor del teatro de Guanajuato, generador en 1972 del Festival Internacional Cervantino.

Varias generaciones de guanajuatenses, desde los encumbrados hasta los humildes, han dado vida a los personajes de esta obra, creada, a decir del director fundador, con un triple propósito:

1.- El uso de un escenario de carácter funcional dándole parte viva, activa y dinámica.

2.- La mezcla de obras de un mismo autor, cortadas en escenas y alternándose cuidadosamente a la manera de la técnica cinematográfica contemporánea, que permita un mayor interés y una variedad psicológica de fuerte impacto en el espectador.

3.- La utilización de un narrador, cuya voz surge, brota, llena y satura los árboles, el aire, el empedrado, las casas, los muros, el cielo y el espacio. La intervención de este personaje como elemento de la obra, explica, orienta y hace comentarios propiciando el ambiente en la medida del valor dramático del espectáculo.

OBRA: DOS HOMBRES EN LA MINA, FIC 41

Teatro Universitario

Director: Eugenio Trueba Olivares

Viernes 18 y sábado 19 de octubre

13:00 horas

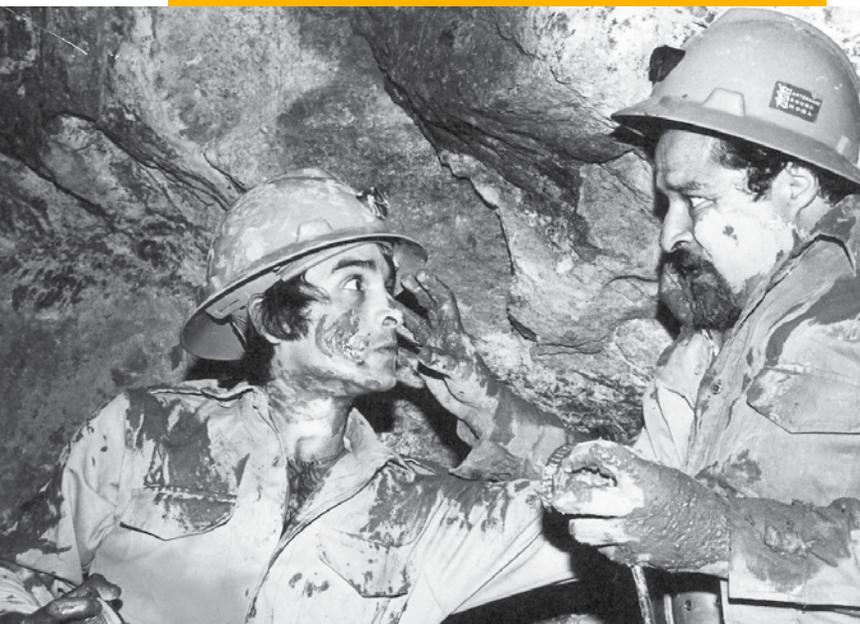
Mina del Nopal

Actores

Bradi: José Rubén Araujo

Kop: Hugo Gamba Briones

¿Estamos en Guanajuato?, ¿Polonia?, ¿Sudáfrica? El lugar es lo de menos. Dos hombres han quedado atrapados, cada uno por su lado, y mientras tratan de buscar la salida, se topan.

Dos Hombres en la Mina: un impresionante y original acierto del Teatro Universitario de Guanajuato.

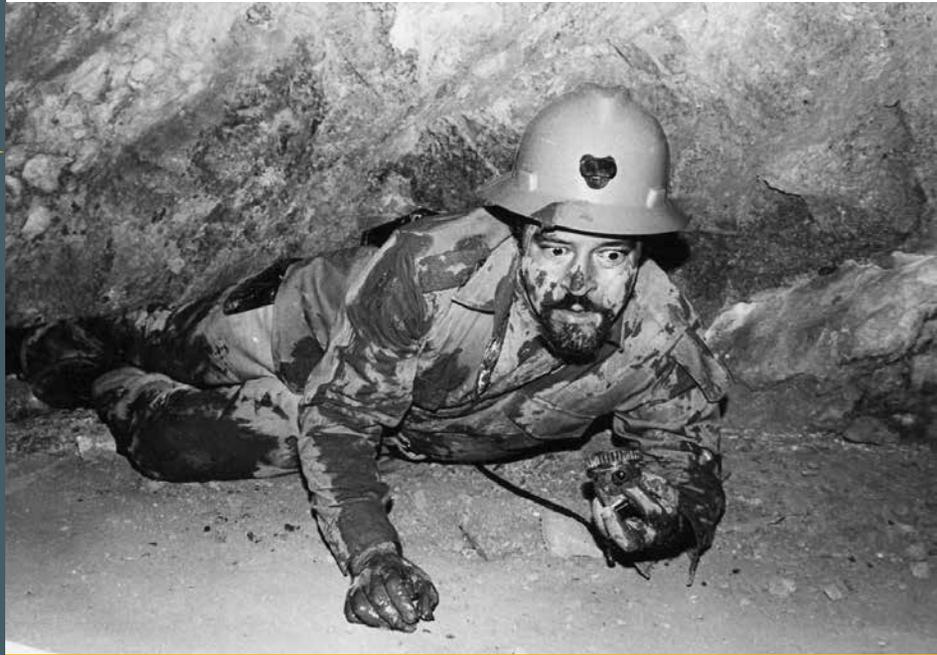
Y al decir ahora Teatro Universitario, aquí como hace 60 años que iniciaron los Entremeses Cervantinos –precursores del Festival Internacional Cervantino–, es decir, Enrique Ruelas Espinosa, fue adaptador y director de esta obra del escritor Ferenc Herczeg.

Tesis de la obra: “En la oscuridad el tiempo se pudre como agua encharcada”, e igualmente el hombre al caer en la soledad, el odio y la desesperación.

Es original la adaptación del maestro Ruelas, que presentó esta obra en la vieja Mina del Nopal, centro experimental de la Escuela de Minas.

Impresiona la llegada a la Mina del Nopal, el revolotear de las luciérnagas eléctricas que salen de un escondido nido en las entrañas de la tierra, los cascos y linternas que nos guían hacia la oscuridad de la mina. Sentados en una pequeña y húmeda gradería, todo es oscuridad al frente y hacia abajo.... el mismo túnel como teatro.

Es un acierto la adaptación del maestro Ruelas, incluso con los cortes hechos a la obra. La tensión de los espectadores, ante quienes se maneja en un mínimo de tiempo, es una rica gama de sentimientos y situaciones psicológicas ante la inminencia de la muerte.

Dos hombres en la mina. Fotografía de Rolando Briseño León. Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad. División de Ciencias Sociales y Humanidades. Campus Guanajuato. Universidad de Guanajuato/2013.

RETABLILLO JOVIAL, FIC 41

Teatro Universitario

Director: Eugenio Trueba Olivares

Viernes 18 y sábado 19 de octubre

20:00 horas

Mesón de San Antonio

Retablillo Jovial llamó Alejandro Casona a un conjunto de pequeñas pero excelentes dramatizaciones de diversas muestras literarias, ya se trate de los ejemplos del Infante Don Juan Manuel, ya de tradiciones anónimas o de algún capítulo del Quijote.

Maestro de escuela, investigador de fabulas y de leyendas por afición, Casona descubrió pronto su gusto por el teatro y produjo piezas que le procuraron prestigio y fama. Se afilió a una estética evasionista, ubicada entre la vanguardia de Pirandello y la poesía de García Lorca. Expulsado de su país a la caída de la república, desarrolló buena parte de su dramaturgia en América.

Estuvo en México, donde se estrenó una de sus obras más conocidas, *Prohibido suicidarse en primavera*; pasó luego a Argentina donde dio a conocer la mayor parte de sus veintitantas comedias, como *La Sirena Varada*, *Los árboles mueren de pie*, *La barca sin pescador* y otras traducidas luego a varios idiomas.

Del *Retablillo Jovial*, Enrique Ruelas escenificó en el Teatro Principal, primero, y luego en el Mesón de San Antonio, las tres obras que hoy se reponen, respetándose en todo el montaje del desaparecido maestro.

PROGRAMA: TIERRA MESTIZA, 41 FIC

Ballet Folclórico de la UG

Director: Roberto Martínez Rocha

Lunes 21 de octubre

20:00 horas

Explanada de la Alhóndiga de Granaditas

El Ballet Folclórico de la Universidad de Guanajuato se fundó entre noviembre de 1985 y abril de 1986, fue dirigido primeramente por la maestra América Balbuena Cisneros. A partir de agosto de 1997, la dirección del ballet quedó a cargo del maestro Roberto Martínez Rocha, quien también fundó el ballet infantil; así, la actividad dancística se enfoca como educación formativa e integral.

Con la inquietud de rescatar y conservar el proceso etnodancístico y musical del país, el grupo realiza montajes escénicos y coreográficos del folclore nacional con el propósito de conocer, conservar y sustentar las tradiciones del estado de Guanajuato y de México como parte de nuestro patrimonio cultural. Además de promover y difundir la danza folclórica en la comunidad universitaria y la sociedad, el ballet universitario se preocupa por transmitir los bailes y las danzas regionales como expresión artística que subraya la identidad, la tradición, las costumbres y las formas de vida.

Como parte de su formación, el grupo ha recibido y recibe constantemente cursos de diversos coreógrafos y maestros distinguidos, quienes difunden su conocimiento a propósito de determinadas regiones, con el fin de enriquecer el trabajo grupal y conservar la esencia de los montajes. Dichas acciones de enriquecimiento y aprendizaje, aunadas a la reconocida trayectoria y visión de su actual director, dan como resultado un valioso espectáculo coreográfico presentado en importantes foros y festivales del estado, del país y el extranjero, como son el Festival Internacional Cervantino, el Festival Internacional del Folclore de Zacatecas en 2005 y 2009,

Festival Internacional de Danza de Tlaxcala, la Feria de Tabasco en sus últimas ediciones, el Festival del Folclor Universitario de Nayarit, el Festival Internacional de Artes en Lerdo, Durango; el Festival “Encuentros” en Mazatlán; Festival de Tepic; la Feria Estatal de León; el Festival Nacional del Folclor en Kalkini, Campeche; giras por el estado de Yucatán dentro del Festival del Folclor “De Provincia a Provincia”; el Festival del Folclor en Morelia; el XXIII Festival Internacional de Folklor de Azores, Portugal en 2007, y gira por la región del Val de Loire en Francia, 2008 y 2010; Festival Nacional del Folclor Universitario Tamaulipas 2009; Festival del Día de la Danza

en Nanchital, Veracruz; gira por ciudades del estado de Illinois, EUA, destacando el foro del Millenium Park en la ciudad de Chicago dentro de la conmemoración del Bicentenario de México, además de las ciudades de Aurora y Mundelain del mismo país norteamericano; 12° Festival “Los Niños del Mundo Bailan en Pareja” de Colombia; gira por Paraguay 2012, donde visitaron las ciudades de Itakyry, Itaipú, San Lorenzo y Asunción.

A partir de 2011 este ballet universitario es acreditado como Grupo de Danza CIOFF (Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor) de México y de Artes Tradicionales en relaciones formales con la UNESCO.

SANGRE MESTIZA

Primera parte

El folclor mexicano puede expresarse en conmemoraciones o fiestas, pueden estas ser de carácter guerrero, religioso, cívico o familiar. Sus expresiones más comunes son la polka, el huapango, los sones, las danzas, los bailes y los jarabes, amalgamas de la influencia española, a raíz de la cual se fueron formando conjuntos de personas e instrumentos: banda, tambora, mariachi, aires, entre otros.

La música y la danza en México son una parte importante de la cultura, que varía según las regiones y la idiosincrasia de los habitantes. En muchos casos posee influencias españolas, europeas, africanas y estadounidenses, con lo que se forma un rico entramado de variados ritmos, los cuales reflejan fielmente la personalidad y la cultura del pueblo mexicano.

Programa:

Danza de corporación Azteca

Vaquería en Campeche

Tracalada norteña, Sonora bronco y Nuevo león

Segunda parte

“La tercera raíz” (estreno)

Música y danza de nuestros pueblos

El mestizaje en México se caracteriza por ser el resultado de la mezcla de diversos grupos étnicos: indígenas, europeos, asiáticos y africanos, de esa fusión nace el concepto de mestizo. Durante el siglo XIX y parte del siglo XX se pensaba que la población mexicana estaba conformada por la mezcla directa de dos grupos principales denominados Amerindios e Ibéricos; luego se anexó un tercer grupo, el de los negros africanos, y poco a poco se sumaron pequeños pero importantes grupos de inmigrantes provenientes de otros países europeos, americanos y asiáticos.

África es la “tercera raíz” de México

En el siglo XVI, después de la conquista de México, lugares como Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Guanajuato, se vieron poblados por nativos africanos, quienes fueron traídos por mar como esclavos para trabajar en las zonas mineras, agrícolas y ganaderas. Con su llegada, esta etnia trajo consigo un pedazo de sus raíces, de Sudáfrica, y es, con el paso del tiempo, que el sonar de sus percusiones y cadencias se vieron incorporadas a nuestra música tradicional.

La música africana es considerada la tercera raíz de influencia en México, como primera raíz se identifica a la indígena, le sigue la que procede de España y, por último, la africana, que se aprecia en bailes tradicionales de diversas partes de México.

De esta manera, con las tradiciones, la música, la danza y el sonar de los tambores en los movimientos, el Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato, mediante la histórica y rica influencia del continente negro en diversas zonas del territorio mexicano, presenta su programa “Sangre Mestiza, Nuestra Tercera Raíz”.

Programa:

- El mestizaje raza negra en Veracruz
- Comunidades afro sucesoras de la costa chica
 - Guerrero y Oaxaca
- Sonos chontales tabasqueños

LA RIBERA LITERARIA DE EUGENIO TRUEBA OLIVARES

Por Luis Palacios Hernández

Fotografías Pedro Vázquez Nieto

El presente es el texto introductorio de la novela *La turbia imagen*, primer volumen de las obras literarias de Eugenio Trueba, dentro de la colección “Clásicos de Guanajuato” bajo el sello editorial del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato y la Universidad de Guanajuato. Obra que se presentará los primeros días de noviembre de 2013.

Con Eugenio Trueba encontramos dos riberas bien marcadas a los lados del río de sus actividades en Guanajuato: por el lado de la óptica más usual, el desempeño de altas funciones en la jurisprudencia y en la vida académica universitaria, que han puesto de

manifiesto la competencia profesional con que tales actividades fueron (y son) cumplidas; en la otra ribera, en la que hoy viajamos con él, se perfila al hombre de la iniciativa teatral pionera, conjugada con el trabajo de la escritura cuyos empeños proporcionan, al mismo tiempo, goce y angustia, placer y dolor en el recorrido de las líneas empeñadas en ficcionalizar el mundo y el entorno cotidiano.

En un lado, a la sirga con las obras jurídicas, filosóficas y ensayos afines, Eugenio Trueba publica desde los años sesenta libros y estudios que van desde *Apuntes de cátedra*

de teoría del derecho, *Derecho y persona humana*, *El aborto*, *El hombre, la moral y el derecho*, la *Ética profesional para el ejercicio del derecho*, hasta *Los enfoques actuales del positivismo jurídico*, publicado este por la Universidad de Guanajuato en el año 2000, y muchos más. Toca a los estudiosos del derecho ponderar las aportaciones didácticas y jurídicas de estos trabajos vertidos en este río de vida desde hace más de cinco décadas.

La ribera literaria se perfila en 1947 con la publicación de *Tres cuentos* (donde Trueba es el autor de uno de ellos), pero comienza a delimitarse con vocación en los cuentos nominados *Antesala*, publicados en 1956, nada menos que en la colección *Los presentes*, segunda serie, dirigida por Juan José Arreola. Dice Oscar Mata en su estudio sobre Arreola y esta magnífica empresa editorial de *plaquettes*: “La mayor parte de estos libros fueron hechos en la impresora Juan Pablos. Con Juan José Arreola de editor, *Los Presentes* se convirtieron en el semillero de la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX”.

En esta segunda serie –con 60 títulos– el libro de Eugenio Trueba aparece junto a autores como Elena Poniatowska, Carlos Fuentes, Tomás Segovia, el propio Arreola, Julio Cortázar, Alfonso Reyes, y un largo etcétera de autores que asomaban sus textos en los tempranos años cincuenta. Hay que agregar que en la misma colección, con el numeral 59, apareció también *Ejemplario de muertes*, cuentos de Armando Olivares Carrillo, publicado en 1957.

Es sintomático que las nacientes obras literarias de Eugenio Trueba estén modeladas bajo el género del cuento; tengo para mis adentros que las reuniones y discusiones que tenía con Armando Olivares y Guadalupe Herrera en los años precedentes en que editaban la revista *Garabato*, polemizaban con frecuencia –principalmente este último– sobre las características formales de los tipos de cuento y, sobre todo, las desemejanzas entre novela y cuento, más allá de la extensión entrambos géneros.

Al año siguiente (1957) y al calor de este entusiasmo, Trueba publicó la colección de once cuentos titulada *La pupila del gato*, bajo el sello de las Ediciones Llave de la Universidad de Guanajuato, animado por la mejor infraestructura que la imprenta universitaria recién había adquirido. En paréntesis hay que recordar que en esos años corrían por las revistas literarias y nuevas traducciones las obras de Edgar Allan Poe a cargo del talento literario de Julio Cortázar, quien vertía magistralmente las teorías

de aquel sobre el cuento, amén de sus hasta ahora excelentes traducciones a nuestro idioma español. Esfuerzo de traducción que inspiraba al propio Julio a elaborar su personal poética cristalizada en los capítulos de Morelli en la novela *Rayuela* y en otros muchos textos de búsqueda.

No se olvida, no se podría olvidar, los deslumbrantes relatos del también argentino, Jorge Luis Borges quien, desde los cuarenta, asombraba a sus entonces pocos y selectos lectores con sus *Ficciones*, donde cada relato es “una puesta en escena” de las estrategias literarias modernas. Estaban por venir la época de las grandes novelas latinoamericanas etiquetadas en la mercadotecnia como el “Boom”.

Todo esto para no perder de vista que Eugenio Trueba y sus colegas en afanes, gozaban de tales hallazgos literarios (amén de los filosóficos) en la perspectiva de sus propias revistas y de la experiencia creativa de sus futuras obras. Y si el cenáculo de discusión y descubrimiento se limitaba a las pequeñas mesillas del *Gallo Pitagórico* del rijoso don Lupe Herrera, pronto se extendió a la “casa del Venado” (ese célebre callejón, por ese célebre estudio artístico) donde se amplió el número de tertulios cuyas preocupaciones también eran la pintura, la música y el teatro. (Recuerdo con nostalgia al pintor Luis García Guerrero sentado en el Café Valdez leyendo con pasión la *Antología de la literatura fantástica*, preparada por Borges y Silvina Ocampo).

Es momento de subrayar que este trío animador de la revista *Garabato* no eran escritores profesionales, es decir, no tenían estudios formales en el campo de las letras (apenas en el 52 se había fundado la Facultad de Filosofía y Letras con Luis Rius, Horacio López Suárez y José Rojas Garcidueñas al frente), por lo que su actividad creativa se alternaba con la vida profesional de la cátedra jurídica, la atención a los cargos públicos, universitarios o no, o la atención a la cafetería-librería en el caso de

don Lupe Herrera. Así que los imaginamos quitándole horas al sueño para cristalizar sus preocupaciones sobre la condición humana en la forma de un poema, un cuento, un ensayo o una novela.

Quizá por esa atmósfera cultural y literaria que llegaba a las mesas del café o en las discusiones vehementes del estudio del Venado o aun en el bohemio Carmelo, Eugenio Trueba decidió dar a la luz, en 1962, *La turbia imagen* (después de un ejercicio teatral a finales de los cincuenta, de lo que hablaremos más adelante) primera novela en su producción prosística tal vez por haber reflexionado –Poe, Cortázar y Borges, mediante– que el cuento es un género más tiránico que exige el *knock*

out contundente y sorpresivo (Cortázar *dixit*), mientras la novela ofrece espacios amplios de descripción, historias alternadas, voces narrativas que se conjugan, reflexiones plácidas pero profundas que ofrecen al escritor un holgado tapiz donde la trama permite dibujar líneas sutiles y, por cierto, trascendentales en la memoria de la conciencia lectora.

Así pues, instalado en el ancho campo imaginativo del género novelesco, el escritor Eugenio Trueba, a través de una voz omnisciente – que gobierna la narración desde el estilo indirecto– da vida a una serie de personajes delineados en gran parte por el uso frecuente de los diálogos (el llamado estilo directo), articulados hábilmente a lo largo de la novela y que le confiere un ritmo vivaz remarcado por los cortes escénicos en un total de 66 “trancos” que evitan, en gran parte de la narración, caer en las largas digresiones tan típicas en los relatos decimonónicos. El mundo narrado va prefigurando a los jóvenes amigos: Celso, Tiburcio Anguiano, Rito Piñón, El Charengas y a Moisés Saldívar, la mayoría estudiantes de derecho en la universidad; a su vez, los entornos se van dibujando: el mundo de los mineros, de los abogados, de la vida familiar, de los primeros amores y, principalmente, la tensión experiencial del mundo de la política con sus tentáculos de estatus y poder.

Otro buen acierto en la narración es el uso del monólogo interno aplicado a los personajes que prioritariamente son focalizados en la narración toda; es decir, a Celso, que por ello se convierte en el protagonista principal, y a Tiburcio

Anguiano, quien como personaje alcanza una buena altura en la caracterización a través de este recurso técnico. Tal vez por la audacia de dicha estrategia narrativa, el escritor lo maneja con prudencia y con la precaución de enfatizar el cambio de registro narrativo, al marcar con cursivas y sobradamente con comillas la aparición de este “correr de la conciencia” de los personajes. No podría haber en esta primera novela un asomo del llamado estilo indirecto libre.

Una sabrosa y bien escrita novela que decanta las preocupaciones de la generación de los sesenta, cavila frente a los valores establecidos y experimenta las degradaciones éticas y morales en los padres, en los adultos, en los amigos... en las caras del poder, la decepción juvenil frente a ese mundo que en un principio pareció claro, diáfano, transparente y que, poco a poco, se ofrecía brutalmente como una imagen turbia. Decepción que hubiera parecido arrinconada en esos años, sin embargo, el Tlatelolco del 68 estaba a la vuelta y hoy aparecen más de 132 jóvenes que siguen marchando escépticos por las calles. Muy dolorosamente lo descubre Celso en las últimas páginas, cuando reflexiona que este es “un mundo de cartón, un pueblo de mentiras, una realidad más que de oropel, de cloaca”.

Esta es la novela que se reeditará en la colección Clásicos de Guanajuato y por ello nos acercamos un tanto con cercana mirada. El catálogo de las obras “truebianas” abarca gran parte de su producción (siempre con la aprobación del autor) y por tanto pronto saldrán novelas, cuentos y obras teatrales que dibujan la rivera creativa de Eugenio Trueba Olivares.

Recordamos, sin embargo, su producción cuentística posterior: *Una mala mirada* del 79, *Los vencidos* y *Once cuentos* de los noventa; su novela *Los cerros pelones*, en clara alusión al Guanajuato de *Entre sierras y montañas* que, mirado desde la cañada, lo circundan los “cerros pelones”; las novelas *Los inconformes* y *Los pasos finales* (2007), donde el Trueba escritor es más auténtico con la voz narrativa. Es, por cierto, en *La mala mirada* donde se incluye el cuento “Hechos y personajes. A.C.” que dio origen a una respuesta airada de Jorge Ibargüengoitia (en la revista *Vuelta*), al saber que Trueba lo había escrito como efecto a la recepción de los “cuevanenses” a su novela *Estas ruinas que ves*.

Los márgenes de la rivera literaria echan raíces con las obras teatrales *Crimen en cuatro versiones* y *El ensayo*

(ambas de los años noventa) y *Hablemos claro* de 2012. Tanto la obra en prosa, cuento y novela, como la obra dramática, merecerán, en su momento y espacio, acercamientos críticos para valorar en perspectiva la dimensión literaria de este autor guanajuatense, ahora dentro de los Clásicos.

Dejamos para este final lo arriba anunciado como “ejercicio teatral a finales de los cincuenta”, con ello nos referíamos a la escritura del texto dramático *Los intereses colectivos*, que anunciaba enseguida “Sainete para café” poniendo en claro el tono y la locación pertinente. La obra fue escrita en 1959, pero lo interesante del asunto es que al año siguiente, en 1960, el domingo 25 de septiembre de ese año, se representó en el Café Carmelo (¿no podía ser menos!) seguido de “la segunda parte”, el sainete *El integérrimo Madrazo*, original de Armando Olivares Carrillo. Ambos “en una sola noche”, en función a partir de “las 20:30 Hs. en punto para comodidad y regocijo de los asistentes”; se anunciaba también que “durante el intermedio se servirán exquisitos antojitos y platillos mexicanos”. Una cuota de entrada de \$7:00 “con derecho a la doble representación”. En el reparto: Antonio Corona, Alonso Echánove, Virgilio Fernández W. Luis Ducoing, Salvador Jaramillo, Isauro Rionda y, como el integérrimo Madrazo, Salvador Lanuza.

Lo escribo con envidia suprema al tener a la vista el cartel de promoción. Como se ve, no todo eran entremeses y retablillos, sino vida cultural animada lúdicamente.

En la reedición de Clásicos de Guanajuato, la obra total de Eugenio Trueba no será publicada (a sugerencia del propio autor), sin embargo, para tener una imagen completa de su producción y de los acontecimientos biográficos relevantes, graficamos una tabla cronológica que da cuenta panorámicamente de la interrelación de la vida y obra de Trueba en la perspectiva de las circunstancias vitales donde su obra fue generándose. Desgraciadamente no damos cuenta aquí de su labor como director teatral al frente del grupo El Barretero donde, hasta la fecha, sigue en escena con obras como su tradicional *Don Juan Tenorio* o la inolvidable versión teatral de *El proceso* de Kafka, puesta en escena donde el autor de estas líneas representó a Joseph K en una experiencia inolvidable.

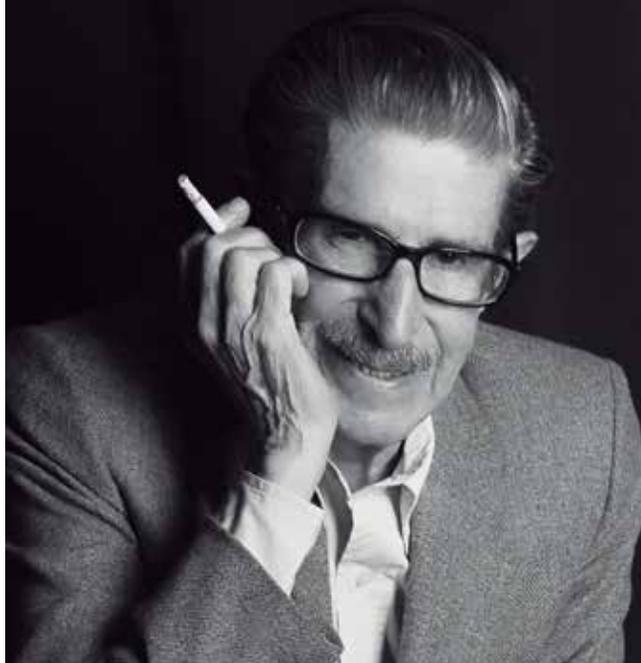
Dejemos, pues, a los lectores futuros que gocen y se adentren en el río de las obras de Eugenio Trueba, cuyo caudal depara muchas sorpresas y paisajes siempre renovados. ◆

EUGENIO TRUEBA OLIVARES

BIOGRÁFICO

CRONOLOGÍA

OBRAS

Nace en Silao, Gto.

1921

Aparece la revista *Umbral* bajo rectorado de Armando Olivares Carrillo. Eugenio Trueba es colaborador y posteriormente director.

Inicio de la imprenta universitaria (Armando Olivares).

1943 a 1946

Marzo. Obtiene el grado académico de licenciado en derecho por la Universidad de Guanajuato.

1946

1947

Tres cuentos (Tres autores)

Miembro fundador de los Entremeses Cervantinos (primera representación: 20 de febrero de 1953).

1953

Fundador y colaborador de la revista *Garabato*. 17 números.

1953-1954-1956

Editor de la revista **Garabato** (Junto a Armando Olivares y Guadalupe Herrera)

1956

Antesala (Cuentos)

(En la colección Los presentes)

Rector de 1957 a 1961.

Fortalecimiento de la imprenta universitaria.

1957

La pupila del Gato (11 cuentos)

Funda el Cine Club de la UG (el 4 de octubre de 1958 fue la función inaugural).

1958

Organiza e inaugura la primera Feria de Libro de la Universidad en la ciudad de Guanajuato (Jardín de la Unión).

1958

Funda e inaugura la Librería Universitaria.

1959

Los intereses colectivos.

Sainete para café (Teatro)

Domingo 25 de septiembre de 1960. Representación de dos sainetes en el Café *Carmelo* (20:30 horas).

1960

Representación de los sainetes: **Los intereses colectivos** y estreno de **El integérrimo Madrazo**, original de Armando Olivares (secuela de Los intereses).

Funda Radio Universidad de Guanajuato (XEUG sale al aire el 14 de febrero).

1961

1962

La turbia imagen (Novela)

Coadyuva en la fundación de la Biblioteca Central de la Universidad de Guanajuato.

1972

Rector de 1974 a 1978.
Miembro correspondiente de la
Academia Mexicana de la Lengua.

1974

Gestiona la adquisición del Mesón
de San Antonio, que actualmente
alberga a la Dirección de
Extensión Cultural de la UG y otras
dependencias universitarias.

1977

1979

Una mala mirada (20 Cuentos)

1981

Edicto de gracia (Teatro)
Mortis Arbitrium (Teatro)
(De trilogía)

1982

El río revuelto (Teatro)
(De trilogía)

Prohibido juzgar dos veces (Teatro)
Inédito

Desde 1990 es director del Teatro
Universitario de la Universidad de
Guanajuato.

1990

Los vencidos (Cuentos)

1991

Crimen en cuatro versiones (Teatro)

1996

Los cerros pelones (Novela)

El ensayo (Teatro)

2000

Once cuentos (Cuentos)

2002

Los inconformes (Novela)

2005

El asedio de la fe. Cuentos escogidos
(24 Cuentos)
[Antología de cuentos previamente
publicados]

2007

Los pasos finales (Novela)

2012

Hablemos claro (Teatro)
Inédito

2013

El secuestro (Teatro)
Inédito

LOS CUADERNOS AGRARIOS DE DIEGO RIVERA

Por Mauricio Vázquez González

El aporte inicial de Diego Rivera a la magna revolución educativa y cultural emprendida por José Vasconcelos como director, entre 1921 y 1924, de la nueva Secretaría de Educación Pública no fue como pintor muralista, sino a través del diseño gráfico y el dibujo de ilustración. Esto fue en su calidad de dibujante del área de Bibliotecas, uno de los tres departamentos -junto con los de Escuelas y Bellas Artes- en que se estaba reorganizando la secretaría, que había sido suprimida en la Constitución de 1917.

Para entonces, al artista ya contaba con una rica trayectoria como ilustrador de libros, revistas y otras publicaciones periódicas de variada índole, comenzada en 1906 en la revista *Savia Moderna* y concluida en 1957 en *Siempre!* Su creatividad en este rubro comienza antes de su viaje europeo en 1907 asimilando el simbolismo romántico tardío y su interpretación criolla al estilo de Saturnino Herrán; luego lo influye el cubismo y el futurismo italiano en las ilustraciones realizadas en París, finalmente, se adhiere a la corriente nacionalista desde 1921 cuando retornó al país. Su noción de lo mexicano se sustenta en la combinación de elementos tomados

de la imaginería prehispánica y la tipología racial de los indios con una visión tierna y conmovedora, rebosante de encanto, de la niñez que no tiene parangón en la historia del arte universal. En esta concepción de lo que debería ser la plástica emanada del triunfo revolucionario, el arte popular ocupa un lugar de primerísimo orden al significarle la corriente “positiva” de la producción plástica en México, contrapuesta a la “simiesca y colonial” sustentada en la “imitación de modelos extranjeros” destinados a satisfacer los gustos de una burguesía subyugada por el “poder imperialista” Su ideario abarcaba asimismo “la obra de los artistas que han llegado a personalizarse, pero que han vivido, sentido, trabajado, expresado la aspiración de las masas productoras”.

En el libro *Diego Rivera ilustrador*, editado por la SEP en 1986 con motivo de su centenario natal, Raquel Tibol acota que “el periodo más pródigo de Rivera como ilustrador fue seguramente el de los años veinte”. A esta década pertenecen los ciento treinta y tres dibujos con que ilustró las memorias de las tres Convenciones de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Tamaulipas, verificadas en 1926, 1927 y 1928, una época de febril actividad ya que

simultáneamente estaba pintando los murales de la SEP y los de la Escuela Nacional de Agricultura, ocupaciones que compaginaba con un intenso activismo político. Dichos eventos reflejaban el impulso que se le estaba otorgando a la organización del campesinado regional a través de la tienda cooperativa, la sociedad de crédito agrícola, la escuela, la biblioteca y el hospital rural, por parte del entonces gobernador de la entidad y futuro primer mandatario nacional, el licenciado Emilio Portes Gil, y del presidente de la Comisión Local Agraria del Estado de Tamaulipas, el ingeniero agrónomo tamaulipeco Marte R. Gómez quien invitó a Rivera a realizar este espléndido conjunto de ilustraciones, los “cuadernos agrarios”. Un hecho coadyuvante en la difusión a gran escala que alcanzaron tales dibujos en vida de su creador y *post mortem* es el de que las memorias fueron publicadas sucesivamente por Editorial Cultura en forma de libro. Del primer volumen, cinco se utilizaron en 1928 como viñetas para una *Descripción de tipos y muertos célebres de Oaxaca*, título editado por la Confederación de Partidos Socialistas de Oaxaca. Setenta y cuatro tomados de los tres tomos sirvieron para *México desconcertante, impresiones de un pensador norteamericano*, obra de Carleton Beals que el periódico *Gráfico* editó para regalar a sus lectores en 1931, año en que se usaron también otras ilustraciones para los *Quince Cuentos Juveniles*, de Agustín Haro, libro editado por el Bloque de Obreros Intelectuales. En cuanto a publicaciones periódicas, en *El Sembrador*, una revista editada por la SEP apareció un dibujo tomado de la memoria del segundo de aquellos eventos que hicieron época en el agro tamaulipeco.

Para realizar los dibujos que acompañaron la memoria (publicada hasta 1927), de la primera convención, Diego Rivera partió discretamente con el ingeniero Gómez hacia Tamaulipas pues como miembro del Partido Comunista Mexicano temía alguna represalia del entonces presidente Plutarco Elías Calles, a quien los comunistas llamaban “lacayo del imperialismo”. Durante dos semanas se trasladaba desde Ciudad Victoria hacia ejidos y haciendas para familiarizarse con el paisaje humano y físico del entorno, con sus pozos petroleros en la llanura costera y el peñón de Bernal de Horcasitas, que dibujará varias veces dada su importancia como imagen del pendón oficial de la Liga de Comunidades Agrarias. Observa las faenas de los campesinos al sembrar y pastorear al ganado; visita sus bohíos, escuelas, hospitales y tiendas; asiste a las asambleas donde se discutía la actualidad política y los asuntos agropecuarios; examina aperos de labranza y tractores para trasladar todo ello a sus dibujos, predominando una visión de vida armónica aunque ya se distinguen vislumbres de conflictos.

Entre junio de 1927 y julio de 1928 el artista viajó a la Unión Soviética para participar en los festejos del décimo aniversario de la Revolución de Octubre. En algunas de las ilustraciones que acompañan a la memoria (puesta en circulación en 1929) de la segunda convención, se percibe la influencia de ese viaje a través de la dialéctica marxista de la lucha de clases que da al traste con la burguesía acaparadora y explotadora a favor de un buen entendimiento entre campesinos y obreros en la nueva sociedad socialista de los soviets. En referencia al contexto nacional no omite plasmar la injerencia de la burguesía, el clero y la milicia que, protegidos por los cuerpos legislativos, quieren dar continuidad al sistema explotador a través del neolatifundismo.

En las imágenes ilustrativas de la tercera reunión (cuya memoria salió en 1930) el panorama se torna más ominoso ante la amenaza contrarrevolucionaria de las *guardias blancas* que actúan sin miramientos en nombre de los grandes terratenientes, férreos opositores de la Reforma Agraria. Pese a ello, la visión optimista prevalece en el artista al representar a la sociedad campesina organizada para defender sus derechos frente a la ilimitada voracidad de funcionarios gubernamentales corruptos, banqueros y empresarios.

Un común denominador de estas series es la presencia de elementos que reflejan su ideología y militancia izquierdistas como la hoz y el martillo (símbolos del proletariado industrial y del campesinado respectivamente); la estrella roja de cinco puntas que representa, a la vez, los cinco dedos de la mano de los trabajadores y los cinco continentes, vinculados al internacionalismo de la divisa marxista “¡Proletarios de todos los países, uníos!”

Reiteradamente aparece también un lema de origen ruso: “Tierra y Libertad” (*Zemlya i Volya*), usado en el contexto de la Revolución Mexicana primero por Ricardo Flores Magón y luego por Emiliano Zapata. Al Caudillo del Sur lo pintó varias veces; una como cadáver enterrado que fecunda el campo mexicano junto con su compañero de lucha Otilio Montaña en uno de los frescos de la Escuela Nacional de Agricultura ubicados en la capilla de la ex hacienda de Chapingo y que realizó en 1924 a solicitud del Ing. Gómez cuando fungía como director de dicho plantel. Esta doble imagen se repite en un dibujo que realiza para la segunda asamblea. A partir del primer encuentro entre ellos se forjó una amistad fortalecida con

el tiempo. En su libro *Episodios de la vida en la Escuela Nacional de Agricultura* el ingeniero asentó: (...) brillante en todos los campos para deleite de quienes, como yo, lo apreciamos, lo mismo que para imitación de los otros, que incapaces de seguirlo como pintor, siguieron su ejemplo”. El agrónomo nativo de Ciudad Victoria que se había desempeñado como un destacado topógrafo agrario a las órdenes de Emiliano Zapata en el estado de Morelos se convirtió en mecenas del artista y uno de sus principales coleccionistas. El extraordinario acervo riveriano que reunió a lo largo de treinta y tres años se halla ahora bajo custodia de la Casa Museo Diego Rivera en la ciudad de Guanajuato. ◆

DIEGO RIVERA, DIBUJOS
COLECCIÓN JUAN RAFAEL CORONEL
RIVERA

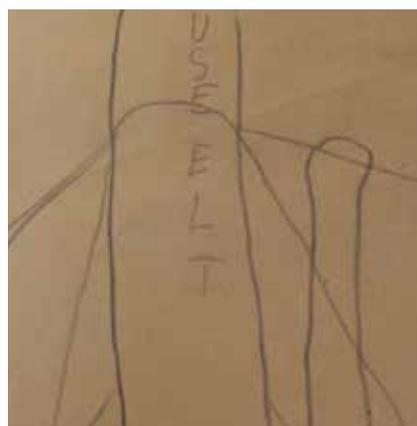
Diego Rivera
Lápiz sobre papel
15 x 9.8 cm

Diego Rivera
Carbón sobre papel
28 x 39 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
43 x 35 cm

Diego Rivera
Carbón sobre papel
21.2 x 13.6 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
30.5 x 45.5 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
14.2 x 10 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
30.6 x 45.5 cm

General medallas, 1947 (Boceto para la figura del Alférez Lobo Guerrero del mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda central)

Lápiz sobre papel
14 x 10 cm

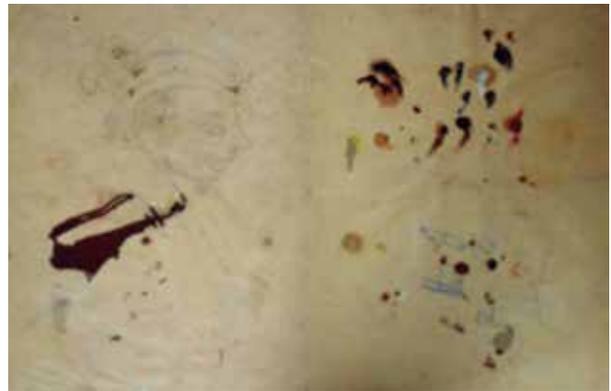

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
21 x 27.5 cm

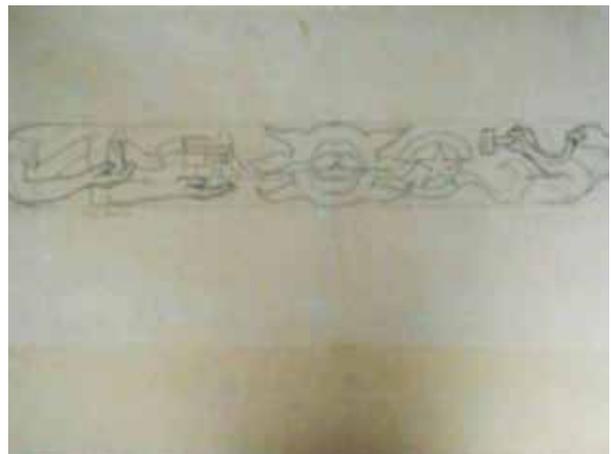
General Dwight David Eisenhower, 1954
(Boceto para el mural transportable Gloriosa victoria, Museo Pushkin, Moscú, Rusia)

Carbón sobre papel
57.5 x 47.3 cm

Retrato de Hernán Cortés, 1951 (Apunte para el mural La colonización o llegada de Hernán Cortés a Veracruz, corredor de Palacio Nacional)

Lápiz, tinta y manchas de óleo sobre papel
70 x 99.5 cm

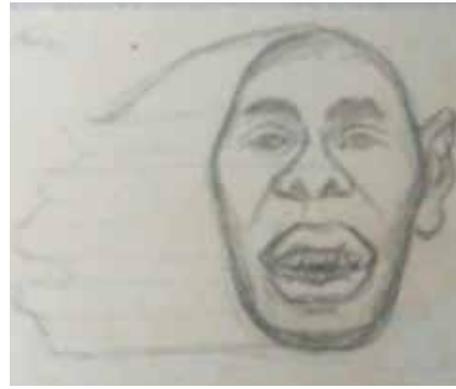

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
60.6 x 93 cm

Retrato de Cantinflas, 1953

Estarcido
93 x 60.5 cm

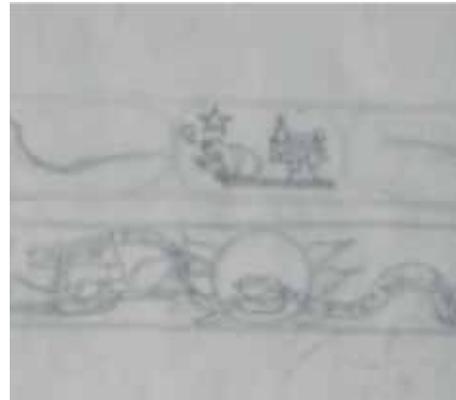
La raza negra, 1951 (Boceto para el mural El agua
Origen de la vida, Cárcamo del río Lerma, Bosque de
Chapultepec)

Lápiz sobre papel
18.5 x 14 cm

Diego Rivera

Lápiz sobre papel
27.5 x 38.5 cm

Paz, trabajo, tierra y libertad, ca. 1940
(Boceto para el Museo Anahuacalli)

Lápiz sobre papel
22.2 x 63 cm

Diego Rivera

Lápiz sobre papel
22.5 x 34.4 cm

Diego Rivera

Lápiz sobre papel
36.5 x 31.2 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
14 x 10 cm

Palomas
Lápiz sobre papel
9.5 x 13.7 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
7.5 x 12 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
9.5 x 14 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
14 x 10 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
6.5 x 9 cm

Turistas de espaldas

Lápiz sobre papel

14 x 10 cm

Diego Rivera

Lápiz sobre papel

15 x 9.6 cm

Palapa

Lápiz sobre papel

9.8 x 14.1 cm

Mano sin dedo índice

Lápiz sobre papel

10 x 14 cm

Paisaje

Carbón sobre papel

10 x 14 cm

Turistas fotógrafos

Lápiz sobre papel

9.5 x 14 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
17 x 9.5 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
14.2 x 10 cm

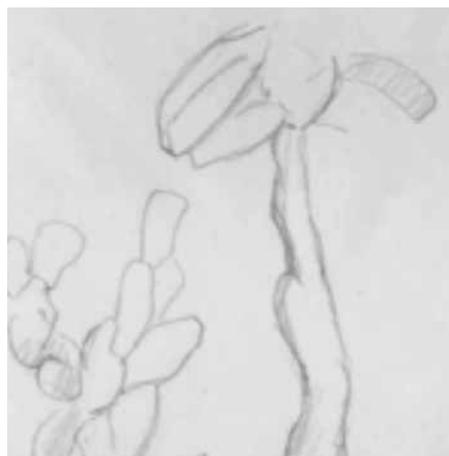
Diego Rivera
Lápiz sobre papel
14 x 10 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
14 x 10 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
14 x 10 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
14 x 10 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
14 x 10 cm

Palomas
Lápiz sobre papel
14 x 10 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
14 x 10 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
14 x 10 cm

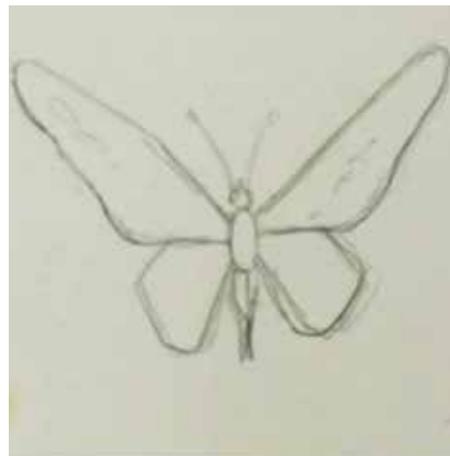
Diego Rivera
Lápiz sobre papel
14 x 10 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
13.2 x 9.2 cm

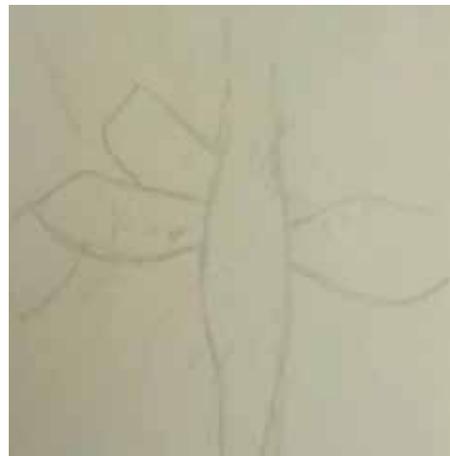
Diego Rivera
Lápiz sobre papel
12 x 8.5 cm

Palomas
Lápiz sobre papel
9.5 x 13.5 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
13.2 x 9.2 cm

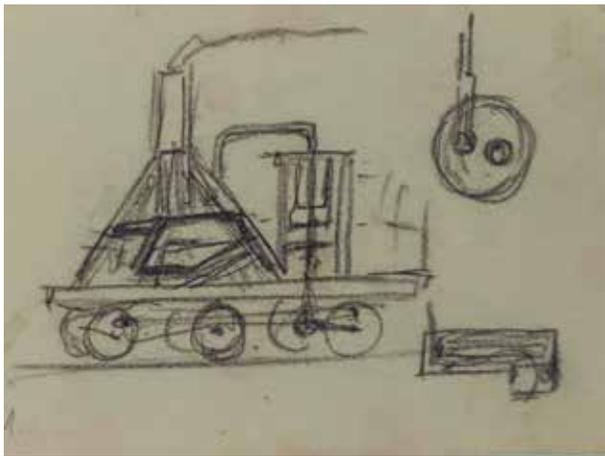
Diego Rivera
Lápiz sobre papel
14.2 x 10 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
14 x 10 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
9.9 x 14 cm

Diego Rivera
Carbón sobre papel
9.9 x 14 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
11.5 x 8.2 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
15 x 10 cm

Diego Rivera
Carbón sobre papel
21.5 x 13.7 cm

Diego Rivera
Carbón sobre papel
21.5 x 14 cm

Diego Rivera
Lápiz sobre papel
40.3 x 27.3 cm

DIEGO RIVERA,

FÍSICA Y METAFÍSICA DEL DIBUJO

Por Juan Rafael Coronel Rivera

Caña de azúcar
Diego Rivera
Murales para El Museo de Arte Moderno

I. El interdicto.

En el mural titulado *México de hoy y mañana*, que pinta Diego Rivera en la pared sur de la Escalera Central de Palacio Nacional, postula una idea filosófica la cual día a día se aleja más, de la construcción social seleccionada en la actualidad por el ser humano para su devenir. En este fresco el artista establece una visión, a través de un ordenamiento colectivo emanado de su condición de iguales, donde las masas pueden desarrollar un futuro equilibrado, en el que el individuo logrará tener una vida adecuada. Este hombre surgido del proletariado -entendiendo este último concepto desde su perspectiva marxista-, ha logrado establecer una vida justa, que gana a través de la lucha de clases.

II. El plano clásico.

Los murales pintados en México durante el periodo moderno, tenían una tradición clásica sustentada en sus enunciados iconográficos, donde se ostentaba una serie de significados concretos, dirigidos a dar un mensaje metafórico a la sociedad. Aristóteles menciona que las obras -en este caso desde su *Poética*, en donde hace varias analogías con las artes plásticas- deben de estar situadas “entre lo cotidiano y lo excepcional”, para que su significación llegue a los espectadores. Diego mantenía en todas sus artes públicas precisamente esta tensión, en la cual lo cotidiano estaba representado por los indígenas, obreros y campesinos; y lo excepcional por una serie de individuos que detentaban un determinado patrón de conducta heroica. En esta selección de dibujos, encontramos varios bocetos y estarcidos preliminares, en los que podemos observar las características mencionadas. Entre las que representan a personajes destacados, tenemos dos extraordinarios retratos, uno de *Marco Polo*, incluido en Palacio Nacional y otro de *Mario Moreno “Cantinflas”*, relativo al Teatro de los Insurgentes.

Una de las características más interesantes en la obra mural del siglo XX, fue precisamente la inclusión del pueblo a manera de gran protagonista de la épica a ser narrada, cuestión que no había sucedido en los 40 mil años de historia plástica anteriores a esta propuesta artística. Si bien esta postura desde su “invención” pictórica fue transformadora, la intención sociológica que buscaba Rivera era cardinal para estructurar una gnosis de clase y una fundamentación cívica del individuo, debido a que al encontrarse el proletariado retratado en los muros más importantes de las edificaciones públicas, se formaban una conciencia de valía que les permitió constituir una autoestima concreta, depositada en los valores que ellos mismos habían propuesto en calidad de las bases culturales de su comunidad. No era solamente una circunstancia plástica, el hecho de representar el Canal de Santa Anita a modo de una alegoría a la primavera en respuesta a Botticelli, sino que el artista al reproducir ahí los arquetipos indígenas y mestizos que convivían en dicho paseo, los estaba mostrando desde la perspectiva de un signo cultural determinante de la conformación filosófica de la humanidad. De este ciclo de obras, nos encontramos con los dibujos *Remeros* y *Vendedores de flores*.

Igualmente Aristóteles dictamina que los géneros integrantes la *Poética* son “la epopeya, la tragedia, la comedia, el ditirambo y nomos”,(1) y todos ellos deben estar sustentados en la *Dynamis*, fuerza donde sustentan el soporte dramático esencial y constituía el espíritu activo de la obra. A este principio Diego le llamaba de muchas formas y lo observaba desde varios puntos de vista filosóficos y metafísicos. En su mural *La Creación* -1921-1923- la representó desde su perspectiva aristotélica -es por eso que estoy utilizando los textos del filósofo-, al incorporarla a través de la Pentalfa y la Música de las esferas. En la Secretaría de Educación Pública esta *dynamis* fue fundamentada -entre otras metáforas- por medio de las danzas indígenas, manifestaciones propiciadoras de energía y fuerza. En Palacio Nacional *dynamis* se personifica en Quetzalcóatl, quien saliendo del volcán en erupción surca los cielos con todo el brío de las entrañas terrenales. ¿Qué nos está puntualizando el genio? Que la sustentación de la fortaleza humana está precisamente en ese esfuerzo energético y se debe entender a manera del gran movimiento social que despierte al individuo, para realizar su designio mediante el bien común. Para ejemplificar lo anterior hemos incluido algunas piezas con esta propuesta en la serie de termoelectricas, en las

cuales se utiliza la fuerza primordial de la tierra y esta nos permite establecer las bases del progreso. También hay interesante boceto para los murales del Anahuacalli donde podemos observar a las manos, a manera de la herramienta inicial, que dispone la fuerza para ejecutar las ideas.

Como se puede observar, a través de las maneras poéticas podemos hacer un análisis de toda la obra de Rivera. Diego siguió cada una de las formas representativas de estas artes, para manifestar una acción concreta, ponencia central de cada escena. Así la epopeya la encontramos en los murales de Palacio Nacional, en donde incluso utiliza el concepto aristotélico para nombrar su obra, *Epopeya del pueblo mexicano*, en la que nos está haciendo un recorrido por las “acciones”, principal componente de este género. Este mural siempre se ha descrito desde su perspectiva histórica, tal si fuera un discurso analítico y monográfico de los personajes ahí convocados y cuyo fin es narrar los hechos de estos sujetos desde un estudio estático y hacer un recuento inamovible de sus participantes desde el materialismo. Si bien estos conceptos están comprendidos en el discurso de la obra, al nombrar Rivera *Epopeya* a este fresco, lo que nos está señalando es que no importan los individuos, ni sus biografías, sino la serie de acciones que en su conjunto realizaron; lo que está destacando es el movimiento social de cada periodo, desde los fundamentos precolombinos, hasta el futuro señalado por Marx. La gesta es lo que nos funda, es la fuerza motriz del devenir social; está mostrando el impulso dignificante a través del cual se construye -desde la perspectiva masónica-, un camino espiritual que nos lleve a la luz, vista a modo de conocimiento, mediante el cual se puede fundar una sociedad equitativa. Parte central de esta epopeya mexicana, y singo continuo en los murales de Palacio Nacional, es la relación de nuestra sociedad con el petróleo, representado en esta exposición a través de dos obras tituladas *Paisaje con pozos petroleros I y II*.

La tragedia está presente en una serie de situaciones mucho más complejas, en este género la dinámica está centrada en el enfrentamiento inexpugnable de los protagonistas, este designio de contrarios, guiado por un destino que invariablemente se cumple; en las observancias que hace Rivera lo encontramos en algunas situaciones dramáticas, cuya primera escena la podemos hallar al interior de la Conquista. En esta exhibición representada por el primer dibujo preparatorio para

Liberación del peón
Diego Rivera
Murales para El Museo de Arte Moderno

el *Retrato de Hernán Cortés*, a quien Rivera representa jorobado y sifilítico. La gran pregunta que se hace Diego en este punto, es el cuestionamiento fundamental para entender porque la sociedad mexicana está paralizada en una situación traumática, que no ha podido superar. La mujer indígena ultrajada por el colono español, es el acto fundacional que nos define como nación. Situación que se comprendía tremenda desde la perspectiva filosófica –y metafísica-, tanto que José Vasconcelos intenta en su libro *La raza cósmica*, fundamentar Universópolis, en un afán de diluir el inevitable colofón. El pintor argumenta que no puede haber un sentido de moral, en una sociedad que es resultado de una violación, acto que además estructura toda una psicología post traumática, que no permite al pueblo en su conjunto estructurar una autoestima sana, es por eso que una y otra vez nos dejamos ultrajar en un acto inconsciente, por medio del cual revivimos aquel dolor padecido por nuestra madre abusada.

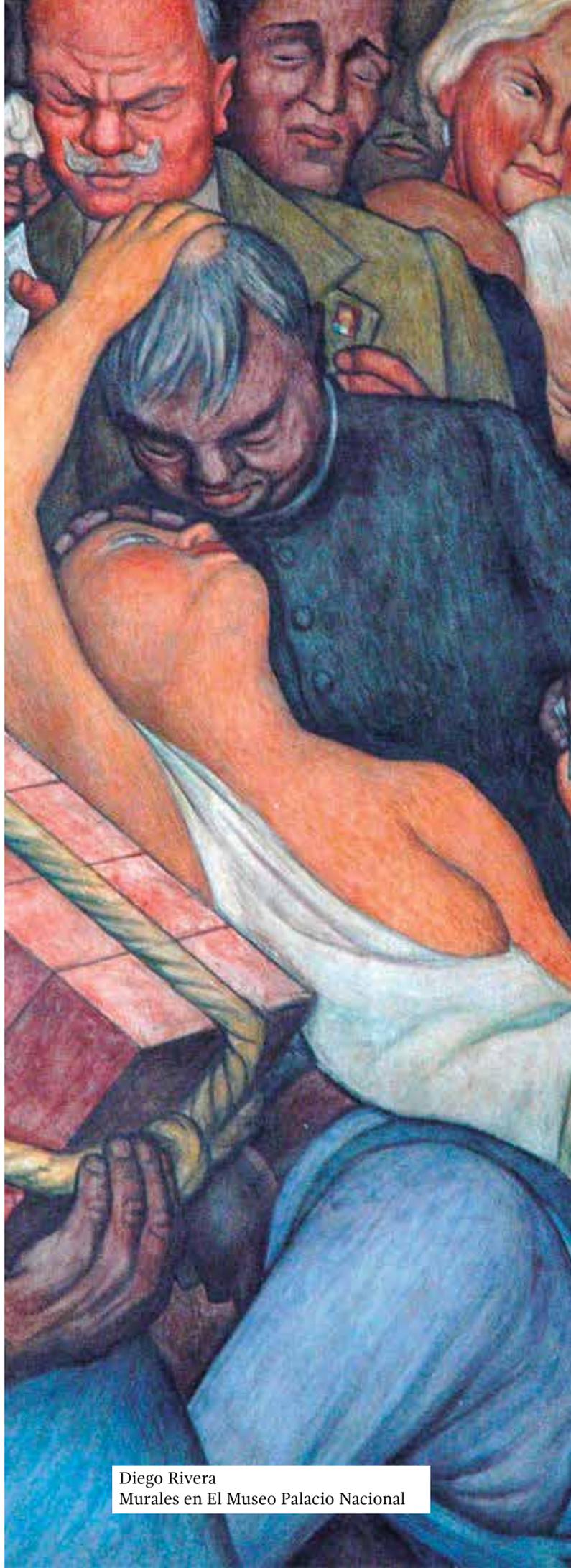
Por último me ocuparé de un género que no compiló Aristóteles, pero que sí es clásico y lo consagró Aristófanes, me refiero a la Sátira. Es en este modo donde Rivera se mostraba más lúdico y llevaba esta trama desde las visiones meramente burlonas, hasta las trágicas, única invención moderna del teatro: la tragicomedia. Para ejemplo de sus piezas satíricas, hay que mencionar su fresco titulado *Dictadura*, mural transportable en el que exhibe la corrupción de los gobernantes. Esta obra actualmente está ubicada en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Los trágicos están bien ejemplificados en la pieza que tituló *Gloriosa Victoria*, actualmente en el Museo Estatal de Bellas Artes, A. S. Pushkin de Moscú, donde hace referencia a la hábil manera con la que el gobierno de los Estados Unidos instauró su sistema de cobranzas internacionales. Ahí vemos al presidente impuesto por la CIA en Guatemala, Castillo Armas, dándole la mano al general estadounidense Foster Dulles, a quien mira a los ojos y sin duda le dice el diálogo que Pistetero protesta en la sátira de Aristófanes titulada *Las Aves*, donde comenta su imagen de ciudad ideal. En esta muestra contamos con el primer dibujo que Rivera hace para el *Retrato de Dwight David Eisenhower* para este mural *Gloriosa Victoria*.

III. Los arquetipos.

Comenta Mircea Eliade en *El mito del eterno retorno*, que para el “hombre arcaico lo único verdaderamente real son los arquetipos.” Y en este mismo texto glosa como es que esta sociedad soportaba la “existencia histórica” -responsable de su ignorancia-, además de los “desastres

militares, las catástrofes cósmicas y las desgracias personales”. Y responde que el hombre primitivo lo hacía porque sustentaba su conciencia en lo siguiente: “Vivir de conformidad con los arquetipos equivalía a respetar la ‘ley’, pues la ley no era sino una hierofonía primordial, la revelación *in illo tempore* de las normas de la existencia hecha por una divinidad o un ser mítico.” (2)

Todo lo escrito en este texto, nos sirve a manera de precedente para contestar una pregunta clave alrededor de la plástica de Diego Rivera: ¿Porqué es importante su obra en la actualidad? En el mural aquí citado, *México de hoy y mañana*, Rivera quería que lucháramos contra el interdicto que nos tenía sometidos, aquella “hierofonía primordial”, de la que habla Eliade y que como ya hemos mencionado, se fundamenta en nuestro caso en la violación y todos los mandatos conscientes e inconscientes a las que dicha circunstancia nos fijó. En esta obra podemos observar como una mujer ultrajada se encuentra tendida, con las piernas abiertas, las que descansan sobre una iglesia; esa mujer violentada es la nación mexicana construida por el capitalismo, cuyos representantes la miran con morbo y desprecio. En el imaginario riveriano, un grupo para consumarse como nación, debe partir de los mismos principios que ejerce el individuo para lograrlo, preceptos que se establecen a partir de concretar una cultura social, establecer una autoestima nacional, fortalecer sus rasgos filosóficos distintivos, estructurar una economía independiente y preservar los recursos naturales. Rivera puntualizó cada uno de esos preceptos en el muro aquí tratado, mostrando sus beneficios sociales, primordialmente colectivos y como al instaurarlos en un plan nacional de desarrollo, estos designios -una vez desechado ese origen funesto- nos llevarían a concretar sociedad sana y progresista. ¿Porqué esta visión resultó tan peligrosa y fue desmantelada por los intereses capitalistas nacionales e internacionales? Precisamente porque a través de un arte comprometido con las masas, políticamente explícito, aunado a una educación socialista, se estaba logrando construir un perfil de nación exitoso que no convenía a los intereses corporativos capitalistas. Diego Rivera observó esta doctrina desde su gestación en los Estados Unidos y la analizó de la siguiente manera en 1934, un año después de que el fascista Nelson Rockefeller destruyera su obra *El hombre en la encrucijada*: “[El término] Arte puro es una sandez sentimental de la clase capitalista en el poder para controlar la producción estética y desviarla de toda expresión que pueda ser útil

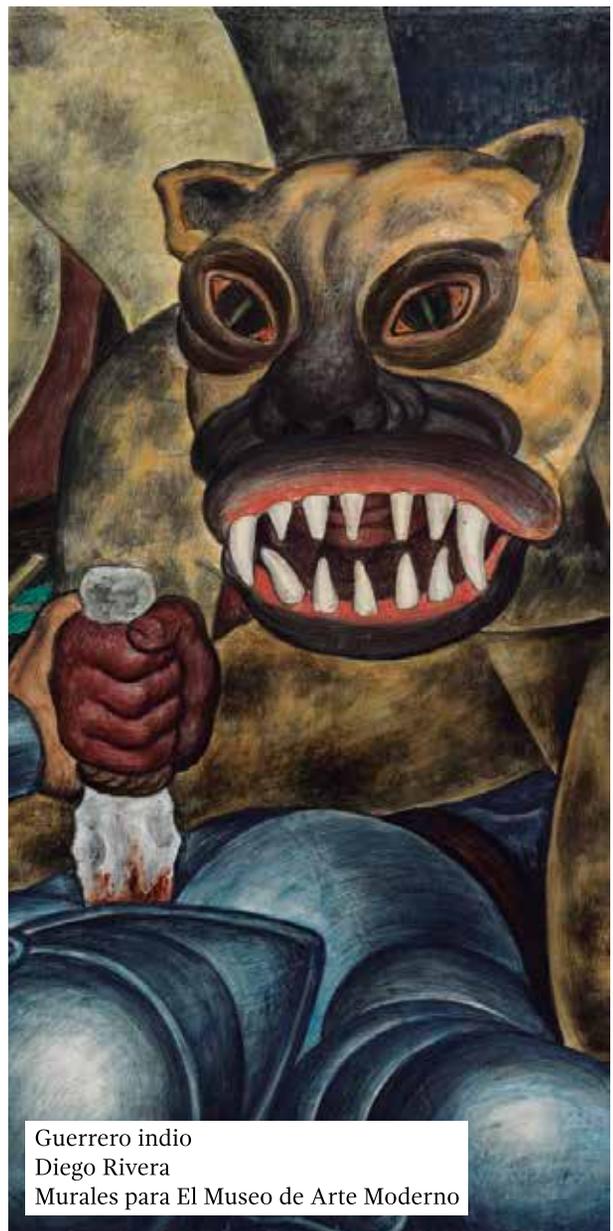
Diego Rivera
Murales en El Museo Palacio Nacional

a las clases explotadas y oprimidas.[...] De manera que el arte 'puro' es hipócrita y sucio y más interesado y mucho más político que el arte que proclama abiertamente su fisonomía social y su interés de clase.[...] El 'arte purismo' no es sino el método lacayesco de ofrecer al burgués que paga un producto que no amenace sus intereses; en consecuencia, el artista puro no es sino un criado de los capitalistas. [...] Los llamados artistas puros no son sino la peor especie de explotadores del vicio, 'chulos' de la burguesía, que viven de la degeneración de la clase rica y de la miseria y subnutrición de la clase pobre oprimida, suministrándoles productos embriagantes y anestésicos. [...] Por eso 'arte puro', 'arte abstracto', es el niño mimado de la burguesía capitalista en el poder, por eso aquí en México hay ya un grupo incipiente de pseudo plásticos y escritores burguesillos que, diciéndose poetas puros, no son en realidad sino puros maricones."(3).

El capitalismo corporativo que se instauró pasada la crisis de la Gran Depresión de 1929, vivió su mejor momento en abril de 1985, cuando se instauró la Perestroika en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Esto les dio un margen de expansión sin precedentes a las empresas transnacionales. En estos últimos 27 años, pasado ese histórico suceso, el mundo occidental se entregó a cimentar una economía globalizada, la cual secundaron todas las sociedades emergentes; el resultado de esta expansión fue que en el año de 2008, se dio a conocer la secuela de dicho proceso económico, que fue una crisis hipotecaria en los Estados Unidos, que afectó a todas las naciones del mundo. Miles de familias se vieron en situación de calle en aquella nación y países completos se dieron a la quiebra, como fue el caso de Islandia. En estos momentos los índices de desempleo en los países desarrollados son brutales, manteniendo los parámetros más altos desde aquella crisis del 29, situación que ha hecho que la sociedad vea el verdadero rostro del capitalismo. El arte como bien lo previó Diego Rivera, una vez que fueron denigrados los contenidos sociales del mismo, se entregó igualmente a una estructura hegemónica, muy a la usanza de las academias del siglo XIX, en donde se establecieron una serie de cánones, los que estructuraron un tipo único de estética, impositiva, al que le llamamos arte contemporáneo, cuyo sentido último es la supervivencia de un mercado: desde esa visión conforma una actitud totalitaria. Una situación interesante es que, una vez desatada la crisis económica, se comenzaron a llevar a cabo una serie de manifestaciones masivas, las que fueron convocadas por grupos sociales

independientes a cualquier organización política; lo que se creía imposible sucedió, la sociedad civil, comunicada e instruida, reaccionó ante lo que esta sucediendo y se congregó en plazas y vías públicas, denominándose Los Indignados. Las manifestaciones que se dieron en Nueva York y Madrid fueron las de mayor impacto, porque nunca se pensó que en metrópolis con tal nivel de desarrollo económico, se pudieran suscitar fenómenos de esta naturaleza. Pero lo que desde mi punto de vista resultó francamente extraordinario, es que para presentarse como un grupo culturalmente activo y letrado, no recurrieron al arte contemporáneo, sino a determinadas imágenes arraigadas en la estética social inaugurada en México en 1921. A mis ojos, el hecho de que la colectividad no se sienta retratada y sobre todo, no se reconozca en las expresiones hegemónicas del *cutting edge*, habla de como estas manifestaciones efectivamente solo han servido para que los grandes sectores acaudalados, lucren con un determinado producto que dejó de ser cultural, para transformarse en un bien de cambio. Es por lo anterior que Los Indignados de Wall Street no se abanderaron en Jeff Koons o Damien Hirst, sino en una obra maestra de Diego Rivera titulada *Frozen Assets*, tablero transportable pintado en Nueva York tras la Gran Depresión y que se encontraba en una muestra temporal en el Museo de Arte Moderno de aquella ciudad. Este hecho nos hace observar dos cosas, la primera y desde luego la más dramática, es como no hemos logrado romper el interdicto social, ese arquetipo que hemos fincando, en el que determinamos como un bien común la explotación del prójimo, aquel designio que ha mantenido a la sociedad -lo que se denominó las masas- sojuzgada, hambrienta e ignorante. ¿Es ese el único modelo social efectivo? ¿Son todas las otras alternativas meras visiones románticas e idílicas? La segunda visión y encomienda central de este texto, es ser testigos de como el arte de Rivera continúa siendo efectivo ante las situaciones de crisis, ya que los procesos políticos, sociales y culturales por él vertidos en su obra, continúan siendo los mismos y hasta donde logro observar, las propuestas establecidas por su generación son viables, más no económicamente sustentables dentro del marco capitalista que nos rige. ◆

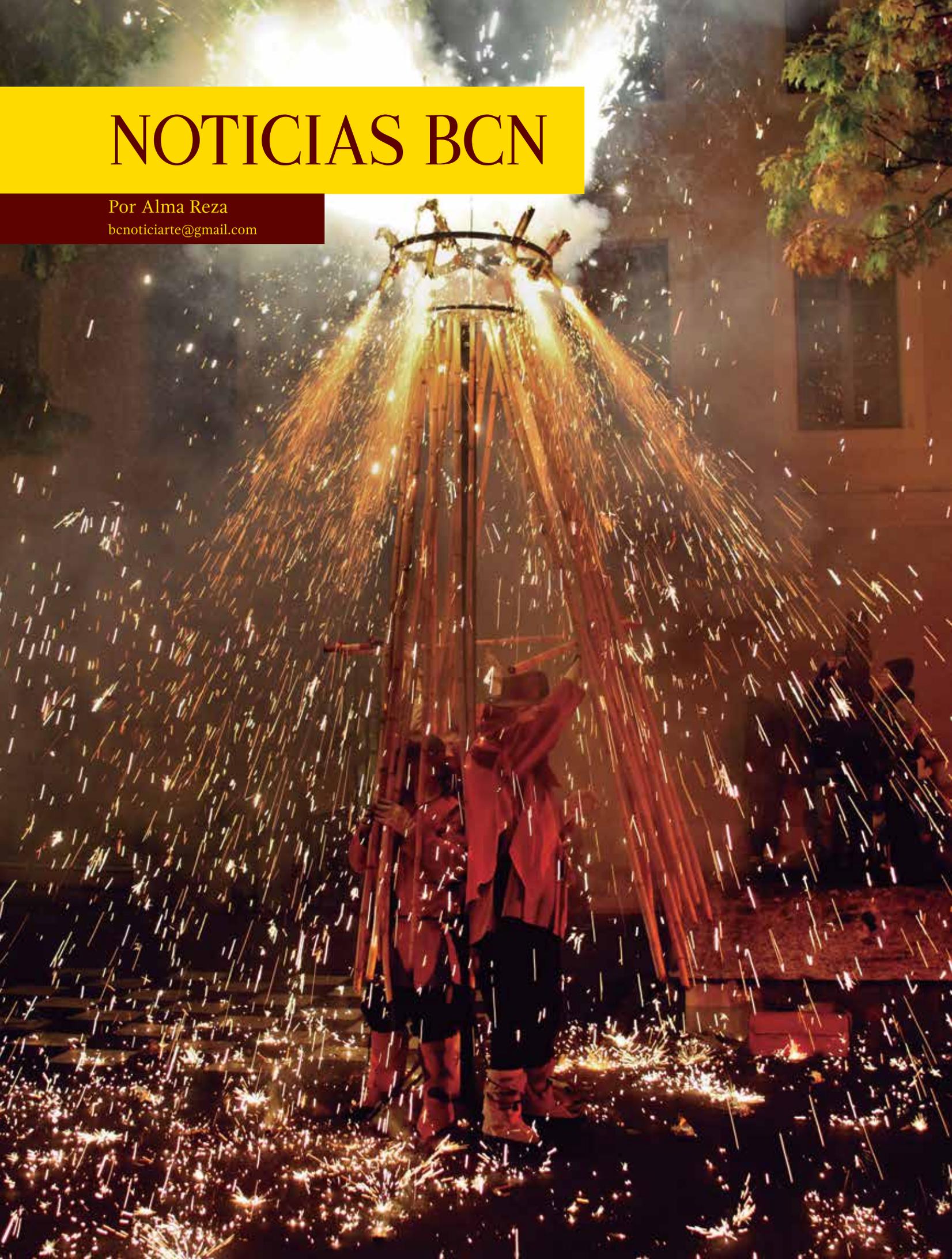
Guerrero indio
Diego Rivera
Murales para El Museo de Arte Moderno

Notas

- 1.- Aristóteles. *Poética*. Edición de Salvador Mas. Clásicos del Pensamiento. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid 2004. 134 páginas.
- 2.- Eliade, Mircea. *El Mito del Eterno Retorno*. Libro de Bolsillo. Alianza/ Emecé. España 1982. 170 páginas.
- 3.- Rivera, Diego. *Palabras Ilustres*. Compilación de Juan Rafael Coronel Rivera. Instituto Nacional de Bellas Artes. Museo Estudio Diego Rivera. Editorial MR. México 2007. Dos tomos. 860 páginas.

NOTICIAS BCN

Por Alma Reza
bcnoticiarte@gmail.com

EL ARTE POR LA PAZ

Xarxa Teatre en el 41 Festival Internacional Cervantino

El 41 Festival Internacional Cervantino ha creado esta edición bajo el lema “El Arte de la Libertad”, razón por la que Noticias BCN ha contactado con una de las compañías españolas que mejor representan este espíritu: Xarxa Teatre. Su participación, con dos puestas en escena, *Ara Pacis* y *El Senyor Tornavis (Destornillador)*, nos parece una de las presencias más representativas del programa, porque su propuesta de espectáculo callejero pretende llegar a todos los públicos, redefiniendo las calles guanajuatenses como espacio lúdico en que el arte, cumpliendo su labor didáctica, ofrece un claro mensaje de paz y unidad.

La creación de esta singular compañía, con sede en Vila-real (Castellón, España), tiene su origen en 1983, con tres décadas de ininterrumpido y arduo trabajo en el que sus directores, Manuel V. Vilanova y Leandre Ll. Escamilla, han apostado por el teatro callejero de gran formato. Sus montajes, cuyo eje temático está basado en la cultura popular valenciana y mediterránea, se caracterizan por el ambiente festivo en el cual la música y la pirotécnica son

parte de un lenguaje universal que invade los sentidos del espectador. Es singular porque desde sus inicios, a falta de una infraestructura escénica o de apoyos institucionales, visualizaron en las carencias una oportunidad, optando por la calle como escenario para las representaciones; desde entonces, han crecido y sus actividades se han diversificado. La Compañía Volantins, creada en 1991 como parte de una necesidad de formación teatral, complementa las tareas de Xarxa Teatre y se desarrolla con personalidad propia. Además, participan en la edición de la revista *Fiestacultura*, publicación especializada en la creación teatral en la calle, la animación festiva, las fiestas populares y las intervenciones plásticas sobre edificios de uso cotidiano.

Con una destacada participación en eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville (Francia, 1992), la inauguración del túnel del Canal de la Mancha (Francia-Reino Unido, 1994) y múltiples presentaciones en ciudades europeas y de Latinoamérica, como el Festival Iberoamericano de las Artes Escénicas de Brasil, y en Guanajuato con el espectáculo “Veles e vents”, dentro del programa oficial de la Expo Guanajuato Bicentenario, Xarxa Teatre se ha consolidado como una de las compañías de espectáculos de gran formato más destacadas del mundo. En el FIC es la segunda vez que participan, ya que en 2002 representaron, durante ocho funciones, su montaje *Nit Màgica*.

El arte por la paz es el mensaje que Xarxa Teatre sugiere con su espectáculo *Ara Pacis*, que a su vez está inspirado en los templos para la paz de origen romano y en la dicotomía que se plantea entre la paz y la violencia, entre el anhelo de la armonía y las crueles soluciones que el ser humano utiliza para resolver sus problemas. Sus directores declaran: “En *Ara Pacis* queremos poner el acento en el tema de la convivencia; la mejor forma de conseguir la paz es evitando los motivos y preparativos que conducen a la guerra”.

Al igual que la propuesta del FIC, *Ara Pacis* es también un homenaje a los artistas plásticos que denunciaron las atrocidades de la guerra, tal es el caso de Pablo Picasso con su obra *Guernica* (1937), al que aluden en el cartel creado para esta ocasión. *Ara Pacis* es un canto a la paz, a la alegría y la convivencia, utilizando de la fiesta como alternativa a la violencia, la pirotécnica y la utilización lúdica de la pólvora frente a su uso armamentístico.

Por su parte, *El Señor Tornavis (Destornillador)*, es un conjunto de escenas que forman un pasacalles aderezado con elementos tradicionales del teatro callejero, como los zancos y la música; sus personajes, cuyo vestuario busca un parecido con tornillos y herramientas, son parte de un entramado de artilugios mecánicos y elementos de percusión que pretenden el asombro de los espectadores. *El Señor Tornavis* narra la historia de un hombre que

no para de destruir los juguetes y las ilusiones de los niños, representados por el mundo festivo y el color, un personaje oscuro que terminará por aceptar su error y se dejará atrapar por la fiesta y la felicidad. Es una historia que muestra la confrontación del mundo de la diversión y la integración, frente a la intransigencia y la intolerancia. La actividad creadora de Xarxa Teatre se desarrolla gracias al apoyo de los grandes festivales, por lo que su presencia en Guanajuato dentro del marco del FIC tiene gran importancia. En palabras de sus directores:

Se trata de un *work in progress* que va a ir definiéndose a lo largo de una cuantas actuaciones. Actualmente la producción de obras de gran formato ha desaparecido por completo en España. Si queremos seguir ofertando espectáculos para los grandes festivales internacionales hemos de contar con su complicidad, eso nos permite ir avanzando en un proceso de dramaturgia que sería del todo inviable sin los directores de los grandes festivales del mundo que nos facilitan los medios para continuar construyendo nuestras propuestas artísticas. Ahora hablamos del Festival Internacional Cervantino de Guanajuato en México, uno de los grandes referentes latinoamericanos; pero el año que viene estaremos hablando de otros grandes festivales que van a continuar invirtiendo en nuestro proceso creativo. Sus sugerencias han sido el abono que ha hecho germinar *Ara Pacis*. A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento.

Nuestra gratitud también para Xarxa Teatre, por su esfuerzo en ofrecer espectáculos de calidad dirigidos al gran público, por ofrecer obras que nos inviten a soñar y a reflexionar sobre la posibilidad real de un mundo feliz, iluminado por su arte y por el firme propósito de un mundo en paz. ◆

Ara Pacis (Xarxa Teatre)

Jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de octubre

22:00 horas

Los Pastitos

El Senyor Tornavis (Volantins Teatre)

Viernes 25 y sábado 26 de octubre

12:00 horas

Plaza de San Fernando

60 Aniversario Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato

La celebración de una Orquesta Sinfónica, por lo general infrecuente, es un asunto a todas luces especial, dada su permanencia en el tiempo y su inclusión en el gusto público. Por ese motivo, la Universidad de Guanajuato, a través de su Dirección General de Extensión, se complace en conmemorar el sexagésimo aniversario de fundación de su Orquesta Sinfónica, uno de sus baluartes artístico-culturales.

Con una amplísima trayectoria en el tiempo, y vista su labor constante, la OSUG es una agrupación musical consolidada, cuyos logros y alcances la acreditan socialmente. Creada aprovechando el impulso que transformó a la Universidad de Guanajuato a mediados del siglo XX, la Sinfónica, como se la conoce entre los pobladores de la entidad, ha consumado un itinerario artístico y social que es penetrante, valioso y plausible, todo a un tiempo.

A la par de su recorrido en el tiempo, y del cumplimiento de su cometido primordial, la Orquesta ha sido partícipe igualmente del quehacer de la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato; de brindar atención a músicos y compositores mexicanos; de acoger la fusión de la Orquesta Filarmónica del Bajío; de incursionar en la grabación de música inédita de compositores mexicanos; de recorrer ciudades del estado, del país y aún del extran-

jero con su calidad sonora; de integrar los programas de eventos culturales, artísticos y especializados de México y de algunos del extranjero; de acercar públicos nuevos a través de conciertos didácticos especiales y transmisiones radiofónicas, proyectos, todos ellos, de evidente repercusión social y formativa.

De ahí la decisión de recapitular una parte de su trayectoria, a sabiendas de que se trata de un universo algo más que basto. Con ese fin en estas páginas se revisa el contexto dentro del cual estuvo inmersa la creación del grupo universitario, desde la perspectiva del historiador José Eduardo Vidáurri Aréchiga; se integra por primera vez un sucinto recuento de los hechos institucionales que han dado forma a este proyecto de indudable impacto social, de la mano del escritor Jorge Olmos Fuentes; se formula una aproximación musicológica a la labor ininterrumpida de la orquesta, en la visión del crítico musical Josep Jofré, y se da a conocer la partitura de la obra musical compuesta expresamente por el Mtro. Carlos Vidáurri Aréchiga para celebrar este 60 Aniversario. Se establece, así, una incisión en el implacable paso del tiempo y se extiende un reconocimiento a la dilatada trayectoria de una de las más duraderas agrupaciones profesionales, eminentemente universitaria de México, como es la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.

PROGRAMACIÓN

OSUG

Octubre de 2013

Por Josep Jofré i Fradera

Durante el mes de octubre la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) presentará dos programas, ambos bajo la batuta de su director titular, el maestro Juan Trigos, y ambos también en el marco del 41 Festival Internacional Cervantino. A cada uno de los programas, que están compuestos por obras escritas a partir del siglo XX, se les otorga un hilo conductor particular y contrastante. Sin embargo, tres elementos importantes son los que dan unidad artística a los dos conciertos: la calidad de las obras presentadas, la inclusión de compositores mexicanos y el estreno de una obra en cada uno de los programas.

El primero de los conciertos, programado para el domingo 13 de octubre a las 18:00 horas en el Teatro Principal, tiene como *leitmotiv* el homenaje a tres compositores del siglo XX: Mario Lavista (70 aniversario), Paul Hindemith (50 aniversario luctuoso) y Witold Lutoslawski (centenario de natalicio). *Ficciones* (1980) de Mario Lavista, inspirada en la búsqueda de la felicidad y basada en las ideas que Jorge Luis Borges plasmara en su homónima colección de cuentos, será la obra que abra la participación de la OSUG en el FIC 2013. En referencia a *Ficciones* (y también *Simurg*) de Lavista, sirva lo que apunta el compositor Hebert Vázquez: “Son dos obras del inicio de la década en que Lavista da su mayor aportación en el sentido de que introduce al ámbito mexicano una serie de recursos totalmente innovadores. No es que Lavista dé la espalda a la búsqueda del color y tímbrica, sino que busca conciliar eso con la integración de la tradición e innovación, lo cual hace de su música algo muy posmoderno”.

Del compositor mexicano se presenta también, en estreno mundial, *Canto fúnebre*, obra escrita por encargo del INBA-Conaculta y de la Universidad de Guanajuato. Completarán el programa el Concierto para violín y orquesta que Paul Hindemith escribió en 1939, y la Sinfonía núm. 4 de Witold Lutoslawski (1992). Mientras el compositor alemán estructuró su concierto en tres movimientos (*Mässig bewegte Halbe – Langsam –*

Lebhaft), Lutoslawski articuló las dos partes de su sinfonía (comisionada por la Orquesta Filarmónica de los Ángeles) en un solo movimiento.

El origen de los compositores es lo que confiere la unidad en el segundo programa de la OSUG, programado para el Teatro Juárez el domingo 20 a las 21:00 horas. En la primera parte se presentarán dos suites, la primera *Campanas Rojas* de la autoría de Joaquín Gutiérrez Heras; a continuación *Redes*, de Silvestre Revueltas. En la segunda parte se interpretará, en preestreno mundial, la Sinfonía núm. 3 *Ofrenda a los Muertos*, del compositor y director de orquesta mexicano Juan Trigos, sinfonía que consta de cuatro movimientos y una introducción, se construye a partir del libreto visual del productor y escritor Ben Young Mason para la película (sin texto), *La triste historia*. El título *Ofrenda a los Muertos* hace referencia al día de muertos en México, argumento central de la película.

En la partitura, Juan Trigos reinterpreta los principios sinfónicos por medio de las relecturas. Esta visión abstracta y alternativa del concepto sinfonía, implica una sofisticada aplicación de los procesos de variación musical y, al mismo tiempo, replantea los elementos sonoros y estructurales para darles significados diversos. En un claro ejemplo de la estética Folklore Abstracto inventada por el autor, la estructura de la Sinfonía núm. 3 se fundamenta en conceptos como la escritura a paneles y a modo de encastre, con reiteración del material y su variación (o relectura), la resonancia y la pulsación continua. La gestualidad y fraseo orquestal con sus tipos de ataque particulares y articulaciones propias inciden también de manera estructural en la obra.

Esta tercera sinfonía, *Ofrenda a los Muertos*, fue escrita por encargo de la Houston Symphony Orchestra y de Andrés Orozco-Estrada, director titular designado. El estreno oficial se llevará a cabo en la ciudad de Houston, Texas, los próximos 1, 2 y 3 de noviembre de 2013 en la Sala Jones Hall, sede de la Houston Symphony Orchestra.

53 AÑOS

1960 - 2013

LA PRIMERA RADIO OFICIAL DEL FIC
DESDE 1974

Guanajuato

970 AM / 100.7 FM

León

91.1 FM

San Miguel de Allende

91.3 FM

Radio UG grabará y transmitirá 65 conciertos dentro de la edición 41 del Festival Internacional Cervantino.

Radio UG difundirá, entre la RRULAC y el Sinpries, la producción de los 65 conciertos.

Transmisión de conciertos de las 12:00 p.m.

Radio Universidad de Guanajuato grabará y transmitirá en vivo, por frecuencias y por *streaming* –audio y video–, 65 conciertos de la cuadragésima primera emisión del FIC, que se llevará a cabo del 9 al 27 de octubre.

Radio Universidad de Guanajuato difundirá la producción de los 65 conciertos a través de la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe (RRULAC) y el Sistema Nacional de Productoras y Radioemisoras de Instituciones de Educación Superior (Sinpries). De los conciertos cinco serán transmitidos vía *streaming* a través de la página www.radiouniversidad.ugto.mx, y son el concierto de la OSUG en el Teatro Principal el día 13; “Ute Lemper” en el Teatro Juárez el 15 de octubre y el concierto de la OSUG del día 20. De los eventos en la Alhóndiga de Granaditas se transmitirá la inauguración con Rubén Rada el día 9, y la clausura “Los Flamencos cantan homenaje a José Alfredo Jiménez”, el 27 de octubre.

Durante el FIC, Radio Universidad transmitirá por sus frecuencias (en vivo y grabados) los conciertos de las 12:00 horas en el Templo de Valenciana, los del Auditorio de Minas y el del Salón del Consejo Universitario, de este último espacio las presentaciones en vivo serán “Nueva música Dúo” el 11 de octubre, y “Dúo Luxa” el 20 del mismo mes.

Desde Valenciana, en vivo se transmitirá “La Fontegara” el 12 de octubre; “Modo antiguo” el día 13; “Los Tonos Humanos” el 17; “Tambuco, ensamble de percusiones de México” el 18; “Niyaz” el 19; “Los Tiempos Pasados” el día 24; “Quatour Diotima” el 25 y “Ensamble Villancico” el 26 de octubre.

Los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 se transmitirán los conciertos grabados del Auditorio de Minas y Salón del Consejo Universitario, de los artistas David Núñez, Oscar Argumedo y Jacob Cerda; Sasha Rozhdestvensky, Ensamble Zephyrus, Iván Manzanilla y Abdiel Vázquez, respectivamente.

Los conciertos se podrán escuchar por las frecuencias de Radio Universidad: 970 AM y 100.7 FM en Guanajuato; 91.1 FM en León y 91.3 FM en San Miguel de Allende, y por los *streaming* en la página web www.radiouniversidad.ugto.mx.

Así también, Radio Universidad se puede escuchar en tu dispositivo móvil con conexión a internet, a través de la aplicación “TuneIn Radio”, donde se encuentra como “La Colmena: Radio Universidad de Guanajuato”.

UNA FILMOTECA

PARA LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

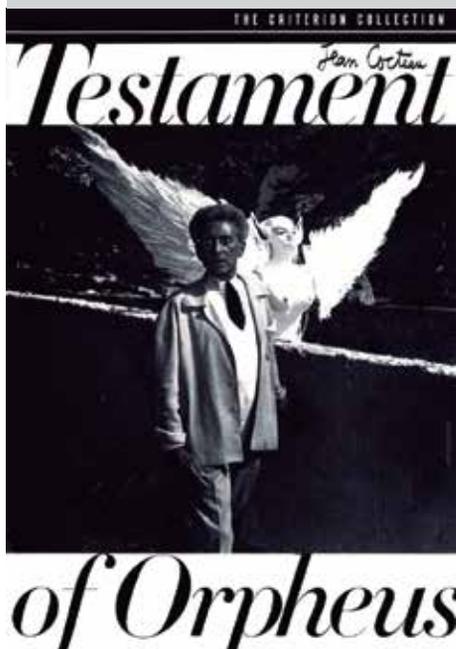
Por Mauricio Vázquez Gonzalez

Si el privilegio del cinematógrafo, al decir de Jean Cocteau, es permitir a un buen número de personas soñar juntos el mismo sueño y mostrar con un realismo riguroso el fantasma de la irrealidad (1), en nuestra universidad nos estamos tardando en rescatar y preservar –a través de una filmoteca–, la fuente de este peculiar lenguaje y estilo, es decir, de otorgarle a la producción misma del Séptimo Arte un mayor cuidado y entrañamiento.

Del tomo al lomo, por la cinefilia local, todo avala la creación de una filmoteca. No habrá que ir al trapo rojo, “¿dónde conseguir el acervo?”, sino al quite y al bulto. Desde hace más de 50 años hay un coso, el cine club universitario, que siempre se ha arrancado a ofrecer suculencias. Nacional e internacionalmente, su presencia ha ganado a pulso un *status*.

Prueba de ello, es la posesión, por donación, de acervos en 35 mm y 16 mm y ser asiento de reuniones de evaluación y trabajo de la Fédération Internationale d'Archives du Film (FIAF), sección de América del Norte. Hay que agregar, como buen pilón, el legado de una biblioteca especializada y un acervo amplio de DVD y VHS, este intransferible a otro formato, por parte de Jorge R. Pantoja Merino.

Este diciembre próximo el cine cumplirá 118 años de existencia gracias a los hermanos Lumière, siendo hoy, sin tapujos, reconocido como una expresión artística plena y autónoma, compleción denegada en su acta de nacimiento. Bien merecido lo tiene, y muy requetebién ganado, pues su naturaleza, conformada por imágenes en movimiento bañadas en luz y proyectadas en 24 cuadros por segundo, ha puesto con excelente resultado de fruición, su teta en la boca de tiros y troyanos.

Así, en el transcurso de 118 años, ¿con qué material cinematográfico se cuenta para crear una filmoteca? La producción del cine silente –ya de por sí muy inflamable a causa de su alta composición de celulosa, y frágil, “de mírame y no me toques”–, ante la indiferencia de quienes en su momento debieron preservarla, en un 90% se desintegró o fue destruida a propósito (2). Del cine mexicano, por ejemplo, tras un rescate de lustros queda solo un pequeño lote de cintas de ficción y documentales sobre la Revolución, resguardado en las bóvedas de la Filmoteca de la UNAM. El resto, cadáver o polvo. (3)

En otros países, igual o peor, la situación de recuperación y conservación ha presentado sus propios bemoles, mayoritariamente tendiendo a la hojarasca. En la tesitura, hombres como Henri Langlois (4) se convirtieron en héroes de la aventura durante la Segunda Guerra Mundial. Exponiendo la vida en la Francia ocupada, Langlois se dio a la tarea de acopiar material fílmico condenado al destroz o al olvido; lo obtuvo por cambalache, ruego o suerte.

Pero entiéndase, no únicamente el cine silente protesta de su malhadado sino. Igualmente cintas, verbigracia, rodadas en las décadas de los 40 y 50 están hoy en peligro, si no de desaparecer, por lo menos presentan una incipiente aunque progresiva descomposición, como es la degradación cromática. Tal puede ser el caso del acervo soviético en 35 mm, subtulado en español y único en el mundo, conferido en donación a la Universidad de Guanajuato por Sovexport Film, hoy desperdigado y sin abrigo de protección climática adecuada (5). El mismo peligro amenaza a otro lote de cine mexicano, allegado a esta casa de estudios por IMCINE.

Digámoslo de carretilla, por el apoyo inicial del Rector General, doctor José Manuel Cabrera Sixto, yendo a estampía contra el tiempo, hoy salta una ocasión favorable para resguardar un acervo que ha de mantener y continuar la memoria histórica del arte cinematográfico. ◆

(1) Jean Cocteau, epígrafe inicial de la película *El Testamento de Orfeo* (1956).

(2) Prólogo de Martín Scorsese al libro *Silent Movies*, de Peter Kobel and The Library of the Congress, Little Brown and Company, New York, Boston, London, 2007, p. X.

(3) Rafael Aviña, *Filmoteca UNAM. 50 años*, AND Editores, México, D.F., 2010.

(4) Henri Langlois (1914-1977), fundador de la Cinemateca Francesa.

(5) Este lote de cerca de 100 títulos, fue objeto de revisión por Francisco Gaytán en 2012, curador y restaurador de la Filmoteca de la UNAM; el resultado fue halagüeño. Tras llegar a la universidad hace dos décadas, del paquete hoy solo es insalvable el 5% de las copias, no obstante, se pudo evitar esta pérdida

DIALOGOS CERVANTINOS

A 100 AÑOS DE SU NATALICIO,
ENRIQUE RUELAS ESPINOSA

Viernes 11 de octubre

Proyección del documental *Enrique Ruelas Espinosa, mundo imaginario y realidad de su mundo*

Dir. Tonatiuh Ceballos

Sala Euquerio Guerrero

Universidad de Guanajuato

17:00 horas

Sinopsis

Documental basado en una investigación documental que rescata el archivo personal de Enrique Ruelas Espinosa. Narra la vida y obra de un hombre apasionado por el teatro, tanto en la docencia como en la dirección teatral, su paso y huella por varias instituciones educativas que hicieron posible la instauración de la materia y luego la carrera de arte dramático, al lado de otros destacados como Fernando Wagner, Rodolfo Usigli y Seki Sano.

Sábado 12 de octubre

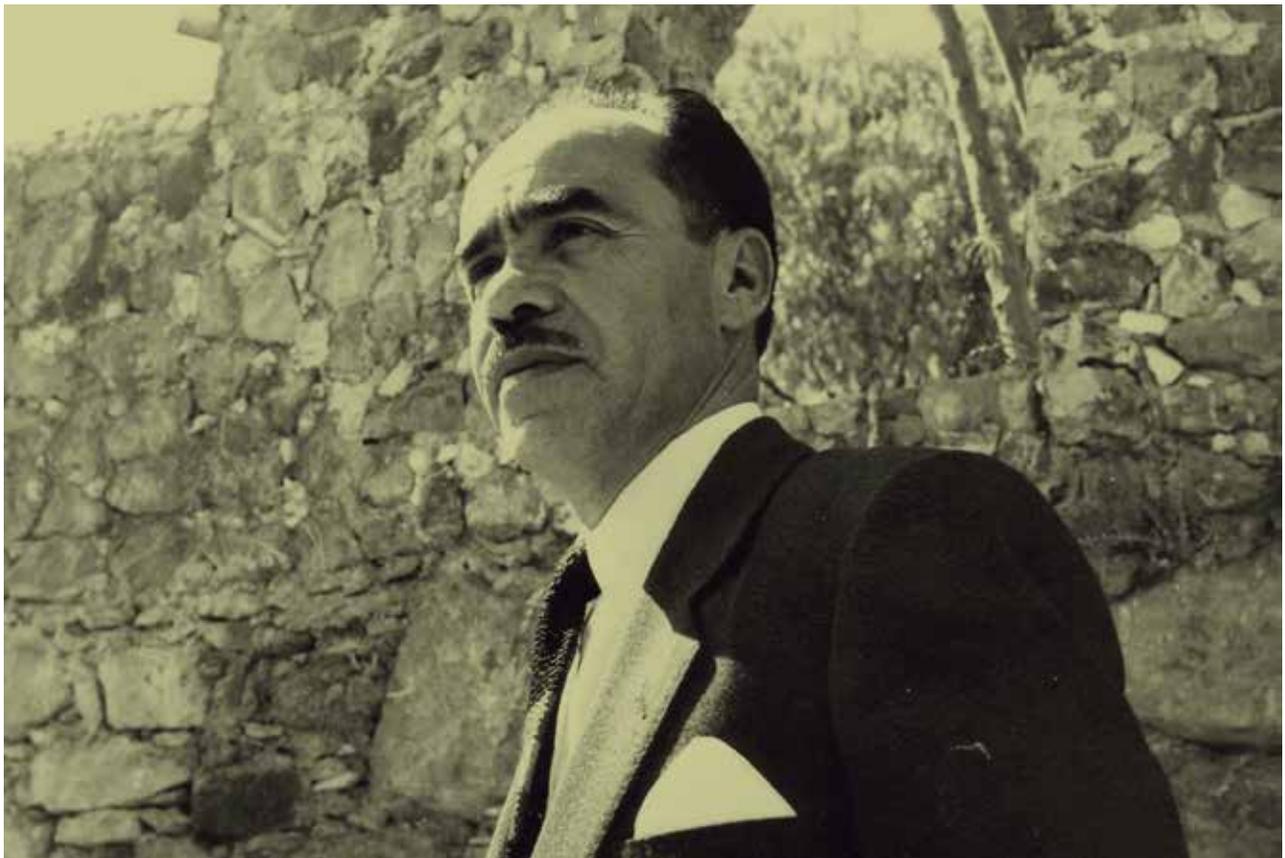
Proyección del documental *Cervantes en Guanajuato*

Dir. Rolando Briseño

Sala Euquerio Guerrero

Universidad de Guanajuato

17:00 horas

Sinopsis

Narra la historia cultural reciente de la ciudad de Guanajuato, mediante testimonios orales rescata la memoria del grupo de Teatro Universitario de Guanajuato, de su trascendencia a lo largo de 60 años de representaciones ininterrumpidas de los Entremeses de Miguel de Cervantes, fenómeno artístico que transformó la economía local, así como la identidad de una ciudad minera del siglo XVII. Guanajuato, ahora Capital Cervantina de América, contó con el apoyo del Centro UNESCO Castilla-La Mancha, dentro del marco del IV Centenario de la Primera Publicación de *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha*.

Domingo 20 de octubre

Conferencia magistral “Reflexión en torno a la obra de Enrique Ruelas Espinosa”

Mtro. Edgar Ceballos
Sala Euquerio Guerrero
Universidad de Guanajuato
17:00 horas

Sinopsis

Edgar Ceballos, investigador teatral, dramaturgo, director

y editor, estudió en México dirección teatral con Héctor Azar y creación dramática con Vicente Leñero. Ha tomado cursos en el extranjero de dirección escénica y trazo escénico con Oscar Fessler, académico de la escuela Alexis Granovski en Berlín, y actuación con Andrew O’ Neillen en Inglaterra. Desde 1976 participa en el ámbito teatral nacional e internacional con actividades de dirección, docencia, conferencias, mesas redondas, ponencias, coloquios y encuentros. En 1981 fundó Escenología A. C., centro de documentación e investigación teatral no gubernamental. A partir de entonces dirige la colección Escenología, serie de publicaciones sobre técnica y teoría teatral, dramaturgia, danza, música y ópera. Con más de un centenar de títulos, esta asociación trasciende como una de las más importantes en Iberoamérica especializadas en este género. En 1989 funda y dirige la revista *Máscara*, cuaderno de reflexión sobre Escenología.

Su importancia en el medio teatral internacional le hizo merecedor del Premio Ollantay 1990, otorgado por el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral de Venezuela. Ha recibido, además, el premio Cuauhtémoc de Artes en el área de investigación en teatro literario en 1987; el Antonio Mediz Bolio por el Instituto de Cultura de Yucatán en 1998, y en 1999 el premio

nacional de dramaturgia Manuel Herrera Castañeda por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del estado de Querétaro por su obra *La Puerta*. Actualmente está trabajando en la creación del Museo de las Artes Escénicas de México, proyecto orientado a la preservación y difusión del patrimonio histórico documental de la memoria de las artes escénicas (teatro, danza, ópera y circo) del siglo XX en nuestro país.

Viernes 18 de octubre

Función de teatro *El Maestro Ruelas*

Los Juglares

Patio del Antiguo Hospicio Jesuita

13:00 horas

Sinopsis

El grupo escénico de Los Juglares nace a partir de la iniciativa de un círculo de actores que comenzaron su instrucción teatral bajo la batuta de Enrique Ruelas Espinosa. El actor y director escénico José Rubén Araujo Huerta, fue el último asistente de dirección del maestro Ruelas. De tal suerte que, prácticamente, es el heredero natural del conocimiento que en materia de arte escénico aplicó Ruelas durante más de 30 años en el montaje y representación de los Entremeses. Para conmemorar el natalicio 100 de su maestro, presentarán un guion dramático basado en las vivencias y enseñanzas de su maestro, claro, siempre en un tono jocoso.

Domingo 20 de octubre

Ceremonia oficial del 100 aniversario del natalicio de Enrique Ruelas Espinosa

Patio del Antiguo Hospicio Jesuita

Universidad de Guanajuato

15:00 horas

Inauguración de la exposición “100 años de Ruelas”

Investigación documental de Edgar Ceballos

Galería El Atrio

Sinopsis

La asociación civil Escenología, bajo la dirección del investigador e historiador del teatro en México Edgar Ceballos, ha preparado una muestra documental acerca de la trayectoria teatral de Enrique Ruelas. A lo largo de su vida creativa, Ruelas sorprendió no solo en Guanajuato sino también, y de forma contundente, en los principales teatros de la Ciudad de México con obras como *Muertos sin sepultura* y *El Emperador Jones*, obra esta última con la cual obtuvo el reconocimiento que otorgó por primera

vez la Asociación de Críticos de Teatro al mejor director del año (1950), en la cual estuvieron postulados nada menos que Salvador Novo, Rodolfo Usigli, Ignacio Retes y Luis G. Basurto.

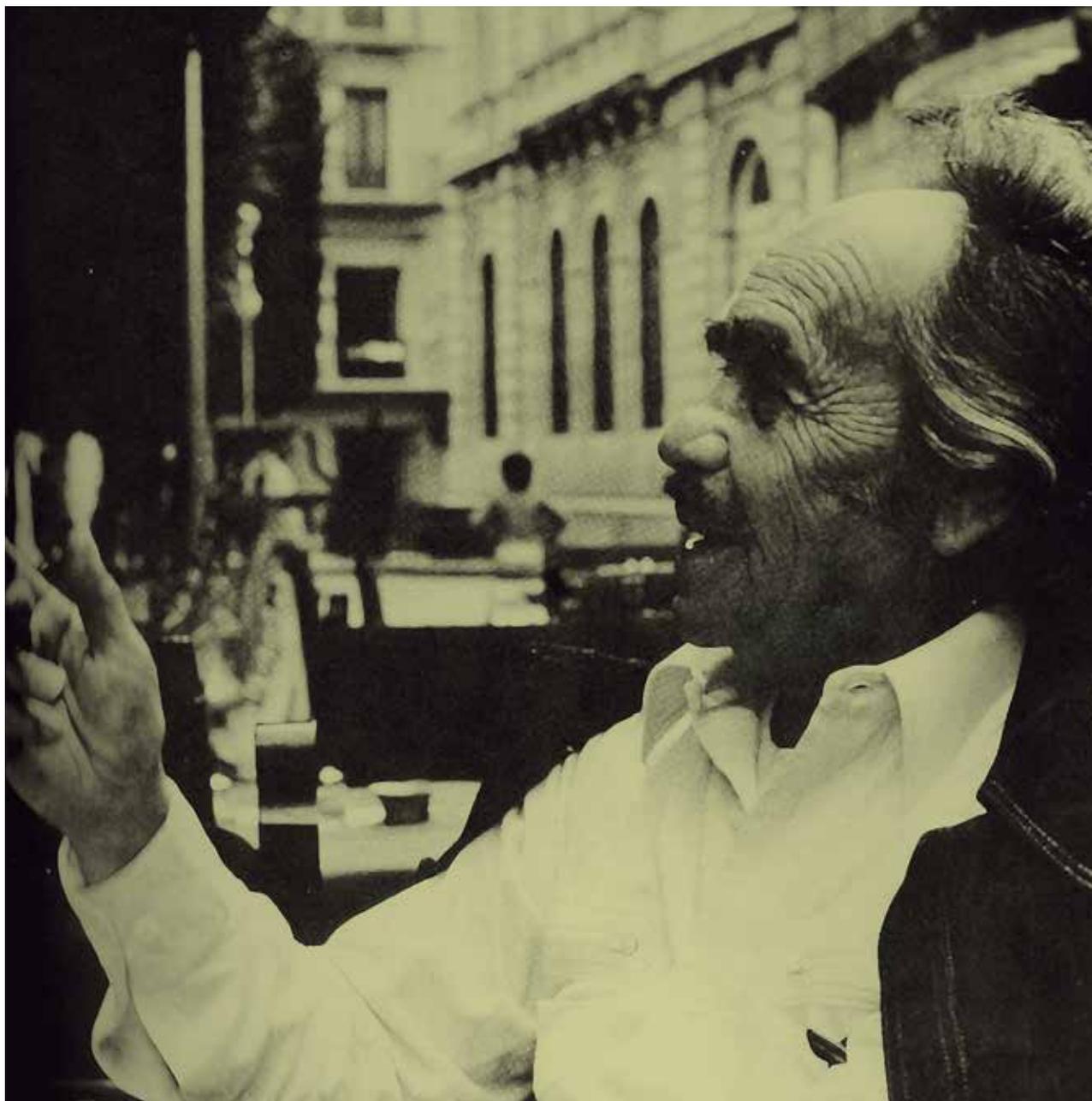
Inauguración oficial de la exposición “La Guarda Iconográfica de Ruelas”

Investigación documental de Rolando Briseño
Galería del Antiguo Hospicio Jesuita

Sinopsis

Exposición fotográfica documental que aborda la vida y obra de Enrique Ruelas Espinosa, desde los primeros años

de su vida intelectual (1929) en el Instituto Científico y Literario de Pachuca, hasta los años póstumos a su desaparición física en 1987. En la Galería del Antiguo Hospicio Jesuita de la UG se expondrán principalmente retratos, paisajes urbanos de las ciudades de Pachuca, Ciudad de México y Guanajuato, así como algunas otras que han adquirido valor documental. Podrán apreciarse también escenas de las obras teatrales que montó en Guanajuato y algunas fotografías que muestran su labor como docente. ◆

ACTIVIDADES ACADÉMICAS FIC

MÚSICA

Ensayos abiertos

Todos se realizarán a las 17:00 horas, en el Salón del Consejo Universitario, ubicado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, en el edificio central (Positos No. 1, 2do. piso). Cupo limitado.

Día	Agrupación artística
10	Nueva Música Dúo / México
11	David Núñez (Violín) / Venezuela
12	Óscar Argumedo Y Jacob Cerda (Contrabajo Y Piano) / México
17	Ensamble Zephyrus / Guanajuato
19	Dúo Luxa / Alemania
24	Quatuor Diotima /Francia

Conferencias

Este año dos ejes temáticos marcan el contenido del Festival: *El Arte de la libertad*, dedicado a reconocer a los creadores que con sus obras encaran la violencia, la discriminación y la injusticia, y los encuentros *Verdi vs Wagner*, duelo entre los especialistas en cada uno de estos genios musicales, al final los asistentes podrán votar.

Jueves 10

Salón Fumador del Teatro Juárez
12:00 horas

Preguntas Guiadas

Goran Bregovic - Nicolás Alvarado.
Los Balcanes
Sarajevo-México.

Viernes 11

Salón Fumador del Teatro Juárez
19:00 horas

Conferencia Magistral “Verdi y Wagner vistos desde el piano”, por Lázaro Azar.

Domingo 13

Salón Fumador del Teatro Juárez
12:00 horas

Duelos Verdi vs Wagner

Mario Lavista y Eduardo Lizalde.

Sábado 19

Salón Fumador del Teatro Juárez
12:00 horas

Duelos Verdi vs Wagner

Gerardo Kleinburg y Luis Pérez

Sábado 19

Museo Gene Byron
12:00 horas

Homenaje a Proust. Conferencia-concierto. Reynaldo Hahn: un latinoamericano en el mundo de Marcel Proust. Rubén Gallo, Patricia Santos (soprano) y Gonzalo Gutiérrez (piano).

Jueves 24

Salón Fumador del Teatro Juárez
12:00 horas

Conferencia Magistral

“Los Siete Conciertos Para Piano De Beethoven”
Lázaro Azar.

Viernes 25

Salón Fumador del Teatro Juárez
12:00 horas

Conferencia “Rescate de Música Sudamericana”

Ensamble Villancico

Sábado 26

Salón Fumador del Teatro Juárez
12:00 horas

Duelos Verdi vs Wagner

Jesús Suaste y Efraín Kristal

Presentaciones literarias

Domingo 20

Mesón de San Antonio
12:00 horas

OSUG 60 años. Jorge Olmos, José Eduardo Vidaurri y Juan Trigos.

ARTES ESCÉNICAS

Teatro

Sábado 12

Salón de Actos de la Facultad de Derecho
11:00 horas

HOMENAJE A JOSÉ BERGAMÍN.

Mesa redonda en la que participan, Ignacio García, José Bergamín Arniches, Fernando Serrano, Jorge Volpi y Jospe Ramón Enríquez.

Viernes 18

Salón Fumador del Teatro Juárez
12:00 horas

CONFERENCIA MAGISTRAL

sustentada por Claudio Tolcachir, Director de la compañía Timbre Cuatro. Argentina.

Miércoles 23

Salón Fumador del Teatro Juárez
12:00 horas

CONFERENCIA MAGISTRAL

sustentada por Dimiter Gotscheff, Director de Deutsches Theatre Berlín. Alemania.

Viernes 25

Teatro Cervantes
16:30 horas

CONFERENCIA MAGISTRAL

“Introducción al Deutsches Theatre Berlín” por Fernando de Ita, periodista, escritor y crítico de teatro. México.

Presentaciones literarias

Viernes 25

Salón Fumador del Teatro Juárez
17:00 horas

Dimitri Shostakóvich. Genio y drama. Carlos Prieto, presenta Jorge Volpi.

LITERATURA

Jueves 10

Auditorio General de la Universidad de Guanajuato
12:00 horas

LITERATURA Y CONVIVENCIA

sustentada por Fernando Savater.

Jueves 10

Salón Fumador del Teatro Juárez
12:00 horas

Preguntas Guiadas.

Goran Bregovic - Nicolás Alvarado. *Los Balcanes.*

Viernes 11

Museo iconográfico del Quijote
18:00 horas
CERVANTES: LOS ENIGMAS DE UNA VIDA EXTRAORDINARA.
Hugo Hiriart

Domingo 13

Salón de Actos de la Facultad de Derecho
17:00 horas
LITERATURA Y VIOLENCIA EN COLOMBIA.
Santiago Gamboa y Héctor Abad Faciolince.

Lunes 14

Salón Fumador del Teatro Juárez
12:00 horas
HOMENAJE A INÉS ARREDONDO.
Claudia Albarrán.

Lunes 14

Teatro de Cámara de la División de Derecho, Política y Gobierno, UG
11:30 horas
CERVANTES EN GUANAJUATO.
Luis Palacios Hernández.

Martes 15

Teatro de Cámara de la División de Derecho, Política y Gobierno, UG
17:00 horas
PANORAMA DE LA POESÍA URUGUAYA.
Paola Gallo, Víctor Sosa y Saúl Ibargoyen.

Martes 15

Salón Fumador del Teatro Juárez
11:00 horas
CONFERENCIA "LITERATURA EN GUANAJUATO", sustentada por Benjamín Valdivia.

Martes 15

Salón Fumador del Teatro Juárez
12:30 horas
Entrega de premios de literatura Guanajuato 2013

Martes 15

Salón Fumador del Teatro Juárez
13:00 horas
Presentación de libros de Premios de Literatura Guanajuato 2012

Viernes 18

Museo iconográfico del Quijote
18:00 horas
MARÍA ZAYAS Y SU DEUDA CON CERVANTES. Margo Glantz.

Viernes 18

Salón de Actos de la Facultad de Derecho / 17:00 horas
CORRESPONSALES DE GUERRA: ESCRIBIR DE OTRA MANERA FRENTE AL HORROR.
Cristina Rivera Garza y Javier Raya.

Miércoles 23

Museo iconográfico del Quijote
18:00 horas
ENTRE CERVANTES Y BERNAL DÍAZ: EL QUIJOTE, CONQUISTADOR DE LA NUEVA ESPAÑA.
Jorge F. Hernández.

Jueves 24

Salón Fumador del Teatro Juárez
17:00 horas
LECTURA MAGISTRAL.
Poeta del Cervantino María Rivera

Presentaciones literarias

Jueves 10

Auditorio General de la Universidad de Guanajuato
17:00 horas
La primavera de Damasco.
Diego Gómez.
Presenta Fernando Savater

Lunes 14

Teatro de cámara de la División de Derecho, Política y Gobierno
11:00 horas
Ciclo "Compartir la palabra".

Martes 15

Salón Fumador del Teatro Juárez
12:30 horas
Presentación de los premios de literatura Guanajuato 2012 y 2013

RECORRIDOS LITERARIOS

Recorrido Jorge Ibargüengoitia

María Fernanda Huerta Albarrán
Sábados y domingos 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de octubre, de 10:00 a 12:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. Sin costo.

ITINERARIO:

INICIO: Ex estación del tren Tepetapa
Alhóndiga de Granaditas
Pocitos
Escalinatas
Ex Patio de Relaciones Industriales
Plaza de la Paz
TÉRMINO: Teatro Juárez

Recorrido Las buenas conciencias, de Carlos Fuentes

Amaranta Caballero

ITINERARIO:

INICIO: en la plaza de San Roque.
Observación exterior de la casa principal, sede de la familia en la novela.
Descripciones de casa y plazuela.

Bajar hacia el Jardín Morelos y subir por callejón de Cañitos hacia la Alhóndiga.

Caminar calle de Galarza hacia la Alhóndiga.

Entrar a ver exclusivamente las pinturas de Hermenegildo Bustos.

Salir y caminar de regreso por calle de Galarza hacia calle de Positos.

Comentar la casa de Diego Rivera.

Llegar a la Universidad. Subir escaleras, señalar desde ahí Pípila, Panteón Municipal, Teatro Juárez y cúpula del Templo de la Compañía.

Bajar y llegar al Templo de la Compañía, observar al Cristo.

Salir y caminar hacia plazuela del Baratillo subir callejón

de la Cabecita hacia plazuela de Mexiamora y pasar por callejón de Perros Muertos.

Bajar y comentar el callejón del Hinojo. Continuar por cantarranas hacia el Jardín de la Unión. Señalar el antiguo casino.

Comentar Teatro Juárez y templo de San Diego.

Caminar de regreso por calle de Alonso subir por callejón de la Estrella y salir a Plaza de la Paz. Comentar el antiguo Palacio de Gobierno.

Bajar calle Juárez pasando por plazuela de Los Ángeles, comentar las señales de la gran inundación de 1905.

Caminar hacia el callejón de Saavedra que entra por la parte de atrás de las escalinatas ubicadas en la plazuela de San Roque.

TÉRMINO: Llegar a la casa.

ARTES VISUALES

Cine

Jueves 10

Escalinatas de la Universidad
20:00 horas

HELI. Director Amat Escalante.
Proyección de la cinta y diálogo posterior con el Director.

Viernes 11

Salón Fumador del Teatro Juárez
12:00 horas

HOMENAJE A CARLOS FUENTES Y JUAN IBÁÑEZ: LOS CAIFANES.
Mesa redonda, participan Georgina García, Fernanda Solórzano y Julissa.

Viernes 25

Escalinatas de la Universidad
20:00 horas

LA DEMORA. Director Rodrigo Plá. Proyección de la cinta y diálogo posterior.

Como parte de los duelos **Verdi vs Wagner**, se montará una pantalla gigante en la que se proyectarán las mejores óperas de los dos compositores, todos los días del Festival, a las 18:00 horas, en el patio de Relaciones Industriales de la Universidad de Guanajuato, la entrada es libre.

Presentaciones literarias

Jueves 10

Sala Auditorio Olga Costa del Museo del Pueblo
11:00 horas

Operación Bolívar. Edgar Clement, presentan Ingrid Suckaer y el autor.

Martes 22

Mesón de San Antonio
12:00 horas

25 años de la Revista Artes de México. Presentan Alberto Ruy Sánchez, Margarita de Orellana y Gabriela Olmos.

6TO ENCUENTRO DE LAS ARTES ESCÉNICAS

El Festival Internacional Cervantino impulsa el **Programa FONCAFIC** con el que se busca favorecer el estreno de obras musicales, dancísticas y teatrales de miembros del Sistema Nacional de Creadores, así como de otros programas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Se realiza del 11 al 15 de octubre en la ciudad de León, más información en www.fonca.conaculta.gob.mx.

Para mayor información e inscripciones, favor de dirigirse a la Lic. María Teresa Vergés Martínez a través del correo electrónico registroacademicas@conaculta.gob.mx, ó a los teléfonos 01(473)731 11 50 y 731 12 17, de lunes a viernes a partir de las 10:00 hasta las 15:30 horas.

CEREMONIA CONMEMORATIVA DE LOS 60 AÑOS DE ENTREMESSES CERVANTINOS

Por José Manuel Cabrera Sixto

Rector General de la Universidad de Guanajuato

20 de febrero de 2013

La noche del estreno de la puesta en escena de los *Entremeses* de Cervantes, el 20 de febrero de 1953, hace justamente 60 años, fue una noche que marcó el inicio de una nueva y fructífera etapa cultural y artística para la ciudad y el estado de Guanajuato.

Esa noche inició una de las tradiciones más queridas por los guanajuatenses y universitarios, una tradición que trascendió las fronteras y puso en la escena nacional e internacional a Guanajuato y a su Universidad.

Tradición que contribuyó a forjar una nueva identidad cultural para la ciudad de Guanajuato, desde entonces cervantina, y a impulsar los importantes proyectos universitarios que se habían creado para el fortalecimiento de las humanidades y el arte.

Recordar los comienzos del Teatro Universitario y de sus *Entremeses Cervantinos* permite reconocer la importancia fundamental del impulso artístico como un factor determinante de cambio social y en la construcción una sociedad justa, libre y democrática.

De extraordinario talento y carisma, don Enrique Ruelas es la figura central de este movimiento artístico, le debemos las primeras iniciativas de la creación de un Teatro Universitario fuera de la ciudad de México así como la recuperación de la plaza pública como escenario teatral.

Ambos proyectos unidos en la puesta de los *Entremeses Cervantinos* en esta plaza de San Roque, desde entonces llena de vida y lugar obligado para los visitantes.

Las crónicas de la época reflejan el enorme entusiasmo con que los *Entremeses* fueron recibidos en el ámbito nacional, destacando entre muchas de sus cualidades la participación activa y comprometida del pueblo de Guanajuato, el pueblo como el principal protagonista.

En ese sentido, la crónica de Luis Villoro, quien escribió que si el esfuerzo se prolongaba, como hoy lo podemos atestiguar, México le debería a Guanajuato la renovación de su fe en la fuerza creadora de la comunidad.

En el mismo año del estreno de los *Entremeses*, se celebró la segunda reunión ordinaria de la asamblea general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, siendo rector don Antonio Torres Gómez, impulsor fundamental del Teatro Universitario, quien mostró con orgullo a los rectores del país los *Entremeses*, celebrándose una de las primeras funciones de gala.

A esos protagonistas, a los ciudadanos que hicieron de los *Entremeses* su pasión de vida, a los vecinos de esta plaza, a quienes han hecho posible cada puesta; el mayor reconocimiento y agradecimiento de la comunidad universitaria por mantener vivo el espíritu del teatro cervantino en Guanajuato.

Con gran satisfacción, acabamos de hacer entrega de un reconocimiento a los integrantes del Teatro Universitario, en manos de su decano, el cual hacemos extensivo a los actores que han sido integrantes en diversas épocas, su entrega y pasión es un ejemplo para los universitarios; los felicito por su trabajo y por la generosidad con que comparten el fruto de su esfuerzo y dedicación. Muchas gracias.

Desde su comienzo, el Teatro Universitario ha estado caracterizado por el talento, la creatividad y sobre todo, por el constante diálogo con su público y su Universidad.

No cabe duda que le debemos a don Eugenio Trueba la continuidad tanto del Teatro Universitario como de los *Entremeses*, siendo su segundo director y contribuyendo desde su creación a su consolidación y prestigio. Gracias

maestro por asumir con la pasión y el compromiso que lo distingue la dirección estos dos importantes proyectos culturales para nuestra Universidad.

Hace unos meses, con motivo del festejo del sesenta aniversario del Teatro Universitario, al referirnos a la polifacética e intensa trayectoria de don Eugenio Trueba, imposible de resumir en pocos párrafos, hicimos énfasis en su pasión por el teatro; hoy recordamos también su legado cultural y artístico.

Legado que le ha dado a la Universidad y al estado prestigio nacional e internacional como el Cine Club, la Radio Universidad, la Feria del Libro y Festival Cultural y, por supuesto, el Teatro Universitario. Reciba don Eugenio el reconocimiento y amor de la comunidad universitaria.

En un día tan significativo como este, recordamos la magnitud y trascendencia de un proyecto cultural que surgió en nuestra Universidad y en el pueblo de Guanajuato, los *Entremeses cervantino* son una tradición viva que ha inspirado nuevos caminos artísticos y académicos.

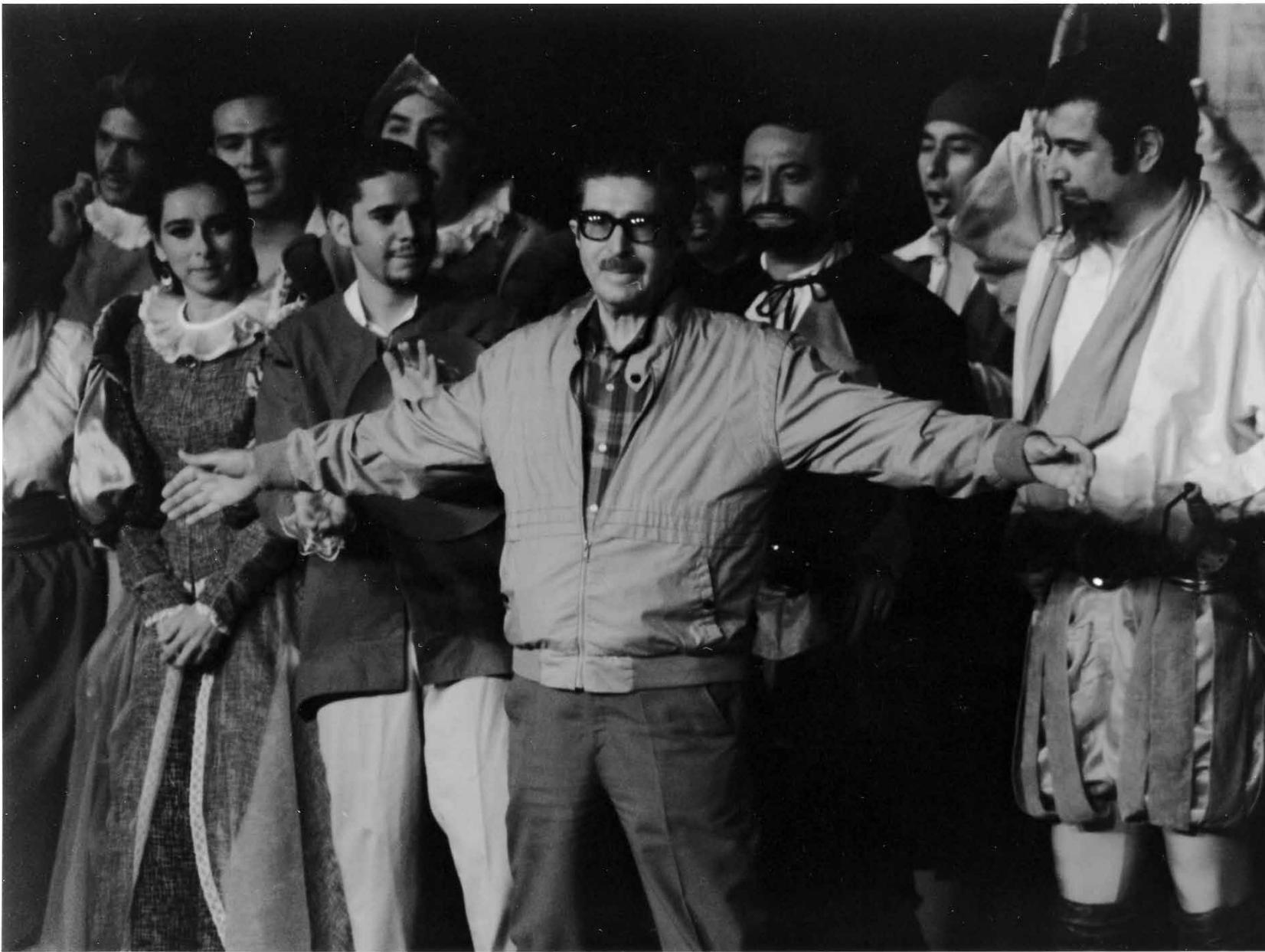
En ese sentido, la creación de la Licenciatura en Artes Escénicas se presenta como una respuesta a la necesidad de profesionalizar y profundizar en el conocimiento de las artes escénicas así como apoyar los sueños de una población apasionada del teatro que seguramente redundará en el fortalecimiento y enriquecimiento de nuestro Teatro Universitario.

La mejor manera de festejar esta fecha lo es, sin duda, disfrutar de los *Entremeses*, que como bien lo escribió Luis Rius, es presenciar el renacimiento del mundo cervantino que no se olvidará. La verdad os hará libres.

60 AÑOS DE LOS ENTREMESES CERVANTINOS EN GUANAJUATO

POR EUGENIO TRUEBA OLIVARES

Yo tuve el privilegio de ser amigo de Enrique Ruelas, lo recuerdo como estudiante de derecho, con más vocación a las letras, a la poesía y al teatro que a las leyes, en un Guanajuato en crisis, con poca población, pero con vida universitaria vigorosa, a la que Armando Olivares Carrillo, Antonio Torres Gómez y el gobernador José Aguilar y Maya impulsaban llenos de fe en su desarrollo.

Recuerdo a Enrique cuando se refugiaba en el único café que había entonces, donde ahora es el Valadez, escribiendo versos y departiendo con otros estudiantes quienes, al igual que él, trataban de aprovechar sus largos ocios en actividades promisorias. Enrique solía asistir a la casa del Callejón del Venado donde se reunían varios amigos a charlar, a oír música, a leer y a planear cosas con cierto aliento intelectual por aquellos días. Lo recuerdo en unión de otros estudiantes, amigos y amigas participando en representaciones de teatro de aficionados con obras que él mismo seleccionaba y en la que él desempeñaba el papel principal, como en *El Verdugo de Sevilla*, *Morena Clara*, *Rigoberto*, *El Tiempo es un Sueño* o *Don Juan Tenorio*. Me acuerdo de él dirigiendo –no solo actuando– en el Teatro Juárez, entonces fácilmente disponible, donde logró montajes modestos, con decorados no siempre adecuados al propósito, pero con éxito.

Le evoco después de haber obtenido su título en la Ciudad de México, abriéndose paso en la UNAM para establecer los estudios de artes escénicas con ambiciosos programas. Luego, sus amigos en

Guanajuato lo propusieron al rector Torres Gómez para hacerse cargo de la sección de extensión teatral. Ambos aceptaron e inició así su constante ir y venir a Guanajuato para cumplir su compromiso. Le destinaban un buen aposento en la Posada Santa Fe y un rincón en el Café Valadez, donde planeaba y proyectaba lo mucho que haría en cumplimiento de su misión. Varios de sus amigos le pedían sacar el teatro a la calle y aprovechar los bellos escenarios de la ciudad. Pero antes de eso montó la comedia *Arsénico y Encajes* en el Teatro Juárez como primera experiencia de muy buen nivel. Poco después se iniciaron los primeros ensayos de los tres entremeses cervantinos, atinadamente seleccionados por él para representarse en la Plazuela de San Roque, apoyado por la lectura de un texto de homenaje a Cervantes escrito sobre la marcha por don Armando Olivares Carrillo.

Todos respondimos al llamado de Enrique. Recuerdo a Beny Smith que acondicionó la plazuela, removió estorbos y construyó la primera Cruz de los Faroles, recomendada por don Manuel Leal, inolvidable cronista de la ciudad, pintor, escritor y cervantista; y también a Luis Pablo Castro “Palillo”, quien consiguió bajo su firma en un banco algo de dinero para la producción

porque de momento no había recursos propios; y Rosa, mi mujer, encargada del vestuario, del modesto vestuario de franelas y alpargatas, sin más lujo que el atuendo correspondiente al papel de Cervantes, rescatado de alguna función de don Juan Tenorio, y que vistió Armando Olivares, primer Cervantes de los Entremeses; también estaba Carmelo, el del café de su nombre, ensayando la gañanada manchega del prólogo; estaba la esposa de “Palillo”, Josefina, que prestó su casa para vestuario, maquillaje y refugio de actores y comparsaría del servicio social universitario; y doña Josefina Zozaya y doña Celia García Laborde, que preparaban y adornaban la plazuela; recuerdo a don Félix Malo, trepando a la torre a preparar las campanas; a los primeros actores, “Perico” Ortiz, José Hernández, Humberto Guevara, Manuel Martín del Campo, el “Flaco” Arias, Teresita Quezada, Blanca Malo, Vicky Smith, J. Jesús Cepeda y muchos más de cuyos nombres se niegan a acudir a mi mente; a todos aquellos que participaron en las primeras representaciones y a los que a través de 60 años han colaborado en ellas, algunos tan destacados como la inolvidable “Chata” Pérez Bolde, Alonso y Josefina Echánove, y Gloria Ávila. También hubo intérpretes que luego sobresalieron en la vida pública como Luis Ducoing o Francisco Arroyo Vieyra. Recuerdo, asimismo, el estímulo recibido de distinguidos personajes universitarios que aplaudían el proyecto, como el ilustre salmantino José Rojas Garcidueñas, que vino a Guanajuato a fundar la Escuela de Filosofía y Letras y trajo consigo a valiosos jóvenes maestros como Ricardo Guerra, Luis Rius y Horacio López Suárez, quienes participaban a veces como comparsas; al poeta Pedro Garfías, que vestía de fraile para alguna escena del prólogo; también rememoro la colaboración de los vecinos de la Plazuela de San Roque, que apoyaban la acción y facilitaban sus casas para varias de las escenas, y entre

ellos, sobre todo, a don Jonás, quien nos facilitó la azotea de su modesta casa para la instalación de un primitivo equipo de sonido y para que Enrique, desde ahí, dirigiera las acciones ayudándose de unos teléfonos igualmente primitivos.

Hubo que agotar una serie de trabajos complementarios para la primera representación, después de unos ensayos nocturnos que presenciaban los vecinos y la chiquillería del barrio que reía de buena gana, como presagio del éxito; junto con el acomodo de los primeros asientos para el público, formado por las bancas del patio de estudios de la Universidad y unas cuantas sillas más; y el alquiler de caballos y burros, aunado a la habilitación de jinetes, como lo fue el licenciado José Ibarguengoitia en el papel de don Quijote. Como cosa

curiosa, recuerdo que desde las primeras funciones, al toque de las campanas del prólogo, acudía a la plazuela puntualmente un perrito llamado el “Pulgas”, que permanecía durante el desarrollo de la obra, desaparecía al final y regresaba a la siguiente función con igual puntualidad, y sobre el cual Pepe Rojas Garcidueñas escribió un excelente cuento.

Se produjo el éxito desde la primera presentación oficial dada a los asistentes a un Congreso Nacional de Rectores de Universidades. Siguió varias funciones con toda clase de públicos y se difundió la noticia del suceso en todos los ámbitos. Una lluvia inesperada de periodistas y reporteros acudían a la plazuela a dar testimonio de la original y novedosa realización teatral, expandiéndose así los más halagadores comentarios y provocando la afluencia de visitantes a la ciudad en la que, por cierto, solo había uno o dos hoteles. Esos visitantes descubrieron la belleza de un Guanajuato olvidado, que conservaba sus características urbanas debidas en cierta forma a su pobreza. Es de anotar también que llegaron a filmar la belleza de la ciudad varias empresas cinematográficas con los actores destacados del momento.

Los primeros años se repitieron las representaciones, a veces dos en la misma noche. Así, Guanajuato poco a poco se incorporó a la industria turística, en cuyo mapa no figuraba; y no olvidó el montaje de nuevas obras, como *Los Pasos de Lope de Rueda* en Mexiamora o en el Mesón de San Antonio, *El Caballero de Olmedo*, *Yerma*, *El Retablillo Jovial*, entre otros. Posteriormente surgieron nuevos grupos de teatro y de otro orden, como las estudiantinas y los juglares. Tengo presente a don Eulalio Ferrer presenciando los entremeses y quien después elegiría a Guanajuato para establecer el valioso Museo del Quijote (hoy Museo Iconográfico del Quijote), inaugurado con la presencia de los jefes de Estado de México y España y de los más distinguidos intelectuales de ambos países; y la posterior instauración del Coloquio Cervantino (ahora Internacional), por donde han desfilado los mayores cervantistas del mundo, mismos que acudían a las representaciones de aquella época.

Me siento gratamente obligado a evocar la colaboración de todos aquellos intérpretes que hicieron posible la continuidad de las representaciones, produciéndose un fenómeno que estimo como único y singular en materia teatral y cultural. Cuentan ya docenas de miles

de espectadores de todas partes que han estado en la Plazuela de San Roque y que han disfrutado la hospitalidad de nuestra ciudad.

Recuerdo al entonces presidente Luis Echeverría cuando, al salir de una función del *Retablillo Jovial*, dijo (yo lo escuché literalmente): “Guanajuato merece un gran festival de orden internacional”. El presagio se cumplió con el nacimiento, poco después, del Festival Cervantino (hoy Internacional), que ya suma 40 ediciones. El Cervantino fue el pionero de los festivales internacionales, a cuyo ejemplo han surgido otros en diversos estados del país, que igualmente impulsan tanto las bellas artes como la economía local, para demostrar que no son tareas opuestas sino complementarias, contribuyendo a la sana recreación y la no violencia.

A 60 años de los orígenes de los Entremeses Cervantinos en la capital del estado, me complace reiterar aquí mi reconocimiento a la Universidad de Guanajuato y a todos aquellos que han participado en el acontecimiento en forma desinteresada, por afición al teatro y amor a Guanajuato. Mencionaré, entre otros muchos, al “Flaco” Arias, a Paco Caballero, Alfonso Ceseña, Enrique Hagen, Juan José Anaya, Oscar Buck, Eduardo Knapp, Marco Antonio Rocha, María del Carmen Prado, Juan José Prado, Teresa Mosqueda, Francisco Cueva, Manuel Santana y Javier Cardoso. (Pido disculpas por omitir nombres, sin querer, de otros muchos apreciables participantes).

Fallecido Enrique Ruelas, después de algunos tropiezos que pusieron en riesgo las funciones, me hice

cargo de la encomienda. Desde entonces he podido contar con el auxilio valiosísimo de distinguidos actores, como Isabel Vázquez Nieto, Pedro Vázquez Nieto, Diego León, David Santibáñez, Bernarda Trueba, Víctor Calzada, Susy Stephens, Primo Lara, Francisco Montiel, Ramón Gasca, Salvador Santa Cruz, Jaime Pérez Hurtado, Rafael Barba, Omar Gómez, Oscar Sandoval, Andrea Maldonado, Miguel Ángel Montero, José Rubén Araujo, Arturo Gutiérrez y de todos los que forman el actual reparto, 41 personas en total, mismas a quienes entregamos aquí especial reconocimiento. Debo destacar la ayuda valiosa de mi gran amigo y excelente colaborador Hugo Gamba y de la coordinadora Lety Montes.

Vale la pena mencionar que Teatro Universitario ofrece cada año diversas obras de teatro cerrado,

con decoro y propiedad, como *El proceso* de Kafka, *El enfermo imaginario* de Molière, *Los justos* de Albert Camus, *Antígona*, *Todo por la paz*, *Don Juan Tenorio* (que lleva ya 18 ediciones) y otras muchas más, algunas de mi autoría, como *Crimen en cuatro versiones* o *Hablemos claro*.

El mejor regalo que yo puedo tener en esta fecha consiste, ni más ni menos, en estar aquí después de 60 años, todavía vivo, al servicio de la Universidad y de Guanajuato. Muchas gracias.

CERVANTES EN

GUANAJUATO

LIC. ENRIQUE RUELAS

El año de 1952, merced al apoyo del Lic. José Aguilar y Maya, Gobernador del estado de Guanajuato, y a iniciativa del Lic. Antonio Torres Gómez, Rector de la Universidad, fueron creados el Departamento de Drama y la Escuela de Arte Dramático de la misma Universidad de Guanajuato.

Su creación, en el seno de la gloriosa institución guanajuatense, obedeció al doble imperativo del arte y la cultura; por una parte, la imprescindible y fecunda labor de su extensión universitaria por uno de sus medios más eficaces, la expresión de la cultura a través del arte teatral; por la otra, la incorporación del Arte Dramático a los lineamientos universitarios contemporáneos. Esto ha significado, por primera vez en la vida universitaria mexicana, la dignificación del Arte Dramático y la saludable resolución de un problema artístico y social de luengas preocupaciones.

El proceso de la Escuela de Arte Dramático, orientado hacia la educación —no solamente instrucción— del elemento humano, teniendo como base la gradual profundización de la cultura teatral, ha sido satisfactorio. Predominan los estudios literarios, considerándose que el contacto del estudiante con la obra dramática es fundamental, y que,

ante todo, el artista y el técnico deben ser individuos cuya cultura –conocimiento de las disciplinas literarias afines– sea la raíz del arte en el futuro. El movimiento teatral debe empezar por la formación del público, y nada mejor que la preparación de un elemento humano, destinado, a su vez, a la tarea de preparar al niño, al adolescente, al joven, para la comprensión plena, la receptividad y el buen gusto de esta compleja rama de las artes. La Escuela de Arte Dramático de la Universidad de Guanajuato no está únicamente dirigida a la formación de actores, su principio es la impartición de la cultura dramática, sus fines la preparación del elemento humano en las distintas fases del proceso dramático.

El Teatro Universitario de Guanajuato orienta su labor a la realización de estos propósitos. Sus representaciones en teatro cerrado –concebidas como práctica total– son obras de buen gusto, correctas facturas técnicas, accesibles y atractivas. “Arsénico y Encajes”, año de 1952, constituye una parte de su labor; otra, las empresas de mayor envergadura, las de cultura popular, de difusión universitaria y experimentación artística de legítimas ambiciones. “Entremeses Cervantinos”, años de 1953 y 1954. Alternando estas actividades con el espíritu que

anima a la Escuela de Arte Dramático de la Universidad de Guanajuato, el Departamento de Drama coordina, procura y asienta la vida del teatro en el alma de la provincia. Esta labor es de años, no de días; de trabajo y cariño, no de soplo mágico. Su plan es a largo plazo, pero seguro, para que en un futuro cercano o lejano, la provincia sea la voz más auténtica del teatro en México.

“Entremeses Cervantinos”. Esta es una vieja idea acariciada con delectación; no es la primera vez que un experimento mueve mis empeños. Lo hice cuando “El Emperador Jones”, de E. O’Neill, 1950, teatro negro, con actores de color; igualmente, en “Yo he estado aquí antes”, de J. B. Priestley. En 1952 “Sumergidos”, de Cott y Saw. Y en “Electra” de O’Neill, en 1953, en sendas representaciones en un aula de la Facultad de Filosofía y Letras, con público y actores, en el mismo nivel. El primero, en torno a los actores; y cuando el intento del Teatro Chino, etc. Repito, no es la primera vez que el experimento mueve mis empeños.

En el caso de los Entremeses Cervantinos, tales afanes fueron dirigidos a un triple propósito: en primer lugar, las reflexiones sobre el teatro me llevaron a la conclusión

de que su estructura técnica ante el cine y la televisión requería de una nueva forma. Escenarios naturales, con sus representaciones periódicas, existen desde la antigüedad –desde que el hombre es teatro y “hace teatro”–, pero dándole parte viva, activa y dinámica, no se ha hecho, que yo tenga noticia.

El segundo aspecto técnico de la nueva forma es la mezcla de obras distintas de un mismo autor –en otra ocasión se hará con distintos autores– cortadas por escenas y alternándose cuidadosamente, a la manera de la técnica cinematográfica contemporánea, lo que permite un mayor interés y una variedad psicológica de fuerte impacto en el espectador.

En tercer lugar, y finalmente, la utilización de un narrador, la intervención de este elemento como personaje de la obra –su voz surge, brota, llena y satura los árboles, el aire, el empedrado, las casas, los muros, el cielo, el espacio, repito, como personaje de la obra–, ¿coro griego con ropaje técnico del siglo XX?, que explica, orienta y hace comentarios propiciando el ambiente en la medida del valor dramático del espectáculo.

Teatro, cine y radio, he aquí la fórmula pretendida, la cual –y en verdad, por su carácter popular, comicial, por su tendencia a una cierta renovación técnica, y por su verdad dramática en aras de su propia exaltación espiritual–, puede ser una de las respuestas del teatro al cine y a la televisión.

La otra respuesta, la del público hacia los Entremeses Cervantinos, es verdaderamente conmovedora. La experiencia humana –esa experiencia humana que don Alfonso Reyes atisbó de inmediato– es una de las más graves, hondas y bellas de mi vida. A esa masa humana nacional y extranjera que ha convivido con nosotros en la Plazuela de San Roque de Guanajuato, debo mi renovada fe en el Arte Dramático, y en nombre del Gobierno de Guanajuato, la Universidad y su Teatro Universitario, doy fe de nuestra admiración y gratitud. A la prensa nacional, la cual, unánimemente, nos otorgó su aliento, debemos el que nuestra labor haya sido conocida en todos los rincones del país; y en la imposibilidad material de mencionar a todos los grandes diarios y revistas que se ocuparon de los “Entremeses Cervantinos” –suman alrededor de medio millar los artículos, comentarios, notas, referencias, etc.– debemos concentrarnos a manifestar una vez más nuestro cordial agradecimiento.

Es de hacer notar que la prensa extranjera se ha ocupado también en este empeño teatral. Debo mencionar a la revista *Extra* de Buenos Aires; *La Opinión*, de Los Ángeles, California; *The Christian Monitor*, de Boston, Massachusetts; *The Chronicle*, San Francisco, California; *La Nación*, de Venezuela; *Espectador*, de Colombia; *ABC*, de España; *América*, de Washington, edición trilingüe y *Time*, de Nueva York. Los noticieros “Clasa Excelsior”, “Continental” y “Latinoamericano”, nos han dedicado

sendas notas, llevando el mensaje artístico de Guanajuato por todo México y a través de algunas naciones extranjeras. Esto es, en síntesis, el panorama de los Entremeses Cervantinos. Nos sentimos contentos, pero no satisfechos; aún hay mucho que hacer, y en la conciencia del Teatro Universitario existe un compromiso: el del trabajo, que es la mejor respuesta a la confianza que nos depositaron el Gobierno y la Universidad de Guanajuato, a cuyo patrocinio moral y material, se debe la existencia del arte teatral en ese maravilloso gesto de la patria que es Guanajuato. Nuestra Gratitud al Sr. Lic. José Aguilar y Maya, Gobernador del Estado, al Sr. Lic. Enrique Mendoza Ortiz, Secretario General de Gobierno, al Sr. Lic. Antonio Torres Gómez, Rector de la Universidad, seres cuya visión y sentido del gobierno y la cultura hicieron posible la realización de este espectáculo.

México D.F. 1954.

LOS ENTREMESES CERVANTINOS

LUIS RIUS

Los Entremeses Cervantinos en Guanajuato han sido una maravillosa exaltación del alma popular. El escenario donde se representaron no fue el de ningún teatro, ha sido una plaza: la vieja, sobria, silenciosa Plazuela de San Roque. Sin acudir a ningún artificio, presentaba en ella –al frente de la fachada de su templo de una sola torre, sus casas en torno a las cuatro desembocaduras de sus callejones– el más apropiado escenario que pudiera imaginarse. Sólo se le añadió lo que antes no tenía: una cruz hecha a semejanza del Cristo de los faroles de Córdoba, que se colocó al pie de la iglesia. Pero no ha sido esta añadidura un postizo, un objeto ornamental de quita y pon, como los que se usan en los teatros. Fue un regalo de los Entremeses a la plaza que los prohijó. La cruz y su pie son de cantera, y los delgados faroles, de hierro. Y allí se quedan para siempre.

En la inclinada superficie de piedra de la plaza aparecieron revividos, en más de setenta ocasiones, los personajes de Miguel de Cervantes. Para lograr esta ilusión, Enrique Ruelas no se valió tan sólo de sus alumnos de la Escuela de Arte Dramático, fueron ellos el núcleo principal de un formidable cuerpo de actores formados por médicos, comediantes, autoridades locales, músicos

ambulantes, abogados, burócratas, sastres, niños... el pueblo entero de Guanajuato convertido en representante cervantino. Desde los más afortunados y famosos guanajuatenses hasta el más modesto trabajador, y aun el desheredado de todo bien, han participado de alguna manera en la creación del espectáculo.

En un mismo personaje pudo advertirse este generoso concurso del pueblo entero, pues muchas veces las ocupaciones profesionales de estos inesperados actores impedían que la misma persona lo representase siempre. Así fue que caracterizaron alternativamente a Cervantes: el juez de distrito, un profesor de la Escuela de Filosofía y Letras y un prominente hombre de negocios; a don Quijote el Secretario General de la Universidad, un profesor de literatura, una mecánica y un ingeniero; de fraile predicador lo hicieron un abogado, un poeta, un médico y un fotógrafo.

Y no sólo a los que maquillados y con disfraces participaron en los Entremeses hay que recordar. De manera distinta lo hicieron otros muchos, como los vecinos de la plaza, el público más asiduo que, sentados a la puerta de sus casas o asomándose desde las azoteas, ponían a cada función marco de curiosa espontaneidad e intromisión. También el cura de la iglesia de San Roque, que digna y generosamente consintió en que sus campanas repicasen para hacer más sobrecogedora la aparición de don Quijote y Sancho, con la que culmina el festival cervantino. Hasta los animales cumplieron un

papel: caballos, burros aguadores, perros errabundos que irrumpían de improviso en la plaza como para evocar a Cipión y Berganza.

Si a todos alcanzó la gloria en este festival, no puede ser menos general y estruendoso el aplauso de quienes lo presenciaron, ni su repercusión faltó a ninguna porción del pueblo guanajuatense. Aquí convendría fijarse en la clase económicamente más menesterosa, en la menos cultivada. Ella señaló la importancia cabal de la representación de los Entremeses. Se dio el caso, en una función dedicada especialmente a los mineros, de que uno de ellos, dirigiéndose al más respetado maestro de la ciudad, que también asistía a ella, le dijera: "Siempre habría que poner obras como ésta, porque sí son de por acá y se entienden".

Grandes personalidades han venido, y vienen a Guanajuato con el único propósito de asistir a este espectáculo. ¿Quién puede negarle el título de público excepcional a Alfonso Reyes, a Rómulo Gallegos, a León Felipe y a otros que, como ellos dejaron compromisos, trabajo y comodidad durante unos días

para hacer un viaje largo con el fin de ver el Festival Cervantino de Guanajuato? Pero no se cometerá injusticia con ellos si se afirma que, en cierto sentido, público mejor que el de los mineros no lo tuvieron los Entremeses; público, en su acepción más espontánea, más ansiosa y más ingenua, que reía libremente al compás con las palabras y ademanes maliciosos de los representantes, reaccionando con oportunidad y ligereza a la incitación de las situaciones escénicas cervantinas llanas de movimiento, sin percibir en lo que se veía asunto de historia literaria, sino cosa de entretenimiento, actual, viva y hasta familiar. Un público así es al que se tenía que complacer, más que a los que se esforzaban en dar vida a las páginas cervantinas, pues gracias a él notaron hasta qué punto habrían logrado su intención y consumir el prodigio. Y nunca, como con ese aplauso final, atronador, los actores y el director se sintieron más recompensados y enaltecidos.

Pero aún hay otra cosa que apuntar, que tal vez mejor que ninguna indique la proyección popular que los Entremeses lograron. Todo lo verdaderamente popular llega a

los niños, que lo toman y hacen suyo: juegos y canciones infantiles proceden –los más duraderos– de una lejana fuente popular.

Los que vivimos en Guanajuato hemos visto muchas veces, desde que se iniciaron las representaciones cervantinas, a los niños que juegan en las calles a los Entremeses. Con medias lenguas de Cervantes, confundiendo episodios, aparecen de cuando en cuando, por los callejones de la ciudad, el soldado de “La guarda cuidadosa”, Chininos y Chanfalla, el hablador y la habladora.

También ocurrió una vez, no hace mucho, que los niños de una escuela organizaron, por su cuenta, una representación formal de los Entremeses. Sin más guion que la memoria, la llevaron a cabo completa, con prólogo y epílogo. Y sucedió que, por haber oído siempre al público de la plaza de San Roque y a los propios actores gritar: “¡Ruelas, Ruelas!”, al concluir la función, creyeron éstos que ahí terminaba el espectáculo, y no antes. Y todos ellos, en ese punto, hicieron lo mismo. Y fue lo más notable que entonces apareció en la escena improvisada del colegio un niño vestido de Ruelas; y como el verdadero lo hace para agradecer los aplausos, abrió los brazos en cruz e inclinó varias veces la cabeza.

Millares de personas han tenido la suerte de presenciar este reencuentro de Cervantes con el pueblo, y no lo olvidarán. A Guanajuato le queda la gloria de haber puesto su amor y su trabajo para conseguirlo. Y a Enrique Ruelas, más que ninguno otro, debe quedarle la inesperada satisfacción de haberse convertido una vez, por obra y gracia de los niños, en personaje real de los Entremeses, de Miguel de Cervantes.

Lista de personas

Lista de personas que intervinieron en los Entremeses Cervantinos durante el período del 20 de Febrero de 1953, fecha en que se iniciaron, al 31 de mayo de 1954:

Miguel de Cervantes

Lic. Armando Olivares C.
Lic. Raúl Aranda Torres
Lorenzo de Bilbao A.

Don Quijote

Lic. José Ibarguengoitia y Ch.
Eugenio Tayz
Lic. Raúl Aranda Torres
Ing. Enrique Pérez Cancio
Prof. Luis Rius
Miguel M. del Campo
Ing. Oswaldo Abreu
Lic. J. Jesús Gutiérrez
Roberto Domínguez

Sancho Panza

Jorge Manjarrez
Erasmus Villafaña
Juan Ignacio Varela
Miguel Ramírez C.

Rinconete y Cortadillo

Carlos Castro
Concepción Aguado
Alfredo Santibáñez
Jorge Castro
Blanca Malo

Gitanilla

Teresa Quezada
Elba Cruces
Clemencia Téllez

Caballero Romántico

Luis Pérez Huarte
Vicente Martínez S.
Víctor Ortiz
Ing. Oswaldo Abreu

Dama Enamorada

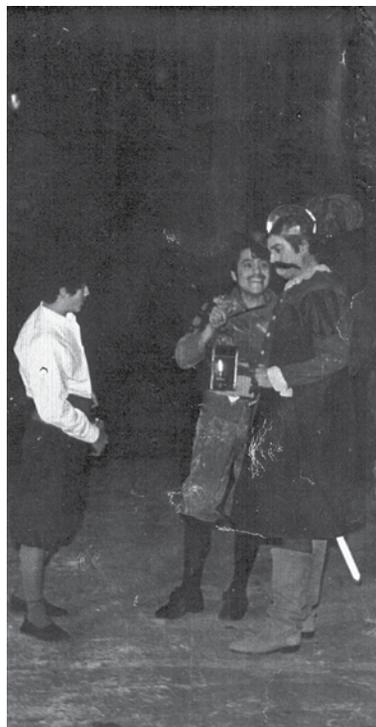
Teresa Quezada
Elba Cruces
Ma. Clemencia Téllez

Caballero Padre de la Dama

Salvador Lanuza
Francisco Salazar
Prof. Horacio López S.
Ramón del Pozo

Escuderos

Filiberto Procel
Ramón del Pozo
Miguel M. del Campo
Francisco Padró
Miguel Ramírez
Raúl Rodríguez

Lic. Vidriera

Antonio Corona
Enrique R. Zozaya
Lic. Fernando Corona
Pedro Buchaman

Frailes

Alfonso Prado
José Vázquez Moreno
Dr. Eugenio Illades
Luis Cabrillo "Mustafá"
Francisco Serrano

Cura

J. Guadalupe Herrera
Alfonso Prado

Animero

Lic. J. Jesús Gutiérrez
 Miguel M. del Castillo
 Lic. Fernando Corona
 Ing. Ignacio Valera
 Alfonso Negrete
 José Hernández
 Manuel M. del Campo

Sereno

Manuel M. del Campo
 Antonio Corona Ch.
 Ignacio Valera

Dama de la Silla

Hilda Ávila
 Cristina Guerrero

Transaderas

Humberto Guevara

Ciego

Luis Pablo Castro
 Salvador Lanuza
 Luis Ferro

Gañanada Manchega

Erasmus Villafaña
 Gabriel Montero
 Antonio Montero
 Alfonso Villafaña
 J. Carmen Ríos Rogerio

Barbero

Erasmus Villafaña

Aguadora

Blanca Malo
 Zoila Zambrano
 Nelly Luz Ferro
 Clemencia Téllez
 Celia Manteca

La Guarda Cuidadosa**Soldado**

Lic. Pedro F. Ortiz

Sota Sacristas

Antonio Sánchez

Limosnero

Luis Pablo Castro
 J. Jesús Gutiérrez

Vendedor de Telas

Humberto Guevara

Cristinica

Aurora Ramírez del Pozo
 Clemencia Téllez

Zapatero

Luis Ferro

Grajales

Luis Pablo Castro
 J. Jesús Gutiérrez

Amo

J. Jesús Domínguez P.

Ama

Rebeca Gómez S.
 Rosa U. de Trueba
 Gloria A. de Martín del Campo

Los Habladores**Roldán**

José Hernández

Sarmiento

Prof. Guillermo Puga
 J. Jesús Gutiérrez

Doña Beatriz

Gloria A. de M. del Campo
 Virginia Smith

Inés

Lucila Carmona

Alguacil

Luis Ferro

Procurador

J. Jesús Domínguez P.

Escribano

Manuel M. del Campo
Antonio Corona
Lic. Eugenio Trueba O.
J. Jesús Domínguez

Corchete

Miguel M. del Campo
Ramón del Pozo
Raúl Rodríguez
Francisco Padró
Fulgencio Sánchez F.

Retablo de las Maravillas

Chanfalla

Humberto Guevara

Chirinos

Virginia Smith
Gloria A. del Martin del Campo
Luz M. Villalobos

Rabelín

Hilda Paul
Hilda Ávila

Alcalde

J. Jesús Zepeda

Regidores

Manuel M. del Campo
Lic. Eugenio Trueba O.
Antonio Corona
J. Jesús Gutiérrez

Escribano

Guillermo Puga
J. Jesús Gutiérrez

Teresa Repollo

Amalia V. de Ferro

Juan Castro

Antonio Ramírez del Pozo
Blanca Malo

Furrier

Antonio Sánchez
Raúl Rodríguez

Sobrino Repollo

Concepción Aguado
Clemencia Téllez
Blanca Malo
Elva Cruces
Teresa Quezada

Aldeanas

Lilia Paul
Clemencia Téllez
Hilda Paul

Blanca Malo
 Begoña Bilbao
 Nelly Luz Ferro
 Alicia Illades
 Josefina Estrada
 Zoila Zambrano
 Rosa U. de Trueba
 Josefina R. de Castro
 Aurora G. de Olivares
 Amalia V. de Ferro
 Matilde Rangel
 Blanca Smith
 Berta Lanuza
 Celia Manteca
 Ma. Luisa Mendoza
 Carmen V. de Ávila
 Eréndira García P.
 Margarita Villaseñor
 Magdalena Villaseñor
 Margarita R. Garcidueñas
 Estela Díaz G.
 Rebeca Gómez
 Estela Ruíz
 Evelin Morrill
 Eugenia Olivares
 Magdalena Romero
 Ma. Elena Olivares

Soldado o Aldeanos

Carlos Ávila R.
 Miguel Ramírez

Rodolfo Morrill
 J. Carmen Ríos Rogerio
 Erasmo Villafaña
 Gabriel Montero
 Antonio Montero
 Alfonso Villafaña
 Jorge Santibáñez
 Dr. Alfonso Ávila R.
 Luis Rodríguez
 Ramón del Pozo
 Raúl Rodríguez
 Miguel M. del Campo
 Francisco Padró
 Enrique Romero
 J. Jesús Domínguez
 Antonio Sánchez
 Alfonso Negrete
 Prof. Luis Villoro
 Enrique Valera
 Evelin Morrill
 Ma. de los Ángeles Contreras
 Fulgencio Sánchez F.

Niños

Silvia Lanuza
 Carlos Castro
 Josefina Castro
 Jorge Castro
 Alfredo Santibáñez García P.
 Nelly Luz Ferro Rangel
 Ma. Luisa M. del Campo
 Ma. Teresa M. del Campo

Antorcheros

Miguel Ramírez
Humberto Guevara
J. Jesús Domínguez
Antonio Sánchez

Dirección

Lic. Enrique Ruelas Espinosa

Asistente del Director

Lic. Eugenio Trueba O.
Luis Pablo Castro

Coordinador General

Prof. Josefina Z. Vda. de Romero

Adaptación literaria del Prólogo

Lic. Armando Olivares C.

Narración

Lic. Eugenio Trueba O.
Lic. Enrique Ruelas E.

Asesor Artístico

Manuel Leal

Jefe de Producción

Sr. Benjamín Smith

Iluminación

Sr. Benjamín Smith
José Gutiérrez

Encargados de Iluminación

José Gutiérrez
Enrique R. Zozoya
Alfredo Becerril

Sonido

Alfredo Malo
Alfredo Becerril

Campanero

Ing. Enrique Pérez Cancio
Félix Malo Rocha
Alfredo Becerril
Alberto Gironella
Gloria A. de M. del Campo

Diseño

Rosa U. de Trueba

Vestuarios

Rosa U. de Trueba
Gloria A. de M. del Campo
Josefina Z. de Romero
Hilda Ávila
Virginia Smith
Rebeca Gómez
Blanca Malo
Aurora R. del Pozo
Lucila Carmona

Maquillaje

Ma. Luisa Zorzoya
Josefina R. Castro
Aurora G. de Olivares
Evelin Morrill

Ayudantes de Maquillaje

Blanca Malo
Guadalupe R. de Ugalde
Gloria A. de M. del Campo
Prof. Josefina Z. Vda. de Romero
Isabel C.

Peinadores

Gloria A. de M. del Campo
Josefina R. de Castro
Celia P. V. Vda. de García L.
Antonio Sánchez
J. Jesús Domínguez P.
Ma. Eugenia Olivares

Traspunte

Prof. Josefina Z. Vda. de Romero
Amalia V. de Ferro
Lucila Carmona
Blanca Malo
Gloria A. de M. del Campo
Hilda Ávila

ESCÚCHANOS EN VIVO

TRANSMISIÓN A LAS 12:00 HRS

GUANAJUATO

970 AM / 100.7 FM

LEÓN

91.1 FM

SAN MIGUEL DE ALLENDE

91.3 FM

WWW.RADIOUNIVERSIDAD.UGTO.MX

LA UNIVERSIDAD
DE GUANAJUATO
EN EL FESTIVAL
CERVANTINO

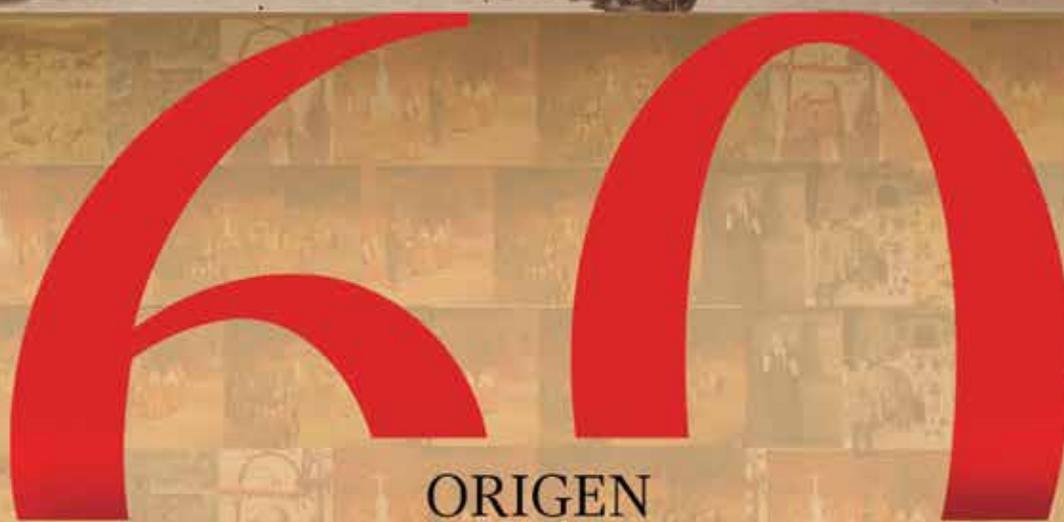
UNIVERSIDAD
DE GUANAJUATO

DIRECCIÓN DE
EXTENSIÓN
CULTURAL

UNIVERSIDAD
DE GUANAJUATO

ORIGEN

Teatro Universitario 1953 - 2013

Aniversario de los

ENTREMESES CERVANTINOS

Miguel de Cervantes Saavedra

41 Festival Internacional Cervantino

Orquesta Sinfónica
de la Universidad de Guanajuato

60 Aniversario

UNIVERSIDAD
DE GUANAJUATO