

POLEN | UG
COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EXTENSIÓN

LA UG EN EL FIC

UNIVERSIDAD
DE GUANAJUATO

Año 2
OCTUBRE 2015
Revista gratuita
23

CONTENIDO

OCTUBRE 2015

El teatro que transformó una identidad, Entremeses Cervantinos: Patrimonio Artístico de Guanajuato _____	6
Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato _____	18
Grupos y Talleres Artísticos _____	26
Polen UG en Campi _____	35
Cine Club _____	41
Espacios de Arte _____	65
Radio Universidad de Guanajuato _____	104
El Pasado de la Universidad _____	106
Teatro Universitario de Guanajuato, patrimonio intangible _____	111

Dr. Luis Felipe Guerrero Agrípino: Rector General / Dr. Héctor Efraín Rodríguez De La Rosa: Secretario General / Dr. José Luis Lucio Martínez: Secretario Académico / Mtro. Jorge Alberto Romero Hidalgo: Secretario de Gestión y Desarrollo / Dra. Sara Julsrud López: Directora de Extensión Cultural / Lic. Eduardo López Goerne: Director de Enlace y Comunicación

POLEN UG / **Editor:** Mauricio Vázquez González / **Coordinación General:** Ztla Santana Macías / **Difusión:** Gustavo González Quintanilla / **Colaboraciones:** Rolando Briseño, Josep Jofré, Guadalupe García, Samantha Miguel, Montserrat Alejandri, Areli Vargas, Laura Lozano y Dalia Tovar / **Diseño:** Dirección de Comunicación y Enlace / **Corrección:** Programa Editorial e Imprenta, Edgar Magaña / **Distribución:** Coordinación de Difusión y Redes de Extensión, Coordinación Administrativa DEC / **Impresión:** Marvel / **Tiraje:** 300 ejemplares / **Portada:** 2012 - Josefina Temín, Libélulas, (serie de 7), Acero pintado, 67x120x68cms (7)

Nuevamente nos reunimos en torno a uno de los festivales culturales más importantes de Latinoamérica y del mundo, que surgió bajo la impetuosa del teatro cervantino universitario.

Este año, la Universidad de Guanajuato refrenda el compromiso de asumir el reto de participar de manera activa y relevante en el Festival Internacional Cervantino (FIC) a través de sus grupos artísticos, instituciones culturales y espacios.

Como cada edición del Festival, desde su inicio, se representarán los tradicionales Entremeses Cervantinos por el Teatro Universitario, puesta en escena ininterrumpida desde el año 1953, además del *Retabillo Jovial* de Alejandro Casona, llevada a escena por el maestro Enrique Ruelas, y donde una de las obras que la componen se inspira en la segunda parte del Quijote de Miguel de Cervantes, de la cual festejamos este 2015 los cuatrocientos años de su publicación. Dos representaciones que gozan del gusto popular y de la crítica gracias a su vínculo estrecho con la ciudad de Guanajuato.

También se representará la obra *Dos hombres en la mina* de Ferenc Herczeg, una extraordinaria adaptación de Enrique Ruelas quien montó la obra en un escenario natural: la mina El Nopal.

El ballet floklórico, una presencia ya constante en el Festival, presentará una producción especial titulada “Tierra y Tradición”, mientras que nuestra Estudiantina, la primera estudiantina universitaria en México, ofrecerá un homenaje al cantante guanajuatense José Alfredo Jiménez.

El coro universitario se integra al FIC por segunda ocasión, con un programa inspirado en los países invitados Chile, Colombia y Perú, que junto con nuestro país forman la Alianza del Pacífico, a quienes damos la más cordial bienvenida, seguros de que esta privilegiada oportunidad de conocer su cultura estrechará los lazos económicos y sociales que nos unen.

Por cuarta ocasión destaca la presencia del Ensamble Barroco, formado principalmente por estudiantes universitarios; así como la agrupación Los Tiempos Pasados, una de las más apreciadas por el público nacional e internacional, que desde su fundación ha estado estrechamente ligada a nuestra Universidad.

La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, bajo la dirección de su director titular Roberto Beltrán Zavala, ofrecerá dos destacados programas en el marco del FIC, en uno de ellos se interpretará la *Obra para flauta* de Enrico Chapela, encargo especial del Festival, y la Sinfonía núm. 2 de Sibelius, en honor a los 150 años del nacimiento de este compositor finlandés. La OSUG se presentará en dos espacios: el Teatro Bicentenario de la ciudad de León y en el Teatro Juárez de la capital del estado.

El Cine Club universitario desarrollará el ciclo “La información y el conocimiento” en las Escalinatas de la Universidad, en el cual se proyectarán 19 cintas, cuatro de ellas exhibidas en el marco del 40 aniversario del Centro de Capacitación Cinematográfica; mientras que en el Auditorio Euquerio Guerrero se llevará a cabo el ciclo “El cuestionamiento del cine”.

Los espacios de arte universitarios albergarán seis interesantes exposiciones: “El maíz es nuestro sustento”, obra del destacado artista Francisco Toledo, en la Galería Hermenegildo Bustos; la instalación “Trineee Ellitsgaard” en la Galería Polivalente, y “Ulises I, una misión al espacio” de Juan José Díaz Infante en el vestíbulo de la Galería Polivalente. Así como tres exposiciones fruto de la colaboración de la Universidad de Guanajuato con diversas instituciones: “El arte de la medicina ancestral”, fotografía de Maruch Sántiz, curaduría de Ingrid Suckaer, con la participación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en la Galería Jesús Gallardo; “La vitalidad de las formas”, esculturas de Josefina Temín, en la Galería Arte Contemporáneo del Corredor Artístico Tomás Chávez Morado; y “La mirada de lo invisible, diálogo entre poesía y gráfica. A Octavio Paz 100 años”, curaduría de Alberto Ruy Sánchez, en colaboración con la Revista *Artes de México*, en la Galería El Atrio.

La Radio Universidad de Guanajuato, primera en transmitir los eventos del Festival, realizará la cobertura y grabación de más de 60 conciertos, los cuales serán retransmitidos en otras radios universitarias como la de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana y las universidades de los estados de Colima, Michoacán, Yucatán, Tabasco y Aguascalientes, entre otras. Asimismo, estarán disponibles en la página web de la radio.

Como ocurre en cada edición, se facilitarán diferentes espacios universitarios para diversas actividades del FIC, como el Teatro Principal, el Salón del Consejo Universitario, Auditorio General de la Universidad, Escalinatas de la

Universidad, Auditorio del Departamento de Minas, Auditorio de la Unidad Belén, Auditorio Euquerio Guerrero, salón de Actos del Departamento de Derecho, Mesón de San Antonio y los espacios de arte y galerías.

En suma, la Universidad de Guanajuato participa con 452 artistas universitarios y con una inversión total de \$9,720,000.00, de los cuales \$6,370,000 son en recursos humanos y espacios.

Cabe mencionar que por segunda ocasión la Academia Cervantina fomentará la formación de alta calidad de jóvenes instrumentistas, esta vez mediante la interpretación de la obra *Sketches of Briefness* de Edgar Barroso, compositor egresado de nuestra Universidad reconocido internacionalmente.

El Ensamble Academia Cervantina realizará seis presentaciones en comunidades desfavorecidas del estado de Guanajuato, como parte de la iniciativa “Cervantino para Todos”, proyecto que los universitarios festejamos, convencidos de que la difusión del arte y la cultura debe regirse por un profundo compromiso social.

La Universidad de Guanajuato ofrecerá un programa diverso que muestra el talento y la calidad de los grupos artísticos y de los artistas universitarios, comprometidos con el desarrollo cultural del estado y del país, consciente de su responsabilidad en continuar la herencia cervantina iniciada en 1953 con la puesta en escena de los Entremeses de Miguel de Cervantes, misma que transformó la realidad cultural de la ciudad, brindándole la vocación cervantina que la distingue.

Damos la más cordial bienvenida a los países invitados y al estado de Morelos, especialmente a sus artistas, cuya presencia saludamos, seguros de que disfrutaremos de su importante tradición cultural.

Finalmente, me permito recordar que este año estamos festejando el 70 aniversario de la transformación de Colegio del Estado a Universidad de Guanajuato, una historia de progreso y constante renovación, en la cual ha destacado el proyecto cultural universitario, contribuyendo en la construcción de nuevas oportunidades artísticas, como este Festival del arte, la cultura y el espíritu. Sean bienvenidos a la ciudad de Guanajuato y a su Universidad.

Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino

Rector General de la Universidad de Guanajuato

EL TEATRO QUE TRANSFORMÓ UNA IDENTIDAD

Entremeses Cervantinos: Patrimonio
Artístico de Guanajuato

Por: Rolando Briseño León

La historia cultural reciente de la ciudad de Guanajuato registra un fenómeno ligado a su vida cotidiana, a su arquitectura novohispana y del siglo XIX, a su universidad, al arte escénico popular y a la literatura del Miguel de Cervantes. Todos estos factores han consolidado, en más de medio siglo, a uno de los íconos del teatro universitario en México: los Entremeses Cervantinos del Teatro Universitario de Guanajuato; ambos patrimonio artístico. Con la creación de la Universidad de Guanajuato, en 1945, el otrora Real de Minas comienza a experimentar procesos políticos, económicos, sociales y artísticos que impulsaron la transformación de su propia identidad cultural. Si bien nace como uno de los principales centros capitalistas de la Nueva España, en la segunda mitad del siglo XX la ciudad minera y sus habitantes logran desarrollar un proceso cultural —en cinco décadas— que al principiar el siglo XXI la devela como cuna iberoamericana de Cervantes. Con la diversificación de su economía, actualmente sustentada en la actividad turística, Guanajuato se configuró como símbolo del cervantismo en el horizonte americano, dejando atrás casi cinco centurias de actividad minera.

El Teatro Universitario de Guanajuato (TUG), que surge en 1952 —con la creación de la Escuela de Arte Dramático y el estreno en teatro cerrado de la obra *Arsénico y Encaje Antiguo*, de Kesselring— bajo la iniciativa de los juristas Armando Olivares Carrillo, Eugenio Trueba Olivares y la dirección de Enrique Ruelas Espinosa, fue un factor determinante en la diversificación de la identidad local y de su economía. Textos dramáticos, espacios públicos e inmuebles del siglo XVIII, técnicos de audio e iluminación, maquillistas, encargados de vestuario y utilería, animales, niños, actores, directores, autoridades universitarias y espectadores, edificaron un patrimonio teatral con capital cultural. En el contexto de las ciudades declaradas por la UNESCO Patrimonio Mundial y Patrimonio Cultural de la Humanidad, Guanajuato destaca como ejemplo singular de una vocación cervantista, capaz de generar, desde su pueblo, manifestaciones artísticas en donde lo cotidiano y la escenografía natural participan activamente con el teatro. En entrevista añeja e inédita, el crítico mexicano José Antonio Alcaraz aseguraba: “Al dejar que los animales, las campanas, la torre adjunta, la nube que pasa, se incrustaran, se adhirieran a un contexto al que siempre pertenecieron, Ruelas demostró su inteligencia y su conocimiento real de la obra de Cervantes”. Esta veta del TUG se hizo pública para la celebración de un congreso de rectores de

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) el 20 de febrero de 1953. La encomienda fue para Enrique Ruelas, quien desde 1947 había propuesto a sus coterráneos hacer teatro al aire libre. Esta vez alentado por el entonces rector, Antonio Torres Gómez. “Desde entonces Guanajuato rinde homenaje continuo al Príncipe de los Ingenios”, escribió Enrique Ruelas para conmemorar los 25 años del TUG. El planteamiento general tomaba como premisa la influencia ideológica del teatro popular francés de finales del siglo XIX, que se distinguió por “la democratización del teatro”, el teatro a la escena pública. Usando técnicas cinematográficas, Ruelas montó el entremés *El retablo de las maravillas*, al cual, por su duración corta, adicionó *La guarda cuidadosa* y *Los habladores*, piezas breves que entremezcló e incluyó un prólogo y un epílogo con una narración alusiva a la época que vivió Miguel de Cervantes, según relata Juan Francisco Arellano Heredia en la biografía de Enrique Ruelas Espinosa, *Teatro Pasión y Docencia*.

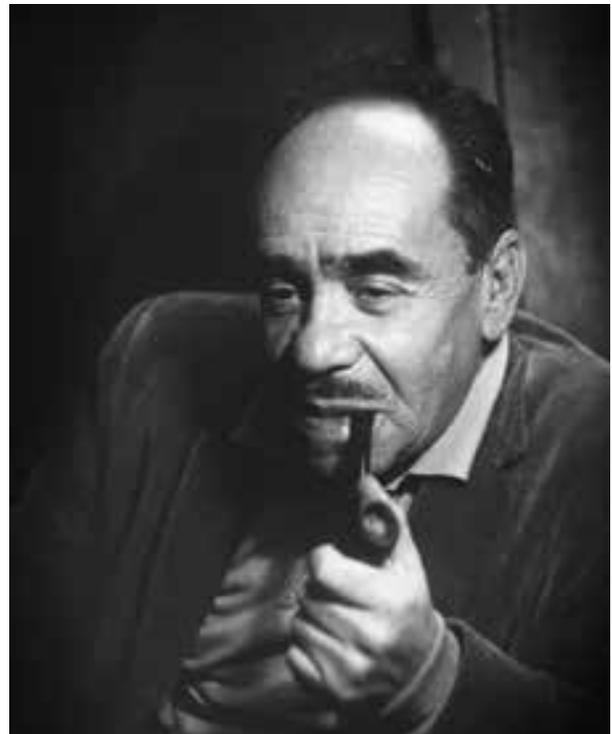
Nadie más imaginó que una decrepita ciudad minera de la meseta central de México pudiera servir como escenario natural para los personajes de la novelística en lengua española. Así surgió un territorio más para el nacionalismo, que por esos años generó una de las principales discusiones entre intelectuales, artistas y políticos, en la búsqueda de diversas respuestas que conformaron una historiografía del nacionalismo cultural mexicano del siglo XX. Para entender el proceso histórico que siguió la vida cultural mexicana en ese período, Rodrigo Gutiérrez Viñales nos explica en “El papel de las artes en la construcción de las identidades nacionales de Iberoamérica”(en *Historia Mexicana*, vol. LIII, núm. 2, El Colegio de México): “El proceso de reconquista espiritual de América que España inició a finales del siglo XIX y potenció en especial, tras la pérdida de sus últimas colonias de ultramar en 1898, introdujo una variante olvidada hasta entonces en la construcción de la identidad nacional: el ‘hispanismo’. Llamado a rescatar de las tinieblas tres siglos de cultura vilipendiados, esta ideología apoyada por pensadores, literatos, artistas y políticos de ambas orillas, se convertía en uno de los factores decisivos para la afirmación de la identidad nacional y americana en las primeras décadas del siglo XX”.

En los años cincuenta, la ciudad de Guanajuato estaba representada por una sociedad completamente mestiza, algo que más tarde el crítico de arte José Antonio Alcaraz calificó de “fauna guanajuatense vertida a la ta-

rea literaria de Cervantes”, al hablar de los recursos naturales de que dispuso el director de escena Enrique Ruelas Espinosa para el montaje de los Entremeses. Muchas familias guanajuatenses como los Castro, los Ferrero, los Olivares, los Domínguez, los Gutiérrez, los Ávila, entre muchas otras, realizaron un esfuerzo comunitario enorme para llevar a escena los Entremeses, sus hijos prácticamente nacieron en el teatro. Varios matrimonios se gestaron en los ensayos y presentaciones.

A través de un proceso arduo de aprendizaje y trabajo conjunto, el teatro vivo de Guanajuato se instituyó como patrimonio individual y colectivo. Ha representado un capital cultural, tanto para propios como para extraños. Un fenómeno social, económico y artístico que diversificó la identidad local mediante la recuperación de un pasado que pertenece a la ciudad y a sus ciudadanos. El académico Armando Partida asegura que la tradición que se inicia con los Entremeses Cervantinos y con el Festival Internacional Cervantino es la recuperación de un pasado que también nos pertenece: “Cervantes también nos pertenece, mediante la cultura novohispana y la identificación de esa cultura hispánica en los escenarios de la Nueva España le da un doble valor, y al mismo tiempo es la recuperación tanto de la arquitectura como del ámbito, del ambiente, de los textos dramáticos, pues aumenta la perspectiva, aumenta la importancia de esa identidad cultural nacional”.

En algunas ciudades mineras, edificadas desde el siglo XVI, primero por colonizadores españoles y después por mestizos y criollos, la identidad hispanista tuvo nichos portentosos. La sui géneris ciudad de Guanajuato, considerada hoy Capital Cervantina de América, es una de ellas, tal vez la más ligada al nacionalismo hispanista mexicano. En cuanto a la tradición historiográfica de lo nacional, la académica Rita Eder, señala: “El origen de la historia del arte en México está ligado a una condición poscolonial y a la necesidad de reinventar las tradiciones de la nueva nación que se divisaba en tiempos de la Reforma”. Mediante la diversificación de las identidades es posible establecer territorios imaginarios, la apropiación de conductas por medio del teatro popular trae consigo una carga de tipo territorial. El parecido de los paisajes urbanos descritos en las novelas ejemplares hace de la ciudad de Guanajuato un escenario ejemplar. Para Fernando Redondo Benito, presidente del Centro UNESCO Castilla-La Mancha, la ciudad de Guanajuato es territorio del Quijote, por haber recobrado el alma y el espíritu de los personajes de Miguel de Cervantes: “En México y especialmente en Guanajuato se ha conseguido no solo hacerlo como un personaje propio de la cultura guanajuatense, sino también se ha logrado que desde este lugar se expanda al resto del mundo, asumiendo, muchas veces, ideales, pensamientos, formas de ser, actuar y pensar, en ese lugar de la esperanza. Guanajuato aporta a ello, a través de Cervantes, del Quijote, de Sancho, juego dual, de realidad-sueños, posible-imposible, visible-invisible”. Son pocos los ejemplos en la historia de los

procesos culturales del siglo XX en México que nos permiten visualizar con nitidez la conformación de una de las muchas identidades locales. Desde el punto de vista del patrimonio artístico, la ciudad ha generado obra en los campos literario, pictórico, arquitectónico, cinematográfico y teatral. El académico guanajuatense Luis Palacios explica la presencia de grandes artistas del cine y la literatura, quienes fijaron su vista en esta ciudad minera mexicana para realizar obra: “En los años cincuenta Luis Buñuel vino a filmar una película en Guanajuato, al mismo tiempo Carlos Fuentes escribía la novela *Las buenas conciencias*, es decir, grandes artistas del cine y la literatura ya habían detectado a Guanajuato como una ciudad muy especial, y ahí está el valor de Ruelas, de Trueba, de Olivares y de la gente que hizo los Entremeses Cervantinos, porque ellos captaron ese espíritu y lo cristalizaron en ese espectáculo y dimensionaron a la ciudad”.

En lo que toca a las artes escénicas, fue Enrique Ruelas el que tuvo la visión de aprovechar los escenarios naturales para sus montajes, pero también fue quien propició la identificación de los ciudadanos con los personajes de la narrativa de Cervantes. Los personajes de este y de otros autores españoles fueron asimilados por quienes convergieron en el TUG, tanto los de escena como los espectadores. Al hablar, en entrevista, del tema escenográfico, el académico Hernán Ferro de la Sota considera que lo más importante de una ciudad es su gente, explica que la simbiosis que se da entre ciudad en su parte material, en su parte morfológica con el teatro, es extraordinaria: “Guanajuato sí es un

escenario. Es el escenario cotidiano, es el escenario de la vida. Realmente ahí es en donde se encuentra el valor de la obra de Cervantes, y es ahí la visión de toda esa pléyade de gentes que hicieron posible esta experiencia de teatro callejero. Pero más que callejero es un teatro que a principios del siglo XXI lo podríamos denominar, con toda justicia, como teatro urbano. La mística del teatro, como la nombró Ruelas, dio oportunidad a la gente de entrar en relación con el ambiente y con el espíritu escénico". Por su parte, José Ramón Enríquez expresó en entrevista que hacer ese tipo de teatro fue una idea extraordinaria del maestro Ruelas: "Recupera y recoge la idea misma de Cervantes. Cervantes en algún momento dice: yo no necesito de esos aparatitos escenográficos; sino que todo mi aparato está en un saco, como me enseñó mi maestro Lope de Rueda. Entonces que en México se haya recuperado el espíritu de Cervantes para hacer Entremeses en las calles y con la gente, es extraordinariamente rico".

Este patrimonio teatral hizo de la ilusión escénica una forma de participación individual y colectiva en la que estudiantes, amas de casa, maestros, párrocos, músicos, perros, burros, caballos, aguadores, sastres, transeúntes y familias enteras, convivieron haciendo y disfrutando teatro, lo mismo en plazuelas, que en laderas y callejones, en vecindades y socavones. Estos escenarios naturales, como espacios de significación y convergencia social, pertenecen a tipos de patrimonio distintos, por sus valores histórico, arquitectónico, estético, pero también por ser los sitios de convivencia e identificación de sus habitantes. Son espacios en donde

el espectador y el creador se funden con los personajes literarios y las atmósferas escenográficas reales. En algún momento de la segunda mitad del siglo XX, el escenógrafo mexicano Julio Prieto le dijo al director de teatro Enrique Ruelas Espinosa que había sido superado como escenógrafo, Ruelas preguntó por quién y Prieto respondió que por los albañiles del siglo XVII que construyeron el Templo de San Roque, y que siglos más tarde, con el montaje de Entremeses, adquirió la connotación de escenario natural. Solo un objeto fue añadido para acentuar la atmósfera del escenario natural. Por iniciativa del pintor Manuel Leal, quien era el director artístico, se colocó la cruz de los faroles en el centro, réplica de la que existe en la ciudad de Córdoba en España.

Así, a lo largo de cinco décadas, el TUG fue edificando un repertorio proclive al teatro clásico español: tres entremeses de Miguel de Cervantes, que se representan, hasta

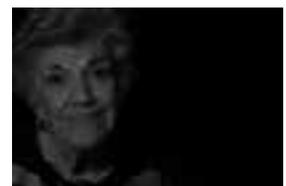
hoy, en el atrio del Templo de San Roque; *Los pasos de Lope de Rueda* (1955), que se escenificaba en la Plazuela de Mexiamora y después en San Cayetano; *Yerma* (1963), de Federico García Lorca, que se montó en San Matías, junto al lecho del río, posteriormente en Pueblito de Rocha durante 13 años; *El retablillo jovial*, de Alejandro Casona (1957), que fue escenificada en el Mesón de San Antonio; *El caballero de Olmedo* de Lope de Vega en el barrio de San Javier; *Las estampas del Quijote* (1972), en la plazuela de Cata, y *Dos hombres en la mina* (1979) de Ferenc Herczeg, que se representa en el interior de la mina del Nopal. Esta última rescata, por otra parte, la identidad minera que posee la ciudad y sus pobladores, a manera de homenaje a todos aquellos hombres que de alguna manera nacieron, crecieron y murieron en las minas de plata.

Todas estas obras dirigidas por Enrique Ruelas, al utilizar escenarios naturales de la ciudad e incluir la participación de los propios pobladores, fueron dando un carácter patrimonial a la manifestación artística impulsada desde el TUG, que a la postre representó parte importante del patrimonio artístico de los guanajuatenses.

Como patrimonio efímero y factor de desenvolvimiento de la ciudad y sus habitantes, el TUG y su repertorio reúne: la arquitectura teatral tangible en el cotidiano; los textos dramáticos de Cervantes que fueron seleccionados para ser representados; los vestuarios distintos que han utilizado por generaciones, desde los primeros cuya carga dramática los hacía llenos de realismo, hasta el vestuario teatral actual; personas extraídas de su ámbito cotidiano para interpretar y apropiarse de los personajes. En esto consistía la posibilidad de crear la ilusión escénica. Este patrimonio cultural y artístico se hace tangible en las colecciones familiares de fotografías de las representaciones, cincuenta años de historia fotográfica que dan testimonio visual de una memoria que sobrevive en el creador y en el espectador. Gracias a la colaboración de la actriz Alba Mora Córdova y de Josefina Castro, principalmente, hemos podido recuperar esa memoria fotográfica resguardada en las colecciones particulares.

El Proyecto Político de Luis Echeverría Álvarez

Con una trayectoria de dos décadas de representaciones, el TUG dio madeja a un tejido social, artístico y económico ligado a la obra de Cervantes. El 29 de septiembre de 1972 nace el Festival Internacional Cervantino (FIC), un proyecto cultural anhelado pero insospechado para el

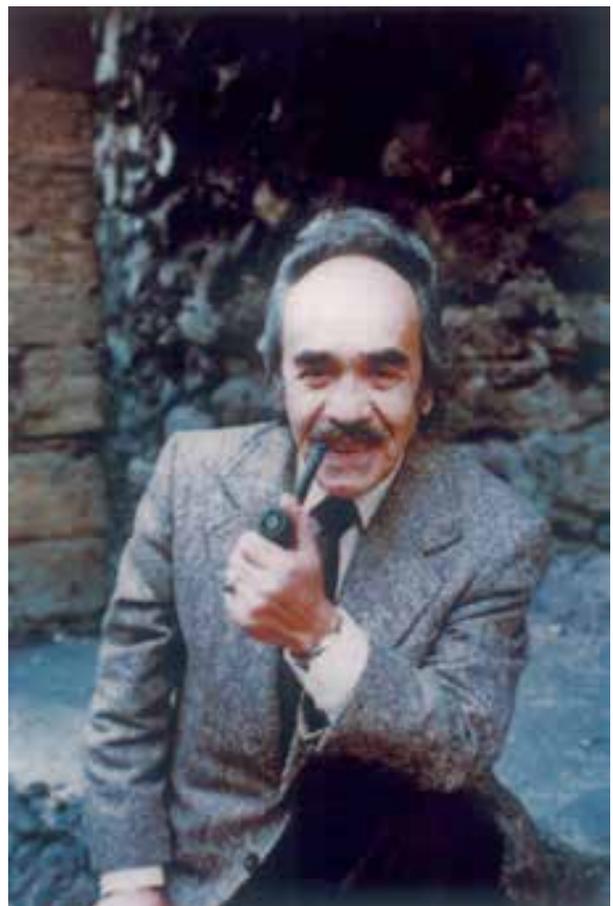

grupo del TUG. El entonces presidente de la república, Luis Echeverría Álvarez, emite el decreto de creación. Echeverría ya conocía los Entremeses, fue delegado del PRI en Guanajuato, conoció las ideas artísticas de los intelectuales que se reunían en el departamento del callejón del Venado. El actor Enrique Hagen nos cuenta la historia de cómo surge el FIC: “Una idea que surgió en un congreso internacional en Panamá, en que se estableció que tuviera lugar una celebración de un Año Internacional del Turismo para las Américas. Al llegar el presidente Echeverría y haber ofrecido a México como sede del evento, recurrió al entonces Departamento de Turismo que fue quien propuso que fuera en Guanajuato. En audiencia con el gobernador Manuel M. Moreno, se tomó el acuerdo de que fuera Cervantino en honor a los Entremeses”.

En el plano artístico, Enrique Ruelas nuevamente experimentó utilizando los artilugios escenográficos naturales de la propia ciudad. Para la inauguración del primer FIC, se dio a la tarea de montar *Las estampas del Quijote* en la plazuela de Cata, según relata en entrevista el primogénito de Ruelas, Enrique Ruelas Barajas: “Yo me acuerdo del enorme entusiasmo con que platicaba cómo se estaba fraguando el primer Festival Cervantino, y se vino a Guanajuato, uno o dos meses, entregado a montar *Las estampas del Quijote*”. Inexplicablemente, *Las estampas del Quijote* tuvieron una vida efímera, aun así son recordadas y pertenecen a la memoria colectiva, ya que fueron el punto de partida de 35 años de FIC.

Desde su punto de vista como espectador, el arquitecto Arturo Parra nos relata: “El genio de alguien hizo carne de teatro de un personaje que venía de una literatura; entonces, ese tipo de cosas son las que hacen grande a Ruelas. ¡Voy a hacer que el Quijote aparezca en escena!”

A principios de la década de los setenta, el FIC dio notoriedad mundial a Guanajuato, al igual que los Entremeses en 1953. Los ya célebres Entremeses Cervantinos fueron testigos actuantes de una nueva época para la ciudad. A la fecha continúan representándose —actualmente bajo la dirección de Eugenio Trueba Olivares— y han estado en cada una de las emisiones del FIC, ejerciendo su personalidad de capital cultural semilla.

España en el imaginario colectivo de Guanajuato

El imaginario colectivo de los habitantes de la ciudad de Guanajuato está permeado por la épica del Quijote de la Mancha, así como por algunos otros personajes de la literatura de Cervantes, como el soldado de la guarda cuidadosa, Chirinos, Chanfalla, el Rabelín, el alcalde y por el propio Miguel de Cervantes, que durante la década de los cincuenta personificó el primer rector de la Universidad de Guanajuato, Armando Olivares Carrillo. Sin embargo, no solo los personajes de Cervantes se encuentran presentes en el imaginario de la sociedad, sino también otros como Yerma, que pertenece a la dramaturgia de Federico García Lorca. Incluso el propio director de Entremeses Cervantinos, el inolvidable Enrique Ruelas Espinosa, está inscrito, al lado de los personajes literarios, como parte indisoluble de ese imaginario colectivo. Su figura, tan recordada por los habitantes, ya sea caminando por callejones, en el café Valadéz o dirigiendo desde la cabina de San Roque, quedó plasmada en la escultura que la artista Glenda Getcher realizó con motivo del cincuenta aniversario de Entremeses.

Los mismos escenarios naturales que han servido al TUG, como el atrio del Templo de San Roque y la Plazuela de Mexiamora, son ahora espacios simbólicos, al significarse como parte de un pasado colonial que pertenece a la identidad local y con la capacidad de emerger vigorosos a través del teatro. Y como en muchas historias, todo inició con una conmemoración, en

tal caso, el natalicio de Cervantes. Luis Pablo Castro "Palillo", Benny Smith, José de Jesús Gutiérrez, Andrés Soler, María Luisa Zozaya, Luis Ferro, Eugenio Trueba, Enrique Ruelas, Armando Olivares, Jesús Domínguez Padró y otros intelectuales de los años cincuenta, fueron quienes planearon desde su apartamento del Callejón del Venado, una conmemoración para Cervantes con resultados insospechados. La ciudad de Guanajuato, con su vida provinciana, dio paso a un nuevo proceso para la integración de una identidad local nacional, basada en añoranzas de un pasado colonial, en donde los rasgos culturales del viejo mundo hispano resurgieron a través del arte teatral con enorme carga popular. Tan democrático era el asunto que no solo el rector entonces de la Universidad de Guanajuato interpretaba un papel, sino que también cientos de personas en diferentes años y hasta el gobernador de Guanajuato en 1978, Luis Ducoing, fue uno más de los ciudadanos partícipes del teatro. Todo mundo quería pertenecer al TUG.

La identificación del pueblo con los personajes literarios generó cierta apropiación de rasgos culturales vertidos en los montajes teatrales, acentuados por la pertenencia de esos personajes literarios a los espacios de la escena. Precisamente, vestigio de la época novohispana, manifiesta en algunos templos y plazuelas.

La presencia en Guanajuato de filósofos y literatos españoles como Luis Rius y Horacio López Suárez y otros como Luis Villoro, Ricardo Guerra, Pascual Buxó, acentuó la identidad hispanista en una por-

ción de la población, al ser estos fundadores de la Escuela de Filosofía y Letras, así como actores del TUG. En el número 185 de la revista *Artes de México*, el poeta Luis Rius escribió: “Los Entremeses Cervantinos en Guanajuato han sido una maravillosa exaltación del alma popular...en la inclinada superficie de piedra de la plaza aparecieron revividos los personajes de Miguel de Cervantes. Para lograr esta ilusión, Enrique Ruelas no se valió tan solo de sus alumnos de la Escuela de Arte Dramático. Fueron ellos el núcleo principal de un formidable cuerpo de actores formado por médicos, comerciantes, autoridades locales, músicos ambulantes, abogados, burócratas, sastres, niños. El pueblo entero de Guanajuato convertido en representante cervantino. Desde los más famosos guanajuatenses hasta el más modesto trabajador, y aun el desheredado de todo bien, participaron de alguna manera en la creación del espectáculo”.

El filósofo Luis Villoro, hoy investigador emérito de la UNAM, llegó a interpretar el papel de Cervantes durante su estadía en Guanajuato, al igual que lo hicieron por esos años cincuenta Luis Rius y Enrique Pérez Cancio, quien realizó la filmación del estreno de *Entremeses*. Villoro hizo testimonio del fenómeno escénico en el boletín uni-

versitario de 1954: “Los Entremeses han despertado en Guanajuato una evocación dormida, solo son un llamado para que siga una noble vía de expresión espiritual. Si el esfuerzo se prolonga y creemos que ya no puede detenerse, México le deberá mucho más que resurrección del Teatro Clásico Español, le deberá la renovación de su fe en la fuerza creadora de la comunidad”. Entre los espectadores llegaron a estar Alfonso Reyes, Rómulo Gallegos, León Felipe, Celestino Gorostiza, Salvador Novo, Pedro Garfias, periodistas de todo el mundo como la londinense Beryl Miles y Armando de María y Campos, que fue el primero en escribir sobre *Entremeses Cervantinos* en el diario *Novedades* el 10 de marzo de 1953.

La recuperación de los textos dramáticos del siglo de oro español, en manos del TUG, dieron la vuelta al mundo hispanico. La recuperación de una identidad hispanista poco a poco fue alojándose en el inconsciente colectivo, por supuesto, a través de las representaciones teatrales, especialmente con *Entremeses*.

Horacio López Suárez recordó en 1996 durante un homenaje póstumo a Enrique Ruelas realizado en el salón Ruelas de la UNAM, cómo fue que llegaron a Guanajua-

to: “Llegó Ricardo Guerra que fue el director de nuestra Facultad durante varios cuatrienios, también llegó Michel Albán la profesora y el doctor Francisco Linares (eso creo) periodista y doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Yo llegué en el año de 1953, cada año seguía aumentando el número de profesores a todas estas escuelas que se habían fundado. En 1953 cuando fui nombrado profesor de ahí por recomendación del gran maestro José Rojas Garcidueñas y el maestro Julio Monterde que me recomendó como profesor, inicié mi carrera como profesor de literatura. ¡Y me quedé asombrado en ese año de 1953 porque llegué exactamente el mismo día que se pusieron por primera vez los Entremeses Cervantinos! Quedé maravillado de la ciudad, que ya conocía; en 1952 ya habíamos bastantes amistades, nos acogieron muy bien, y ahí fue mi segundo encuentro con el maestro Ruelas, como pionero del teatro guanajuatense”.

Con la imagen del pasado en la mente, López Suárez relata su asombro: “Quedé admirado de la plaza de San Roque y me metí al ruedo en la primera presentación, hice de maldito en la primera representación del Cervantino. Participaba todo el pueblo, esto era una cosa maravillosa”. No es de extrañar que la ciudad sea considerada extensión del territorio de La Mancha, lugar en donde viven los personajes de la literatura de Cervantes. Al respecto le preguntamos a Fernando Redondo y esta fue su respuesta: “¿Por qué Guanajuato y por qué cervantina?, mejor iniciar por qué el territorio de La Mancha. Carlos Fuentes dice que somos el territorio de La Mancha, manchados,

impuros, mestizos, abiertos a la comunicación, entonces en cualquier lugar del mundo donde haya una semilla quijotesca y cervantina se puede encontrar ese territorio de la esperanza y los sueños que es La Mancha, ese territorio que nos acerca de la mano de Cervantes, ¿por qué Guanajuato?, porque es una referencia cervantina y quijotesca mundial, equiparable a Castilla-La Mancha. Guanajuato es una referencia y es nuestro territorio, somos el territorio de La Mancha, somos escuderos de don Quijote. Guanajuato es quizá un apéndice, pero con personalidad propia, es La Mancha en sí”.

Tras su estreno el 20 de febrero de 1953, en poco tiempo la representación de Entremeses era el pan de cada día. Gustaba tanto a los niños que muchos de ellos comenzaron a expresarse —a fuerza de escuchar-

los—utilizando algunos de los diálogos cervantinos. El lenguaje de Cervantes se hizo presente en el habla cotidiana de los niños que a diario transitaban por San Roque. Esto, a su vez, propició que las hermanas Josefina y Vicenta Ramírez, dueñas de la escuela Sor Juana Inés de la Cruz, propusieran un montaje facsimilar de Entremeses pero con los niños que cursaban sus estudios en la escuela primaria. Juan Francisco Arellano Heredia nos relata de voz viva su experiencia: “Era un niño de 9 años. Pasaba por San Roque cuando ensayaba el grupo de Teatro Universitario de Guanajuato. Por imitación, un grupo de niños de aquella escuela, ensayaba frente al hospital civil, en el templo de Pardo. Recuerdo que por recomendación de mi padre fui con la directora de la escuela para que me permitiera actuar, aunque yo no pertenecía a esa escuela, y me

dijeron que sí. Interpreté el personaje de limosnero de la virgen. Desafortunadamente no les dieron permiso de presentarse en San Roque, se veía como una irreverencia, por eso se representó en la Plazuela del Ropero”. El anecdotario de Entremeses registra la participación del niño Alfredo Tena como el que personificó a Cervantes, a semejanza de la interpretación que realizaba Armando Olivares Carrillo. La función de estreno fue todo un éxito, pues al igual que en el montaje con adultos el público asistente demandó a grito cantado la presencia del director: “¡Ruelas, Ruelas, Ruelas!” Y Ruelas, en chiquito, con su chaqueta a los hombros y pipa en mano, salió de tras bambalinas para recibir nutrida ovación. En opinión de José Antonio Alcaraz: “Cervantes ha sido sumamente endiosado, ya que él era un hombre como Ruelas, sencillo y del pueblo, un soldado letrado, por así decirlo, eran almas gemelas”.

En 1978 los reyes borbones de España, Juan Carlos y Sofía, presenciaron una función de Entremeses Cervantinos dedicada. Rompiendo las reglas del protocolo, los monarcas descendieron para felicitar de mano en mano a los actores y al director.

Cervantes por todas partes

El Teatro Universitario de Guanajuato (1952) ha cumplido con su tarea educativa, como vehículo de conocimiento, logró consolidarse en patrimonio teatral de todos a través de la expresión, la creación, la comunicación, la recepción, la participación, el diálogo y la deliberación. En esto radica el valor patrimonial y de identificación con el Teatro Universitario de Guanajuato, que por 57 años ha escenificado ininterrumpidamente los Entremeses Cervantinos, los cuales continúan divirtiendo y enseñando, transmitiendo el conocimiento y forjando una identidad cultural.

Antes de culminar la entrevista con José Antonio Alcaraz, en 1996, el “gordo”, como se le conoció, aplicó una vez más su visión crítica para decir cuál es la verdadera esencia de Cervantes: “Se ha hecho de Cervantes (en América) monumento, coloquio, congreso internacional. ¡No! En el Corral de la Pacheca, para hablar de los tiempos de Cervantes, la gente comía naranjas y disfrutaba de su teatro, se moría de risa, y le mentaban albures a los actores, no había nada de solemne. No creo que Cervantes hubiera estado enojado, sino todo lo contrario, muy gustoso, le hubiera resultado difícil aplaudir, por supuesto, pero creo que Ruelas acertó”.

La historia cultural reciente de la ciudad de Guanajuato se ha tejido a través de su teatro universitario. Como precursor innato del cervantismo en América, sentó las bases de una nueva identidad para su pueblo, resignificó su pasado arquitectónico, detonó la creación del Festival Internacional Cervantino, dio motivo a proyectos académicos como el Coloquio Cervantino Internacional, propició la instauración de una iconografía cervantista plasmada en monumentos, estatuas, museos, comercios, plazas y calles, cambió la nomenclatura de la ciudad —diría el actor de Entremeses, José Rubén Araujo—, instó a personajes como el publicista español Eulalio Ferrer a donar su colección de obra escultórica y pictórica para abrir las puertas del Museo Iconográfico del Quijote, espacio dedicado enteramente al caballero de la figura triste; el Teatro Universitario de Guanajuato dio cauce a la economía local, es un patrimonio cultural y artístico a la altura de otros que posee Guanajuato, como su arquitectura, sus minas y su gente.

ORQUESTA SINFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Tradición y vanguardia

Por: Josep Jofré

La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) ocupa un lugar privilegiado en el panorama musical de México como uno de los ensambles orquestales de mayor prestigio en el país y con una sólida proyección internacional. Desde su fundación, importantes solistas y directores han participado en los programas de la orquesta, entre ellos Manuel de Elías, John DeMain, Enrique Diemecke, Moritz Eggert, Bernard Flavigny, Homero Francesch, Guido Maria Guida, Claude Helffer, Dimitri Hvorostovsky, Neeme Järvi, Cyprien Katsaris, Katia y Marielle Labéque, Christian Lindberg, Eduardo Mata, Gerhart Muench, Gunter Neuhold, Jorge Federico Osorio, Kurt Pahlen, Sanscha Rodzdevski, Leif Segerstam, José Serebrier, el Trío Altenberg, Ramón Vargas y Pascal Verrot, son solo algunos de los muchos artistas de gran prestigio con los que la OSUG ha compartido el podio.

Además de ofrecer más de 30 programas anuales en sus temporadas, la OSUG es la orquesta residente del Festival Internacional Cervantino, donde ha participado con programas de gran trascendencia artística como el estreno en México de la Sinfonía núm. 4 de Lutoslawski, el estreno en Guanajuato del Concierto para violín de Paul Hindemith y decenas de ejecuciones y estrenos de obras de compositores tales como Mario Lavista, Joaquín Gutiérrez Heras, Silvestre Revueltas y Juan Trigos. Gracias a su enorme repertorio, dinamismo y personalidad, la OSUG ha sido invitada a diversos festivales nacionales y ha realizado múltiples giras internacionales.

La OSUG es testimonio vivo de la larga tradición cultural del estado de Guanajuato y es la primera orquesta profesional permanente de una universidad mexicana. Su concierto inaugural ocurrió el 25 de abril de 1952 bajo la batuta del maestro José Rodríguez Frausto, quien estuvo al frente de ella por 34 años. En 1986 asumió la dirección el maestro Mario Rodríguez Taboada y para 1992 la OSUG se fusionó con la Filarmónica del Bajío para crear un solo organismo, del cual asumió la titularidad Héctor Quintanar. Durante este periodo, la orquesta desarrolló un valioso proyecto de difusión de la música nacional con la grabación de seis discos compactos de la colección Compositores Mexicanos, integrada por 32 obras inéditas de 23 autores.

En 1997 José Luis Castillo asumió el cargo de director titular y expandió notablemente el repertorio de la orquesta, recorriendo todas las etapas del vasto espectro

musical con un acento particular en lo contemporáneo. De 2005 a 2011 Enrique Batiz asumió el cargo de director invitado y asesor musical, con quien la OSUG realizó giras por China y Egipto.

En 2012, año en que la OSUG cumplió 60 años de existencia, se designó como director titular al maestro Juan Trigos, quien continuó la idea de difusión de la música nacional impulsada en la OSUG por Héctor Quintanar. Entre 2012 y 2014 se efectuaron giras por México, EUA e Italia.

En junio de 2015 Roberto Beltrán Zavala fue nombrado director titular de la OSUG. Con una sólida carrera internacional y una nutrida agenda de conciertos, el maestro Beltrán ha sido huésped en varias de las orquestas más prestigiadas de Europa y su trabajo ha sido unánimemente aclamado por la prensa europea especializada.

La OSUG en el FIC

Por: Josep Jofré i Fradera

En el mes de octubre, la actuación de la OSUG estará enmarcada por el 43 Festival Internacional Cervantino, donde la orquesta residente del FIC ofrecerá dos programas bajo la batuta de su director titular, el maestro Roberto Beltrán Zavala.

El primero de ellos se llevará a cabo en el Teatro del Bicentenario de León el viernes 9 de octubre a las 20:00 horas. En él, la OSUG, bajo el título de “Tradición y Modernidad Centroeuropeas”, ofrecerá un programa integrado por dos obras, el Concierto para violín y orquesta en mi menor, op. 64, del compositor alemán Felix Mendelssohn (1809-1847), donde actuará como solista la violinista italiana Francesca DeGo; y la Sinfonía núm. 1 en re mayor *Titán*, de Gustav Mahler (1860-1911).

La relación que Mahler tuvo con su primera sinfonía fue bastante compleja, ya que no le fue fácil decidir el género específico que pudiera definirla. En el estreno de la obra en Budapest, el 20 de noviembre de 1889, la pieza fue descrita como “Poema Sinfónico en dos partes”, en la cual ya se observan elementos de cierto carácter autobiográfico, como lo demuestran las siguientes palabras de la carta enviada por Mahler a Friedrich Löhr en marzo de 1888: “¡Bueno, mi obra está terminada! Me gustaría ahora que estuviese cerca y poder tocarla al piano para usted. Probablemente usted sea la única persona que me encontraría en ella tal y como soy...”

El segundo y último de los conciertos que la OSUG ofrecerá durante el FIC, ya en la ciudad de Guanajuato, será el domingo 18 de octubre a las 21:00 horas en el Teatro Juárez, en donde se tocará un programa en homenaje a Jean Sibelius (1865-1957). De este compositor finlandés se interpretará su Sinfonía núm. 2 en re mayor, op. 43, que según se apunta en el programa general del FIC:

Es la más conocida e interpretada de su ciclo sinfónico. Compuesta durante una estancia en Italia, se estrenó en Helsinki en 1902, marcando el final del primer periodo romántico del compositor, quien con siete sinfonías de excepcional maestría ocupa una posición destacada dentro del desarrollo de esta forma compositiva.

Esta sinfonía es la primera manifestación madura de la exploración de los recursos formales de fragmentación y recombinación que venía realizando este autor. En ella, en lugar de seguir la corriente de sus contemporáneos con obras caracterizadas por la disonancia, elige la tonalidad demostrando que la originalidad no radica en la escala.

Completarán el programa el estreno de *Tetracromatas*, concierto para flauta amplificadora y orquesta (en tres movimientos), obra comisionada por parte del FIC al compositor mexicano Enrico Chapela (n. 1974), que contará con la interpretación del flautista Alejandro Escuer; y la Obertura *Festival Académico*, op. 80, de Johannes Brahms, uno de los compositores más representativos del romanticismo musical alemán, y considerado la antítesis de Wagner y Liszt, cuya **música ha demostrado por ella misma no solo ser conmovedora, sino también muy influyente en el posterior desarrollo de la música.**

La Obertura *Festival Académico*, op. 80, data, al igual que la *Obertura Trágica*, de 1880, y fue estrenada el 27 de noviembre de 1881 en Meiningen (Alemania) bajo la dirección del autor. En 1879, Brahms había sido nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Filosofía de Breslau (capital de la Baja Silesia, en Polonia), y como agradecimiento escribió esta obertura académica, que como tal es una obra de circunstancias escrita a la manera de una especie de fantasía. Brahms utiliza una docena de motivos diferentes, entre ellos cuatro canciones infantiles: *Wir hatten gebaut ein stattliches Haus*, *Melodie des Landesvaters*, *Was kimmt dort von der Höh* y sobre todo la célebre *Gaudeamus igitur*, con la que termina la obra con

una “jocosa” solemnidad. El *Gaudeamus Igitur (Alegrémonos pues)*, elegido en 1959 como himno de las universidades, es una canción estudiantil de autor anónimo.

El mes de octubre se cerrará el viernes 30 con un concierto presentado por el Ensemble Zephyrus, quinteto de alientos integrado por Maximiliano Ilich Trigo García (flauta), Héctor Eduardo Fernández Purata (oboe), Hugo Manzanilla Victoria (clarinete), Michelle Lee Petit (corno francés) y Ariel Rodríguez Samaniego (fagot), quienes ofrecerán un programa integrado, en la primera parte, por las *Seis bagatelas para quinteto de vientos* del compositor húngaro György Ligeti (1923-2006), y el Quinteto núm. 1 para instrumentos de aliento que el compositor francés Jean Françaix (1912-1997) escribió en 1948, dedicándolo al Quinteto de viento de la Orquesta Nacional de Francia a petición de Louis Courtinat. La combinación de flauta, oboe, clarinete, fagot y trompa da lugar en este quinteto, al igual que en las *Seis bagatelas* de Ligeti, a demostraciones de un virtuosismo abrumador en una escritura absolutamente suelta.

La segunda parte de este concierto, que comienza con *Summermusik* de Samuel Barber (1910-1981), concluye con *Kleine Kammermusik für fünf Bläser*, op. 24 Nr 2, de Paul Hindemith (1895-1963), compositor alemán nacionalizado estadounidense, quien fuera una de las figuras más importantes de la música del siglo XX. Al igual que sus coetáneos, Hindemith se encontró con el vacío que había dejado la disolución de las estructuras musicales tradicionales, basadas en la armonía tonal. Desarrolló su propio método respecto al tratamiento de la armonía y la tonalidad basado en una jerarquía entre la tensión (disonancia) y la relajación (consonancia).

Compuesta en 1922 para el quinteto de viento tradicional, *Kleine Kammermusik für fünf Bläser* fue estrenada en Colonia el 12 de julio de ese mismo año por el conjunto de cámara de viento de Frankfurt, para el que fue compuesta. Se estructura en cinco movimientos breves y bienhumorados (*Lustig. Mässig schnelle Viertel – Walzer. Durchweg sehr leise – Ruhig und Einfach. Acthel – Schnelle Viertel – Sehr lebhaft*), los cuales rozan con la parodia de la música para quinteto de viento, y cuyo segundo movimiento, con función de scherzo, es un vals que muestra su desenfado expresivo y rítmico así como elementos de politonalidad.

PROGRAMA 8 / FIC

Reseña del programa: Mahler en el Cervantino. La primera sinfonía del legendario compositor y director de orquesta austriaco y el debut en México de Francesca Dego, joven violinista italiana con una carrera meteórica en las orquestas y salas de concierto más prestigiadas de Europa.

ROBERTO BELTRÁN ZAVALA, director titular
FRANCESCA DEGO, violín

Concierto para violín en mi menor, op. 64
Félix MENDELSSOHN

Sinfonía núm. 1 en re mayor, *Titán*
Gustav MAHLER

Viernes 9 de octubre / Teatro Bicentenario / 20:00 horas
/ León, Gto.

PROGRAMA 9 / FIC / Homenaje a Jean Sibelius

Reseña del programa: Homenaje a Sibelius. A 150 años de su nacimiento, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato rinde homenaje al gran compositor finlandés con la interpretación de su genial segunda sinfonía.

ROBERTO BELTRÁN ZAVALA, director titular
ALEJANDRO ESCUER, flauta

1. Obertura *Festival Académico*, op. 80
Johannes BRAHMS

2. Concierto para flauta y orquesta
Enrico CHAPELA

3. Sinfonía núm. 2 en re mayor, op. 43
Jean SIBELIUS

Domingo 18 de octubre / Teatro Juárez / 21:00 horas /
Guanajuato

Roberto Beltrán Zavala, *director titular*

Considerado unánimemente por orquestas, público y prensa especializada como uno de los más interesantes jóvenes directores en Europa, en los últimos tres años Roberto Beltrán Zavala ha desarrollado una sólida reputación internacional como un artista del más alto nivel.

Durante las dos últimas temporadas, las actividades del maestro Beltrán incluyeron exitosos debuts con orquestas en Holanda, Bélgica, Alemania, Rumania, Polonia, Malta y Francia, dirigiendo obras tales como *La canción de la tierra* y la primera sinfonía de Gustav Mahler, la suite *El mandarín Milagroso* de Béla Bartók y las sinfonías 4, 5, 9 y 10 de Dimitri Shostakovich, además de obras capitales del siglo XX como *Eclat e Improvisations* de Pierre Boulez y *Et Expecto resurrectionem mortuorum* de Olivier Messiaen. En fechas recientes ha estado al frente de algunas de las formaciones orquestales más prestigiosas de Europa, entre ellas el Doelen Ensemble, Holland Symfonia, Rotterdam Philharmonic Strings, Orchestre d'Auvergne, Silesian Philharmonic, Orquesta de la Radio Rumana, Orquesta Filarmónica de Malta y la Orquesta del Siglo Dieciocho.

De 2006 al 2008, el maestro Beltrán Zavala fungió como director asistente de la Orquesta Juvenil Nacional de los Países Bajos y director principal de la Orquesta Juvenil de la Ciudad de Rotterdam, periodo durante el cual trabajó con directores tales como Valery Gergiev y Mark Wigglesworth. Actualmente, en su sexto año como director artístico de la Re:orchestra (Países Bajos), ha desarrollado un perfil innovador con una programación brillante que ha convertido a la agrupación en una de las mejores orquestas jóvenes en Europa, con la cual ha firmado recientemente un contrato con el prestigioso sello discográfico BIS Records para la grabación y distribución de la serie "Essential music".

Nacido en la Ciudad de México, Roberto Beltrán Zavala realizó estudios de composición y análisis con Jorge Torres y Mario Lavista, y dirección orquestal con Jorge Mester, posteriormente ingresó al Conservatorio de Rotterdam donde realizó estudios de posgrado en dirección orquestal con Hans Leenders, Arie van Beek, Jorma Panula y Mark Wigglesworth. También es director principal del AKOM Ensemble (grupo especializado en música contemporánea) y forma parte de la planta docente del Conservatorio de Rotterdam en los Países Bajos.

Alejandro Escuer

Es un músico y artista multidisciplinario mexicano dedicado a la interpretación, a la creación, a la improvisación y al impulso de proyectos artísticos (instalaciones, conciertos con orquesta, con electrónica y video, ensamble, etc.), donde la música se combina con otras artes y campos de conocimiento. Tal es el caso de Onix Ensamble y proyectos de innovación escénica como Luminico, instalación sonora y visual DF-NY (Ciudad de México-Nueva York-Fonoteca Nacional), y otras colaboraciones con músicos y artistas de culturas y tradiciones diversas. Sus proyectos actualmente se han distinguido por incorporar la sociología, la fotografía, el diseño, la pintura y el arte sonoro a la interpretación musical tradicional. Escuer se ha especializado en las técnicas contemporáneas de interpretación y ha introducido a México la flauta contrabajo (2.5 m), la flauta subcontrabajo (4.5 m), además de una embocadura microtonal especialmente construida para él. Su trayectoria le ha valido críticas halagadoras provenientes de personalidades y revistas como S. Conley, director de arte de la revista *TIME*, *Classical Music Review*, *American Record Guide*, *New Music Connoisseur* y Robert Dick, quien lo califica como uno de los más grandes y más creativos intérpretes de la actualidad. El propio Karlheinz Stockhausen de puño y letra le escribió: “Alejadas de lo ordinario, su música e interpretaciones se caracterizan por una gran emotividad y belleza”.

Entre los premios y reconocimientos que ha recibido Alejandro Escuer destacan: Creador Escénico con Trayectoria 2011-2013 (Fonca-Conaculta), Rockefeller Foundation Award, Fulbright García Robles para estancia postdoctoral, primer premio de interpretación del Instituto Nacional de Bellas Artes, más de diez premios, becas y reconocimientos por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México, entre otros.

Escuer ha dado numerosos conciertos en Europa, Asia, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Ha grabado cuatro discos de flauta solista: *Jade Nocturno*, *Aqua*, *Aire Desnudo*, *Folklore Imaginario* y *Flying*, además de cinco discos con ONIX Ensamble. Sus estudios incluyen un doctorado Ph.D. en la New York University, maestría en el Sweelinck Conservatorium de Amsterdam (Uitvoerend Musicus), diploma del Conservatorio Nacional de Música, además de estudiar la licenciatura en sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por otro lado, ejerce una intensa labor docente. Es profesor titular definitivo de la UNAM/Escuela Nacional de Música, y ha sido residente de Columbia University y de Indiana University. Ha dado clases tanto en el interior de la república mexicana como en el extranjero, en instituciones como: San Diego State University, University of California Santa Cruz, UC Davis, Mills College, New York University, California Institute of the Arts, Illinois Wesleyan University, University of Iowa, Texas University at Austin, entre muchas otras.

FRANCESCA DEGO
violinista

Artista Deutsche Grammophon

Uno de los más importantes valores de la escena actual musical italiana.

Francesca DeGo firmó un contrato con Deutsche Grammophon a los 22 años. Su álbum debut con los 24 Caprichos de Paganini grabado con el ex-Ricci Guarneri del Gesù fue lanzado en octubre de 2012 y recibió elogiosas críticas. Durante los próximos dos años va a grabar las sonatas completas para violín de Beethoven cuyo primer volumen fue lanzado en la primavera de 2014.

Ganadora de numerosos concursos tanto nacionales como internacionales, Francesca DeGo fue la primera mujer violinista que, desde 1961, alcanzó la final del reconocido concurso "Paganini" en Génova (2008).

Debutó a la edad de 7 años en California con un concierto de Bach; en Italia a los 14 años con un concierto de Beethoven; a los 15 tocó en Milán bajo la batuta de György Réth y la Sinfonía concertante de Mozart en el Tel Aviv Opera House con Shlomo Mintz.

Desde entonces, toca regularmente con las mejores orquestas del mundo, entre otras las Sinfónica de Milán, la Orquesta Filarmónica de Niza, la orquesta de cámara de La Scala, la European Union Chamber Orchestra, Orquesta del Festival de Sofía, Teatro Colón de Buenos Aires, la Sinfónica "Arturo Toscanini", la orquesta de la Arena di Verona, la Israel Sinfonietta, ... Toca con los mejores solistas y directores como Christopher Hogwood, Salvatore Accardo, Shlomo Mintz, Bruno Giuranna, Gianluigi Gelmetti, Julian Kovatchev, Wayne Marshall, Antonio Meneses, Domenico Nardò, Donato Renzetti, György György Réth, Daniele Rustioni, Yoel Levi, Jan Lisiecki, Peter Stark y Xian Zhang.

Destacados debuts para la temporada 2014/2015 incluyen conciertos en Monte-Carlo con la Orquesta Filarmónica, en Portugal, en China, Líbano y Corea.

En su primer álbum para Deutsche Grammophon, Francesca DeGo, nacida en 1989, toca los espectaculares e inmunes 24 Caprichos, una de las más difíciles series de composiciones de toda la historia, del arte de tocar el violín, símbolo y quintaesencia del concepto mismo de virtuosismo musical.

La hermosa joven violinista toca las piezas con una gran espontaneidad y un diálogo y un sonido sorprendentemente fluido; derramando una tras otra las 24 piezas con increíble consistencia, tanto así que no somos capaces de percibir o adivinar donde las "cosas" fáciles acaban y las difíciles comienzan. Todo fluye con un tono perfecto, lineal e inteligencia musical.

Francesca DeGo los ejecuta con una visión virtuosa, sólida técnica y elegancia absoluta, añadiendo matices dinámicos y sonoros, y el oyente es absorbido totalmente.

Antonio Brena, Amadeus

El atormentado tema del conocido pasacalles, anticipado por los instrumentos de viento y repetido por el violín, en las manos de Francesca DeGo se convierte en sublime. La cadencia que lleva al final de la Burlesque es impresionante: incluso la orquesta parecía estar boquiabierto con las deslumbrantes acrobacias de DeGo. Parecía que no había tocado ninguna otra cosa durante toda su vida y ella ni siquiera pareció excesivamente fatigada al final (tanto es así que concedió a la audiencia dos besos, Sonata no. 3 para violín solo de Eugène Ysaÿe y la Sarabanda de la Partita en re menor de Bach). Ni una sola tos se oyó en el público, que parecía estar conteniendo la respiración. La explosión final del Burlesque, en la que el tema de la Passacaglia se repite con el alocado virtuosismo de un scherzo, provocó un largo y merecido aplauso.

GB Opera, Raffaella Petrosino

Paganini, por supuesto, tiene que ver con el virtuosismo exultante y el amanecer del romanticismo. Él sigue siendo un sinónimo de dificultad diabólica en la técnica del violín y en el Ayuntamiento, tuvimos a una joven solista italiana, Francesca DeGo, que satisfizo todas las expectativas puestas en ella, a partir de múltiples paradas en el pizzicato de la mano izquierda y elaborados arcos. Más importante, su tono es rico y hermoso en todo momento. El público se rindió a su arte y dominio técnico y el largo aplauso llevó a dos besos de música sin la compañía de Paganini.

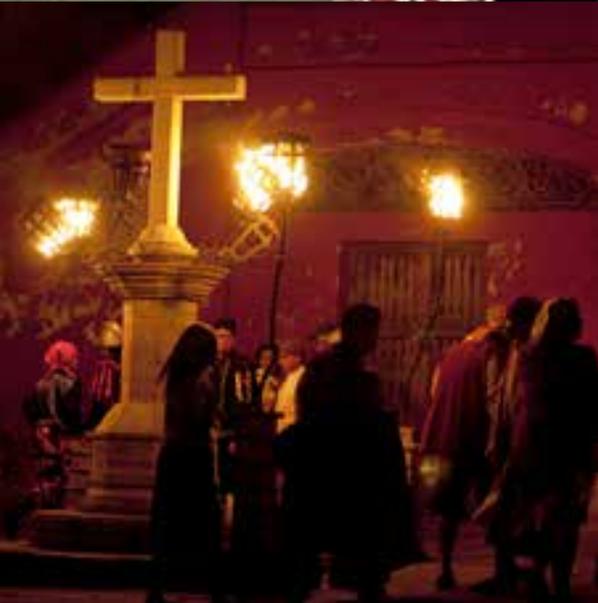
William Marshall, The Examiner (UK)

La violinista Francesca DeGo, por su parte, llevó a Mendelssohn a bellas Alturas musicales. Soñadores pianissimi y delicados matices, no disminuyeron en ninguna manera la autoridad y el temperamento de su enfoque directo y confiado. Una virtuosa sin alres, esta joven italiana maneja su talento con aplomo y entusiasmo ..

La tribune de Genève, Sylvie Bonier (Switzerland)

... el concierto de Mendelssohn donde la atención se volvió hacia Francesca DeGo. Ella se acercó a la composición con confianza, destacando tanto los aspectos estrictamente técnicos como su interpretación. Además del lenguaje romántico que distingue a la obra, la solista desenterró el homenaje de Mendelssohn al genio de Bach en el primer movimiento.

La Nazione, Michele Manzotti

GRUPOS Y TALLERES ARTÍSTICOS

Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato

Programa: "Guanajuato, Tierra y Tradición"

Director: Roberto Martínez Rocha

19 de octubre, 20:00 horas

Lugar: Alhóndiga de Granaditas

Guanajuato, ciudad minera ubicada al centro del país, ha sido paso de muchos caminos, dando a los viajeros sus costumbres, fiestas y cantos. Es historia, cultura, arte, arquitectura, creencias y tradiciones. Pueblo orgulloso de su pasado y presente, y que ha realizado importantes aportaciones a la cultura y al arte.

De esta manera, el Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato ofrece su programa "Guanajuato, Tierra y Tradición", en el que presenta danzas, sones y jarabes, que constituyen parte de nuestra identidad guanajuatense. Por ello, rescatar el folklor guanajuatense marca y distingue la trayectoria de 30 años del BAFUG.

Semblanza

Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato

El Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato se funda entre noviembre de 1985 y abril de 1986, dirigido en ese momento por la maestra América Balbuena. Fue a partir de agosto de 1997 que la dirección del ballet quedó a cargo del maestro Roberto Martínez Rocha, quien logró fundar el Ballet Infantil y es a partir de entonces que la actividad dancística se enfoca como parte de una educación formativa e integral. Es por ello que con la inquietud de rescatar y conservar el proceso etnodancístico y musical del país, 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 folklórica en la comunidad universitaria y la sociedad en general, el ballet universitario se preocupa por transmitir los bailes y danzas regionales como una expresión artística que encierra identidad, tradiciones, costumbres y formas de vida.

Como parte de su formación, el grupo ha recibido y recibe constantemente cursos de diversos coreógrafos y maestros distinguidos en esta disciplina, quienes han depositado su conocimiento sobre determinada región con el fin de enriquecer el trabajo del grupo y de conservar la esencia de sus montajes. Dichas acciones de enriquecimiento y aprendizaje, aunadas a la reconocida trayectoria y visión de su actual director, dan como resultado un interesante y valioso espectáculo coreográfico, el cual ha sido presentado en importantes foros y festivales del estado, del país y del extranjero, como son el Festival Internacional Cervantino, el Festival Internacional del Folklor de Zacatecas 2005 y 2009, Festival Internacional de Danza de Tlaxcala, la Feria de Tabasco en sus últimas ediciones, el Festival del Folklor Universitario de Nayarit, Festival Internacional de Artes en Lerdo, Durango; el Festival "Encuentros" de Mazatlán, Sinaloa; Festival de Tepic, Nayarit; la Feria Estatal de León, Guanajuato; el Festival Nacional del Folklor en Kalkini, Campeche; gira por el estado

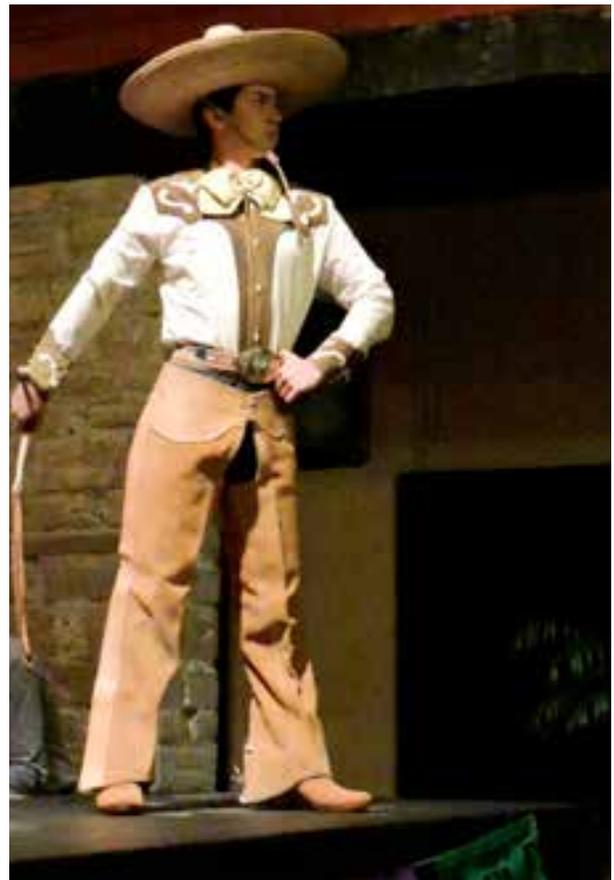

de Yucatán dentro del Festival del Folklor “De Provincia a Provincia”; el XXIII Festival Internacional de folclor de Azores, Portugal en el 2007 y gira por la región del Val de Loire en Francia 2008 y 2010; Festival Nacional del Folklor Universitario, Tamaulipas, 2009; Festival del Día de la Danza en Nanchital, Veracruz; gira por ciudades del estado de Illinois, EUA, destacando el Foro del Milenium Park en la ciudad de Chicago dentro de la conmemoración del Bicentenario de México, además de las ciudades de Aurora y Mundelain, entre otros festivales.

A partir del 2011 el ballet fue acreditado como Grupo de Danza CIOFF México (Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de Artes Tradicionales en relaciones formales con la UNESCO); realizó una gira por Colombia 2011, gira por el circuito de festivales internacionales, Paraguay, 2012; gira por Francia, Bélgica y Suiza, 2014, así como un intercambio cultural con la Universidad del Sur de Texas, 2014.

De esta manera, la disciplina, el compromiso y el trabajo de rescate de danzas y bailes de Guanajuato y del país marcan la trayectoria del Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato.

Coro de la Universidad de Guanajuato

Polifonía de Perú, Colombia y México

Director: José Francisco Martínez

17 de octubre, 17:00 horas

Lugar: Templo de la Compañía

Hace unos veinte años probablemente se habría calificado el programa como de música virreinal, sin embargo, la palabra parece hoy arcaica y hasta políticamente incorrecta. Como si fuese capaz de sugerir una especie de subrepticia derivación estética que condujese a un arte secundario. El vi de virrey es una abreviación de vice, que significa “hacer las veces de”. De modo que una música virreinal queda mal parada. Hoy se prefiere la palabra colonial, a pesar de que mantiene latentes las mismas implicaciones. Ambos términos, históricamente correctos, no aluden, sin embargo, a hechos más significativos para la música. No señalan que se trata de la música de dos eras (el renacimiento y el barroco), y de una ideología: la contrarreforma.

Todo ello es necesario decirlo para ubicarnos en el programa de hoy, pues se trata de música renacentista y barroca del mundo de la contrarreforma, de la música derivada, de un modo u otro, del famosísimo Concilio de Trento, que fue la respuesta organizada y furibunda de la iglesia de Roma al sisma luterano. Para decirlo con más llanura: música de los siglos XVI y XVII.

Hernando Franco, estricto contemporáneo del compositor Palestrina, fue maestro de capilla en las catedrales de Santiago de Guatemala y de México, ciudad esta última donde murió en 1585. Nacido en España, representa, sin embargo, el nacimiento de la música occidental en Amé-

rica. El manuscrito más importante con su música se encuentra en el Museo del Virreinato, y el investigador Juan Manuel Lara se ha dedicado a realizar la transcripción de su música.

Juan Gutiérrez de Padilla le sigue en la cronología, pues nace al final del XVI y muere pasada la primera mitad del XVII. Fue un poblano adoptivo y, como corresponde, su música se encuentra en los archivos de la Catedral de Puebla, donde fue sucesor de otro excelentísimo autor: don Gaspar Fernández.

Toca enseguida su histórico turno a Tomás de Torrejón y Velasco, nacido también en España, pero expresamente emigrado hasta las lejanísimas tierras del Perú. Es uno de los más prodigiosos autores de villancicos, y ocupa además un honroso sitio como el primer autor de una ópera en América: *La púrpura de la rosa*.

Juan de Herrera, homónimo del celeberrimo arquitecto de El Escorial, colombiano de nacimiento, fue maestro de capilla de la Catedral de Santa Fe de Bogotá desde el año de 1703 hasta su muerte, quien junto a Gabriel García Márquez, representa mucho de lo mejor de su patria.

Finalmente, nuestro Manuel de Sumaya, uno de los más distinguidos compositores de México, autor de la ópera (perdida) *La Parténope*, y de numerosas obras, entre las que destacan sus villancicos (algunos de ellos con textos de Sor Juana). Fue maestro de capilla de las catedrales de México y Oaxaca. Su música sigue dando rigurosas sorpresas.

Luis Jaime Cortez

Sinopsis

El programa está integrado por obras de autores como Tomás de Torrejón y Velasco, Juan de Herrera, Hernando Franco, Juan Gutiérrez de Padilla, Manuel de Zumaya, Francisco López Capillas, entre otros, además de algunas obras de autores anónimos, todas ellas del periodo de la colonia, y representativas de cómo se asimiló el barroco en la producción sacro-vocal de la época.

Teatro Universitario

Dos hombres en la mina

Director: Hugo Gamba Briones

9 y 10 de octubre, 13:00 horas

Lugar: Mina del Nopal

La ciudad de Guanajuato fue durante el Virreinato una de las poblaciones más ricas del Nuevo Mundo, su riqueza estaba escondida en el subsuelo y hasta ahí llegaron miles de hombres para dejar la salud y muchas veces la vida. En memoria de esos mineros que hicieron posible la riqueza ajena, el maestro Enrique Ruelas (Pachuca, 1913-1987), montó la obra de Ferenc Herczeg, *Dos hombres en la mina*, por cierto, el último montaje del fundador del Teatro Universitario de Guanajuato, cuyos Entremeses dieron pie al Festival Internacional Cervantino.

Para aumentar la veracidad de este “dramaminero”, el maestro Ruelas buscó una mina en desuso que lleva el mexicanísimo nombre de El Nopal. Ahí, sin otra luz que la de los cascos mineros y sin otro decorado que el tiro de la mina, dos actores históricos del Teatro Universitario, José Rubén Araujo y Hugo Gamba Briones, le ofrecen al público una experiencia singular, como es la de presenciar el conflicto humano 50 metros bajo tierra. Esta puesta en escena se ha convertido en otra de las actividades emblemáticas del FIC, gracias a la devoción y perseverancia del licenciado Eugenio Trueba, quien desde estudiante ha participado en el Teatro Universitario de Guanajuato, hasta convertirse en uno de sus símbolos.

Fernando DeIta

Retablillo Jovial

Director: Hugo Gamba Briones

16 y 17 de octubre, 20:00 horas

Lugar: Catacumbas del 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 fábulas y de leyendas por afición, Casona descubrió pronto su gusto por el teatro y produjo piezas que le acarrearón prestigio y fama. Se afilió a una estética evasivista, ubicado 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. Vino a México, donde estrenó una de sus obras más conocidas, *Prohibido suicidarse en primavera*, y 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. De Retablillo Jovial, Enrique Ruelas Espinosa 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.

Duración: 2 horas

Entremeses Cervantinos

Director: Hugo Gamba Briones

Viernes 9, sábado 10, viernes 23 y sábado 24 de octubre, 21:00 horas

Lugar: Plaza de San Roque

¡Lengua de las Campanas!

España, un genio, ¡el muy ilustre hidalgo don Miguel de Cervantes Saavedra!

Campanas de la tierra, por su gloria, ¡tocad!

La obra consta de un prólogo, tres entremeses de Cervantes: *La guarda cuidadosa*, *Los habladores* y *El retablo de las maravillas*, además del epílogo.

Entremés: La guarda cuidadosa

La disputa de un soldado y un sota sacristán por el amor de una fregona, frente a cuya puerta hace guardia el soldado celoso para alejar a cualquiera que pudiera ser survival.

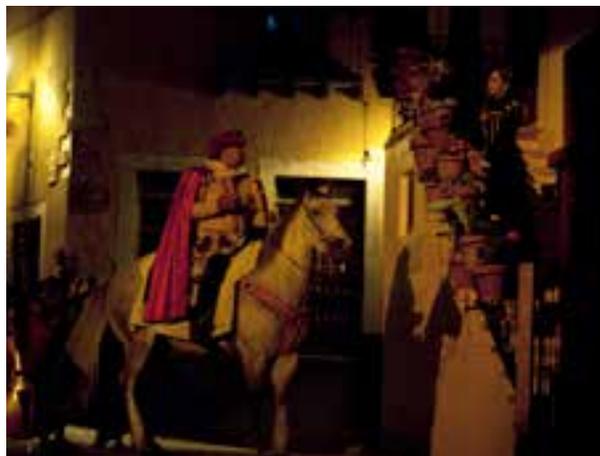
Entremés: Los habladores

Un hombre casado con la mayor habladora del mundo contrata a un tipo más hablador que ella para curarla de su vicio.

Entremés: El retablo de las maravillas

Dos embaucadores hacen creer al público que las maravillas que presentan solo pueden ser vistas por quienes sean cristianos y habidos en legítimo matrimonio, y aunque nadie ve nada, todos fingen ver por miedo a ser tomados por herejes o bastardos.

El prólogo y el epílogo recrean el mundo imaginario de Cervantes.

Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato

A sesenta y dos años del nacimiento del Teatro Universitario y de la primera representación de los Entremeses Cervantinos, el 20 de febrero de 1953 en la Plazuela de San Roque, es el momento propicio para evocar algunos de los comentarios de quienes en el transcurso de estos años vivieron, han vivido y han sido pilares de esta, sin duda, singular y maravillosa experiencia.

Integrado por maestros, estudiantes, amas de casa y artesanos, el Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato es un vivo testimonio de expresión popular en una generosa finalidad artística, cultural y social. Un teatro que ha sido y es una exaltación del alma popular, una institución que todos hemos hecho, y al decir todos hablo de una ciudad de singular belleza y de extraña atmósfera espiritual, de los gobiernos que ininterrumpidamente han prestado apoyo y reconocidos esfuerzos, de aquellas autoridades universitarias que han protegido y otorgado estímulos, de los actores con su talento, de los técnicos con sus conocimientos, de los vecinos de los lugares alrededor de las representaciones y de todos aquellos guanajuatenses que han sentido amor y respeto por su teatro cervantino. Todos lo hemos hecho. El teatro de Guanajuato ha conjugado la voluntad, el esfuerzo, el desinterés y el sentimiento y la cultura en una sola voz de arte y en una auténtica misión social.

Enrique Ruelas

Estudiantina de la Universidad de Guanajuato

Homenaje a José Alfredo Jiménez
Director: Gerardo Augusto Sánchez Leyva
22 de octubre, 21:00 horas
Lugar: Plaza de San Roque

**Estudiantina
de la Universidad de Guanajuato
52 aniversario, 1963-2015
La primera estudiantina de América
Iniciadora del movimiento
de las estudiantinas en México**

Antecedentes

La Estudiantina de la Universidad de Guanajuato, desde sus inicios, el día 13 de abril de 1963, se ha caracterizado por interpretar una amplia variedad de música, desde la propia del medio estudiantil, donde las travesuras y aventuras de los estudiantes en la universidad se han convertido en inspiración para componer melodías tan exitosas, como por ejemplo *De colores*, *El examen del Lic. Virgilio Fernández* y las no menos famosas *El aventón* y *El fósil*, estas últimas de la autoría del doctor Marco Antonio Guerrero, así como las de otros tunos que no mencionamos aquí por falta de espacio. Pero su repertorio es mucho más amplio, llegando a abarcar las armonías más tradicionales y bellas de otros países, tales como *Luna de Xelajú*, *Recuerdos de Ypacarai*, *O sole mío*, *Ojos españoles*, *Camino del Santuario*, *Rosalinda* y muchas más. No se ha dejado de lado el gusto por la ejecución de composiciones de la más exquisita y elegante música clásica, interpretando piezas tales como *Rondó a la Turca*, *Danza Húngara núm. 5*, *Serenata de Mandolinas*, *Danza Anitras*, *Pizzicato Polka* y otras más.

Pero si algo ha caracterizado, desde siempre, a la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato, es su gusto por interpretar y difundir lo más selecto y tradicional de nuestra música mexicana, habiéndole tocado grabar las más sentidas composiciones de autores mexicanos, tales como Tata Nacho, Alfonso Esparza Oteo, Lorenzo Barcelata, Rubén Méndez, Guty Cárdenas, Agustín Lara, etc., pero además dando preferencia ante todo a compositores guanajuatenses de hoy y siempre como Juventino Rosas, María Greever, Antonio Zúñiga, Joaquín Pardavé, José Alfredo Jiménez y, claro, no puede faltar don Jesús Elizarrarás, compositor de la inspirada canción reconocida como himno de Guanajuato: *Tierra de mis Amores*.

Cuando dio inicio el primer Festival Internacional Cervantino en el barrio del Mineral de Cata, allí se encontraba presente la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato, actuando ante el presidium formado por diversas personalidades de la política, la cultura y las artes; allí se escucharon las interpretaciones de este grupo que desde sus inicios ha estado integrado por jóvenes estudiantes que cursan en todas las especialidades del saber, pero curiosamente, hasta la actualidad, la gran mayoría no son músicos de profesión ni estudiosos formales de este bello arte.

Hasta el día de hoy hemos encontrado datos de que la Estudiantina de la UG ha participado en al menos las siguientes ediciones del FIC: 1972, 1976, 1987, 2000, 2012, 2013 y 2014.

Festival Internacional Cervantino, edición número 40

Después de no aparecer durante varios años en la programación del Festival Internacional Cervantino, la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato se presentó en el año 2012 en el Festival Internacional Cervantino en su edición número 40, donde esta desarrolló un programa musical muy original por estar constituido por las canciones más representativas de la mayoría de los estados de nuestra república, el programa llevó por nombre “México, México, México”, participando como grupo invitado por la estudiantina el Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato. Este programa se ha seguido presentando en fechas recientes y lo hizo el pasado mes de septiembre en Guanajuato dentro de las festividades patrias.

Festival Internacional Cervantino, edición número 41

El día 18 de octubre de 2013, la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato presentó con gran cariño y orgullo un programa dedicado a quien más éxito ha obtenido en toda la historia de la música infantil mexicana, rindiendo un homenaje al inolvidable compositor mexicano, Francisco Gabilondo Soler, “Cri cri”, la estudiantina presentó en esa ocasión tan solo una pequeña parte de las melodías más exitosas de este prolífico músico. Posteriormente, debido al éxito de este programa, se ha repetido por varias ocasiones más en las ciudades de Guanajuato e Irapuato.

Festival Internacional Cervantino, edición número 42

Debido a la importancia y a la riqueza de la música tradicional de los países de América, nuestra estudiantina se presentó el año 2014 con un viaje musical por la mayoría de los países que forman la música de la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato, siendo una agrupación versátil en la música que interpreta.

Para el Festival Internacional Cervantino en su edición 43 (2015), la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato, que fuera reconocida y premiada desde sus inicios por interpretar y difundir la música tradicional mexicana, ahora propone un programa musical para realizar un homenaje a un gran compositor guanajuatense cuyas canciones se escuchan por todo el mundo, es considerado el mejor compositor de música ranchera y sus composiciones han sido interpretadas por cantantes de fama internacional como Nana Mouskouri, Julio Iglesias, Chabela Vargas, Plácido Domingo, Pedro Vargas y otros muchos; su música siempre ha formado parte del repertorio de la Estudiantina de la UG, la cual casi desde sus inicios la grabó en varios discos. Nuestra tuna actualmente continúa interpretando con gran éxito donde quiera que se presenta varias de sus composiciones, como *Serenata sin luna*, *Corazón*, *Amor del alma*, *Caminos de Guanajuato*, *Cuando sale la luna*, además de dos popurrís y varias canciones más, se trata de José Alfredo Jiménez.

POLEN UG EN CAMPI

GADJO

Gadjo es un ensamble radicado en la ciudad de Guanajuato, interesado en reinterpretar y difundir el jazz gitano que en Europa es llamado manouche, nombre de la tribu de gitanos que toca este estilo de música en la región del sur de Francia. Nacido de la combinación de cuatro corrientes musicales: la música clásica como la *Rapsodia Húngara* de Liszt y las *Czardas* de Monti; la música gitana; las danzas de finales del siglo XX: polkas, tangos, valsos y otras; y el jazz estadounidense, que era nuevo en Europa en la década de los 20 y 30.

Su repertorio se enfoca a la interpretación de piezas representativas de este género y a la ejecución de arreglos a temas modernos adaptados a este peculiar estilo de jazz, que gitanos y no gitanos (a quienes los gitanos manouche llaman Gadjos) aprenden escuchando al guitarrista y compositor Django Reinhardt.

Gadjo es un homenaje hecho por músicos mexicanos a este gran género y a su genial creador, con el fin de contribuir a la difusión de este estilo y a compartir sonoridades diferentes del jazz en México y el mundo.

Experiencia profesional

La agrupación Gadjo se ha presentado en el Museo Gene Byron (2011-2013), gira “Viva la Banda” del Instituto Estatal de la Cultura (2012-2014), inauguración del III Festival de Verano (2012-2013), Festival Universitario “Espiral” (2012-2013), clínica intensiva de jazz (2012-2013), Museo Iconográfico del Quijote (2012), Festival Madonnari (2012), 55 Feria del Libro y Festival Cultural Universitario (2013), Museo del Pueblo, Festejos del Centenario del Natalicio de Olga Costa (2013), 60 aniversario del Departamento de Música (2013) y Festival Internacional Cervantino (2013), todo ello en Guanajuato capital; XIII Encuentro Internacional de la Convivencia y Hermandad Universal, San Miguel de Allende (2013); 50 y 60 Fest Jazz de Real de Catorce, San Luis Potosí (2013 y 2015); Feria Nacional de San Marcos y XII y XIII Encuentro de Jazz, en Aguascalientes; XXIV Feria Nacional del Libro (FENAL) y Ciclo de Jazz Fórum (2013), en León, Guanajuato; e internacionalmente en el 28 Festival FIMU, Belfort (2014), Festival “Ida y Vuelta”, Ambares – Lagrene (2014) y “L’ete Metropolitan”, Burdeos (2014), ello en Francia.

Integrantes:

Marcos Martínez, bajo

Desde los 12 años comenzó a tocar el bajo eléctrico en una iglesia cristiana donde surgió su deseo por tocar y dedicarse al estudio musical. Desde hace dos años pertenece a la Orquesta Trinitate Philharmonia como alumno de contrabajo. Se ha desempeñado en diversos ensambles de jazz y música latina, tales como Sandra Cortes y la Beat Band, Juan José de los Reyes y su Bandototota de jazz, Ensamble de Contrabajos Mushamukas, entre otros. Ha tomado clases magistrales con grandes músicos tales como Dave Weckl, Michael Manring, Abraham Laboriel y Guillermo Vadala.

Edgar Estrada, clarinete

Inició sus estudios en la Casa de la Cultura de Calvillo, Aguascalientes, y después formó parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Aguascalientes como clarinete copríncipal. Ha incursionado en géneros como el jazz latino,

**18 de octubre Transnoche 23:30 hrs.
Mesón de San Antonio**

ensambles de música de cámara y como solista en bandas sinaloenses, grupos de jazz y ha brindado músico-terapias en hospitales. Se desempeña como docente en Esperanza de Vida A.C., para jóvenes de comunidades suburbanas y para la Fundación del Bajío A. C. Actualmente cursa la licenciatura en música del Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato. Es clarinete principal de la Orquesta Sinfónica del Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato y es clarinetista del grupo de jazz gitano Gadjo.

Jacobo Hechem, guitarra

Comenzó sus estudios en la Ciudad de México en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y posteriormente con maestros particulares en México y San Miguel de Allende. Ha sido parte de diversas agrupaciones de distintos géneros como el rock, reggae y el jazz manouche, por mencionar algunos. Ha tenido la oportunidad de permanecer viajando por el centro y sur del país, además de 17 ciudades de Italia. Su discografía consta de siete discos entre los que destacan Dashboard (rock), Bakte (reggae), Gadjo (jazz manouche), entre otros. Ha trabajado

con Sergio Blas, Stephanie Salas y distintos proyectos con Televisa. Actualmente radica en San Miguel de Allende haciendo presentaciones en diversos foros del estado de Guanajuato con el grupo Gadjo.

Laloc Vallejo, batería

Percusionista guanajuatense que ha entrado en contacto con distintos géneros como la música tradicional mexicana, el flamenco, jazz, la brasileña, afroperuana y la afrocubana, entre otras, comenzó sus estudios en el año 2000 en el Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato y con varios maestros en otras ciudades de México. Se ha presentado en festivales, encuentros, en giras nacionales por distintos estados del país, en programas didácticos y de musicoterapia, en museos y teatros de renombre nacional e internacional. Actualmente trabaja como baterista en el grupo Gadjo y en varios proyectos de distintas propuestas en algunas ciudades de México.

Programa de concierto “De ida y vuelta”

Programa que hace alusión a la influencia que ejercieron las diversas manifestaciones musicales europeas que llegaron a México a principios del siglo XX, tales como los vals, polkas y chotis, entre otros.

Gadjo pretende con sus interpretaciones generar una nueva perspectiva a estos estilos con base en el jazz manouche y el swing, adaptándole a este estilo un toque de música mexicana, reiterando la difusión del folklor nacional.

Programa:

1. *Vodka Tonic* – Edgar Estrada
2. *Gadjo's Swing* – Jacobo Hechem
3. *For Manu* – Jacobo Hechem
4. *Hungaria* – Django Reinhardt
5. *KSP* – Omar Cordova
6. *El jinete* – José Alfredo Jiménez
7. *Vals Sobre las olas* – Juventino Rosas

Ensamble Barroco de la Universidad de Guanajuato

Fabrizio Ammetto, director
Sossio Capasso, órgano

Conciertos para órgano y orquesta op. 4 de Händel

Los seis conciertos para órgano y orquesta de Georg Friedrich Händel (1685-1759), publicados en 1738 por John Walsh, fueron escritos como intermedios entre la ejecución de los oratorios a ejecutarse en el “Covent Garden” de Londres. Por primera vez, Händel utilizó el órgano (instrumento hasta aquel entonces relegado solamente al servicio litúrgico) de una manera totalmente nueva, con un carácter más mundano y brillante. Los cuatro conciertos HWV 290-293 fueron estrenados entre marzo y abril de 1735 durante la representación de los oratorios *Esther*, *Deborah* y *Athalia*; los otros dos conciertos, HWV 289 y HWV 294, fueron estrenados entre febrero y marzo de 1736 durante la representación de *Alexander's Feast*, el mismo Händel fue el solista y al respecto Charles Burney afirmó que nunca había escuchado tocar o improvisar en el órgano mejor que Händel, y otra persona escribió que “he performs in two concertos, that are the finest thing that I ever heard in my life”. La presentación de los seis conciertos, opus 4 para órgano y orquesta de Händel, representa una gran oportunidad de escuchar estas estupendas obras en uno de los órganos tubulares históricos de la ciudad de Guanajuato.

Fabrizio Ammetto

PROGRAMA

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Concierto en sol menor/mayor, op. 4, núm. 1 (HWV 289)
Larghetto, e staccato - Allegro - Adagio - Andante

Concierto en si bemol mayor, op. 4, núm. 2 (HWV 290)
A tempo ordinario, e staccato - Allegro - Adagio, e staccato - Allegro, ma non presto

Concierto en sol menor, op. 4, núm. 3 (HWV 291)
Adagio - Allegro - Adagio - Allegro

Concierto en fa mayor, op. 4, núm. 4 (HWV 292)
Allegro - Andante - Adagio - Allegro

Concierto en fa mayor, op. 4, núm. 5 (HWV 293)
Larghetto - Allegro - Alla Siciliana - Presto

Concierto en si bemol mayor, op. 4, núm. 6 (HWV 294)
Andante allegro - Larghetto - Allegro moderato

El Ensamble Barroco de la Universidad de Guanajuato, integrado en su mayoría por estudiantes, ha participado en cinco ediciones consecutivas del Festival Internacional Cervantino (XXXIX edición, 2011; XL edición, 2012; XLI edición, 2013; XLII edición, 2014 y XLIII edición, 2015). El ensamble nació en el 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 (Italia). A despecho de una aproximación aparentemente sencilla, el repertorio barroco ofrece una extraordinaria variedad de elementos nuevos de análisis y de estudio gracias al conocimiento desarrollado en Europa en el curso de los últimos decenios. Los integrantes del ensamble han profundizado en la correcta praxis ejecutiva de la música barroca (desvinculada de inapropiadas lecturas “románticas”), los instrumentos críticos apropiados para saber leer un manuscrito o una impresión de los siglos XVII y XVIII (decodifican-

do las convenciones de escritura de la época), y una visión amplia de lo que el extraordinario mundo musical barroco puede ofrecer al público de hoy. El Ensamble Barroco, creado y dirigido por el doctor Fabrizio Ammetto, ha presentado ya conciertos públicos en las ciudades de Guanajuato (Festival Internacional Cervantino, Festival Internacional Universitario de Órgano, Festival Internacional de Órgano “Guillermo Pinto Reyes”, “Festival de Verano, Todas las Artes en una Ciudad”, Feria de Libro y Festival Cultural Universitario, 48o Congreso Mexicano de Química y 32o Congreso Nacional de Educación Química, entre otros); en Celaya (“Bienvenida La Cultura 2013”); Dolores Hidalgo (I Festival de Música de Cámara, 2013); León (Fórum Cultural Guanajuato); Salamanca (“Bienvenida La Cultura 2013”); y en Cuernavaca, Morelos, interpretando varias obras vocales e instrumentales de Albinoni, J. S. Bach, Bergonzi, Corelli, Facco, Gregori, Händel, Jacchini, B. Marcello, Motta, G. Taglietti, Telemann, Torelli, van Wassenaer y Vivaldi.

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

Integrantes del Ensamble Barroco de la Universidad de Guanajuato:

Jhoana Daniela Vásquez Reyes, flauta
 Arantxa Carré Medina Regalado, flauta
 Lilian Curbelo Martínez, oboe
 Jorge Eduardo Flores Carrizales, oboe
 Elizabeth Martínez Ramírez, violín I
 Leonel Abraham Quintanilla Melgar, violín I
 Luis Andrés Tovar Gómez, violín I
 Tlathui Benavides Trejo, violín I
 Christian Barajas Hernández, violín I
 Miguel Ángel Lozano Bonilla, violín I
 María del Rosario Aguinaco Flores, violín II
 Héctor Eduardo García Guerra, violín II
 Ernesto Vargas Álvarez, violín II
 Cindy Zuleyka Sánchez Arias, violín II
 Martha Paola Espinosa Tavera, violín II
 Gustavo Fabián Estrada López, violín II
 David Gutiérrez Escalante, viola
 Ilse Sarai Ulloa Piñón, viola
 Diego Omar Carpio Torres, violonchelo
 Sebastián Jaimes Cortés, violonchelo
 Jesús Carrillo Maravilla, violonchelo
 Paulo Sergio Tovar Gómez, contrabajo
 Andrés Félix Granados, fagot
 Mario Adrián Moya Acosta, clavecín

**Viernes 16 Templo de la
Compañía a las 17:00 hrs.**

Fabrizio Ammetto

Músico y musicólogo italiano, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (nivel II) y a la Academia Mexicana de Ciencias. Es doctor en musicología e beni musicali (Università di Bologna, Italia), además, cuenta con especialidad en musicología (Università di Perugia, Italia) y cuatro maestrías en discipline musicali, musica elettronica, viola y violino (Conservatorio Statale di Musica “A. Casella” dell’Aquila, Conservatorio Statale di Musica “F. Morlacchi” di Perugia y Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” di Pesaro, Italia). Es profesor-investigador en la Universidad de Guanajuato, en donde es miembro del Consejo Académico Consultivo de la Rectoría General y consejero del Consejo Consultivo Interno del “Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia” de la Universidad de Guanajuato. Desde 1987 ha impartido ininterrumpidamente clases de violín, violín barroco, viola, música de cámara, análisis musical, filología musical y elementos de poesía italiana en música. Ha dirigido varias tesis a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Es el responsable del Cuerpo Académico de Musicología. Ha participado como ponente en varios congresos internacionales en Colombia, Italia, México y Reino Unido. Es autor de numerosos textos musicales y musicológicos — ediciones críticas, libros, capítulos de libros, artículos (en español, inglés e italiano)— publicados por varias editoriales internacionales. Ha interpretado más de 700 conciertos en Europa (Alemania, Francia, Holanda, Hungría, Italia y República Checa) y América (EUA y México), y ha realizado varias grabaciones discográficas de música de los siglos XVIII y XIX. Es fundador, director artístico y concertador de L’Orfeo Ensemble de Spoleto, Italia, y del Ensamble Barroco de la Universidad de Guanajuato. De 1994 a 2002 fue director del Civico Istituto Musicale “A. Onofri” de Spoleto. Desde 1993 es presidente y director artístico de la Associazione culturale “L’Orfeo” di Spoleto, con la cual ha organizado 23 temporadas de conciertos y cuatro concursos internacionales. Es uno de los responsables de la edición crítica de toda la obra de Luigi Boccherini (Edición Nacional Italiana) y miembro del Comité Científico Internacional del Istituto Italiano Antonio Vivaldi (Fondazione Giorgio Cini) de Venecia, Italia.

Sossio Capasso

Nacido en Italia, se ha graduado en piano y en órgano (con la máxima calificación) en el Conservatorio de Música San Pietro a Majella de Nápoles, donde obtuvo también una maestría en disciplinas musicales (con la máxima calificación y mención honorífica) con una tesis titulada *Bach mathematicus y las variaciones canónicas*. Ha tomado cursos de perfeccionamiento con ilustres maestros, tales como L. Lohmann, L. Ghielmi, L. F. Tagliavini, J. Boyer, L. Tamminga, M. Radulescu, D. Roth, N. Hakim. Ha participado como organista en las Celebraciones Bach 2000 en Europa, en el seminario sobre El arte de la Fuga y en el Proyecto “Orgelbüchlein. Ha sido ganador en varios concursos internacionales de órgano: primer premio en el Concurso Internacional “Ciudad de Fano Adriano” 2013; primer premio en el Concurso Internacional “Ciudad de Baceno-Stresa”, 2009; primer premio en el Concurso Internacional “Albert Dunning” de Spoleto, 2007; segundo premio en el Concurso Internacional “Don V. Vitti” de Castellana Grotte, 2011; segundo premio en el Concurso Internacional “Elvira di Renna”, 2012; tercer premio en el Concurso Internacional “Ciudad de Fano Adriano”, 2008.

Se ha presentado como organista en varios festivales internacionales de diferentes países de Europa y América. Actualmente está terminando el doctorado en artes en la Universidad de Guanajuato, con una tesis titulada *J. S. Bach: escultor de los afectos* dirigida por el doctor Fabrizio Ammetto.

EL
CINE CLUB
DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
EN EL
**43º FESTIVAL INTERNACIONAL
CERVANTINO**

SEDE 1

AUDITORIO
EUQUERIO GUERRERO

SEDE 2

ESCALINATA DE LA
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

EL CINE CLUB DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EN EL FIC

Atrio

*El cine es una especie de pan-arte. Puede utilizar,
incorporar y engullir virtualmente cualquier otro arte*

Susan Sontag, *Contra la interpretación*

Se repite que en el lecho de muerte Johann Wolfgang von Goethe, el escritor alemán, ante la oscuridad que le invadió durante los estertores finales pidió más luz. El mismo fenómeno, tiempo después, se tornó puntual en los hermanos Lumière, Louis y Auguste, inventores del cinematógrafo, que Jean-Luc Godard con tino en los años 50 definió como “la vida contada en 24 cuadros por segundos a través de imágenes bañadas en luz”.

Los Lumière consideraron el invento sin futuro, pues se trataba de una distracción de la mente llena hasta el ras de pampinas. Se equivocaron de cabo a rabo. Otros se aprovecharon de su talento, patentándolo.

Desde entonces el gusto del cine ha creado paulatinamente una adicción llamada cinefilia, consistente en ser atraído y, por ende, seducido, por el ritmo de las imágenes en movimiento de la realidad, que no siempre son racionales.

La cinefilia se adquiere por prueba y error, que implica la urgente tarea de ver por lo menos 365 filmes anualmente y de por vida —según el señalamiento de Henri Langlois— con el propósito de aprender y desechar. Muchos son fans del cine, pocos los cinéfilos.

A este fin, el Festival Internacional Cervantino (FIC), edición 2015, en dos espacios de la Universidad de Guanajuato —el Auditorio Euquerio Guerrero y las escalinatas del edificio central— ofrece a propios y extraños 34 cintas, cuyo atractivo es, entre otros aspectos, el no haber sido proyectadas comercialmente en México.

Jorge R. Pantoja Merino
Curador de los ciclos de cine del FIC

CICLO: EL CUESTIONAMIENTO DEL CINE

DEL 8 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015

AUDITORIO EUQUERIO
GUERRERO

12:00 HORAS
ENTRADA LIBRE

PROGRAMACIÓN

EL LADRÓN DE CABALLOS

Jueves 8 de octubre, 12:00 horas

Filmado en Cinemascope con múltiples disolvenzas y sobreimpresiones, este filme chino de Tian Zhuangzhuang gira en torno a la dialéctica entre un individuo que vive en ascuas y el clan en que socializa, ya que el quehacer delictivo de aquel amenaza el equilibrio de supervivencia de todos.

Dòmǎzèi (China Continental, 1986). Director: Tian Zhuangzhuang. Guión: Zhang Rui. Música: Qu Xiaosong. Fotografía: Hou Yong, Zhao Fei. Protagonistas: Daiba, Ji Ji Dan, Drashi, Gaoba, Jamco Jayang. Color. 88 min.

DÍAS DE CAMPO

Viernes 9 de octubre, 12:00 horas

Huyendo del régimen de Augusto Pinochet, el cineasta chileno Raúl Ruíz (1941- 2011) se afincó en Francia, donde su creatividad se expresó sin ambages. Opuesto al cine de Hollywood y a las artimañas implicadas, su trabajo creó una serie de enigmas que cuestionan, pues el cine tiene ese objetivo y esa tarea.

Días de campo (Chile/Francia, 2004). Dirección y guión: Raúl Ruíz. Música: Jorge Arriagada. Fotografía: Inti Briones. Protagonistas: Marcial Edwards, Mario Montillos, Bélgica Castro, Ignacio Agüero, Francisco Reyes. Color. 89 min.

VISION (DE HILDEGARDE VON BINGEN)

Domingo 11 de octubre, 12:00 horas

La cineasta alemana Margarethe von Trotta rescata la figura de la religiosa Hildegarde von Bingen, quien viviendo en el siglo XII en un monasterio benedictino destacó como compositora musical, pintora y experta en herbolaria. Fue una mujer de élite entre las mejores de su oficio, sin ser la gnóstica de la leyenda.

Aus dem Leben der Hildegard von Bingen (Alemania, 2009). Dirección y guión: Margarethe von Trotta. Música: Chris Heyne. Fotografía: Axel Block. Edición: Corina Dietz. Protagonistas: Barbara Sukowa, Heino Ferch, Hannah Herzsprung. Color. 111 min.

EL PACIENTE INTERNO

Sábado 10 de octubre, 12:00 horas

El 5 de febrero de 1970, Carlos Castañeda de la Fuente intentó asesinar al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Se le condenó a 23 años internado en un hospital psiquiátrico. Hoy es un indigente que camina por las calles de la Ciudad de México. El documental intenta conocer las razones de Castañeda de la Fuente.

El paciente interno (México, 2012). Director: Alejandro Sola Luna. Guión: a partir de la investigación periodística de Gustavo Castillo García. Música: Luis Leñero. Fotografía: Ignacio Miranda. Color. 83 min. (El director de la cinta estará presente al terminar la función).

LA NOCHE DE LOS LÁPICES

Lunes 12 de octubre, 12:00 horas

En 1976, durante el periodo de la Junta militar que gobernó Argentina, siete líderes estudiantiles de la ciudad de Plata (Buenos Aires) fueron secuestrados, torturados y asesinados. ¿El motivo?, oponerse al aumento de la cuota para ingresar en la universidad. Solo un joven sobrevivió a la masacre. Esta es su historia y su veredicto.

La noche de los lápices (Argentina, 1986). Director: Héctor Olivera. Guión: Daniel Kon y Héctor Olivera, basado en la obra homónima de María Seoane y Héctor Ruiz Nuñez. Música: José Luis Castiñeira de Dios. Fotografía: Leonardo Rodríguez Solís. Protagonistas: Alejo García Pintos, Pepe Monje, Vita Escardó, Pablo Novak, Leonardo Sbraglia. Color. 105 min. (Se utilizará equipo especial para personas con discapacidad auditiva).

RODRIGO D. NO FUTURO

Martes 13 de octubre, 12:00 horas.

El relato se desarrolla en Medellín, Colombia. Rodrigo es un adolescente que, rodeado por la violencia del narcotráfico y una fallida existencia propia, no encuentra otra salida que el suicidio. Víctor Gaviria (n. 1955), el cineasta colombiano, nos relata, sin decir cosas gratuitas, la bancarrota emocional de la víctima.

Rodrigo D. No futuro (Colombia, 1990). Dirección y guión: Víctor Gaviria. Música: Germán Arrieta. Fotografía: Rodrigo Lalinde. Edición: Alberto Restrepo. Protagonistas: Ramiro Meneses, Carlos Mario Restrepo, Jackson Idrian Gallego, Vilma Díaz, Óscar Hernández. Color. 93 min.

EL COLOR DE LAS GRANADAS

Miércoles 14 de octubre, 12:00 horas

Este bellissimo filme de Serguei Paradjanov (1924-1990) —cineasta armenio recluido en prisión por años acusado de homosexual— recoge pasajes del trovador y poeta Sayat Nova, que vivió en el siglo XVIII. El relato no es lineal. Se trata de cuadros vivientes de los momentos cumbres del artista. El actor principal representó a más de 30 personajes.

The color of Pomegranates (Armenia, 1969). Director: Serguei Paradjanov. Guión: Sergei Paradjanov, basado en los poemas de Sayat-Nova. Música: Tigran Mansuryan. Fotografía: Suren Shakhbazyan. Edición: Sergei Parajanov, M. Pomomarenko y Sergei Yutkevich. Protagonistas: Sofiko Chiaureli, Melkon Aleksanyan, Vilen Galstyan, Giorgi Gegechkori. Color. 78 min.

HUEVO

Jueves 15 de octubre, 12:00 horas

Esta es la primera parte de la trilogía sobre el bardo Yusuf Yumurta, *Miel* y *Leche* son el complemento. Al morir su madre y tras años de ausencia, el poeta turco retorna al villorrio donde nació y creció. Conoce a Ayla, una prima lejana, que cuidó hasta el último momento a la difunta. La joven le pide al vate un sacrificio: realizar algo que su progenitora no pudo llevar a cabo.

Yumurta (Turquía, 2007). Director: Semih Kaplanoglu. Guión: Semih Kaplanoglu y Orcun Köksal. Fotografía: Özgür Eken. Edición: Ayhan Ergürsel y Suzan Hande Güneri. Protagonistas: NejatIsler, Saadet Aksoy, Ufuk Bayeaktar, Tülin Özen. Color. 97 min.

CEDDO

Viernes 16 de octubre, 12:00 horas

En el siglo XVIII, tanto líderes religiosos musulmanes islámicos como misioneros cristianos se esforzaron en adoctrinar y convertir a los *ceddos*, una comunidad senegalesa con creencias animistas. Los cristianos son crueles; los musulmanes, tercos e impertinentes. Lo que comenzó como una tarea de fe para occidentalizar a esta geografía de África, desembocó en una lucha de facciones políticas.

Ceddo (Senegal, 1977). Dirección y guión: Ousmane Sembène. Música: Manu Dibango. Fotografía: Georges Caristan. Edición: Florence Eymon. Protagonistas: Tabata Ndiaye, Moustapha Yade, Ismaila Diagne, Matoura Dia, Omar Gueye. Color. 115 min.

TRES TIEMPOS (1911, 1968 y 2005)

Sábado 17 de octubre, 12:00 horas

Sin duda, un filme brillante. El cineasta chino Hou Hsiao-hsien se vale de tres fechas para inventar historias y contarlas sin la presencia de Dios, que es una debilidad culpable. La expresión abierta del amor es el eje que la sustituye. En pocas palabras, no puede haber vida sin libertad y, por ende, reprochable que esta no se ejerza.

Zuǐhǎo de shíguāng (Taiwán, 2005). Dirección: Hou Hsiao-hsien. Guión: Hou Hsiao-hsien y Chu Tien-wen. Fotografía: Mark Lee Ping Bin. Edición: Ching-Song Liao. Protagonistas: Shu Qi, Chen Chang, Fang Mei, Shu-Chen Liao, Mei Di. Color. 120 min.

EL PLANETA SALVAJE

Domingo 18 de octubre, 12:00 horas

Esta vieja cinta de dibujos animados no ha perdido originalidad y belleza. Dirigida por René Laloux y diseñada por Roland Topor, habla del futuro de la raza humana —que es llamada simplemente “animales”—, a manos de los gigantes habitantes del planeta Ygam, los Draags y Terr.

La planète sauvage (Francia/República Checa, 1973). Director: René Laloux. Guión: René Laloux y Roland Topor. Música: Alain Goraguer. Fotografía: Boris Baromykin y Lubomir Rejthar. Edición: Dick Elliott y Rich Harrison. Color. 72 min.

BLAISE PASCAL

Lunes 19 de octubre, 12:00 horas

Desencantado del oficio cinematográfico, Roberto Rossellini (1906-1977) señaló que el cine para él había muerto. Se decantó por la televisión, donde rodó doce capítulos de una hora c/u., que intituló *La lotta dell'Uomo per la sua sopravvivenza* (*La lucha del hombre por la supervivencia*). Destaquemos *Blaise Pascal* (1972), un recuento de la vida y obra del filósofo francés (1623-1662) que, en palabras del cineasta, está orientada a revivir “el drama de un hombre que desarrolla un pensamiento científico que choca con el dogmatismo de su profunda fe religiosa”.

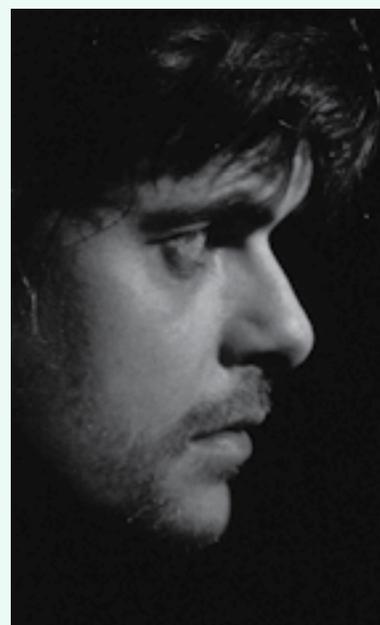
Blaise Pascal (Italia, 1972). Dirección: Roberto Rossellini. Guión: Roberto Rossellini, Marcella Mariani, Luciano Scaffa. Fotografía: Mario Fioretti. Música: Mario Nascimbene. Edición: Jolanda Benvenuti. Intérpretes: Pierre Arditi, Rita Forzano, Giuseppe Addobbati, Christian De Sica, Livo Galassi. Color. 129 min.

LAS ARMONÍAS DE WERCKMEISTER

Martes 20 de octubre, 12:00 horas

El cine de Béla Tarr (n. 1955) desafía toda clasificación y trasciende el género. Desde la muerte de K. Kiéslowski es epítome del cine de Europa Oriental. Su obra ha llegado a un *impasse*, pues ha declarado no volver a filmar. Desde su filme maestro *Sátántangó* (1996), *Las armonías de Werckmeister* (2000) representa el resumen de su trabajo: la visión apocalíptica del fin del mundo, la revuelta contra el Estado y el advenimiento de un profeta.

Werckmeister harmóniák (Hungría, 1971). Dirección: Béla Tarr. Guión: László Krasznahorkai y Béla Tarr, basado en la novela *The Melancholy of Resistance*, de László Krasznahorkai. Fotografía: Patrick de Ranter. Música: Mihály Vig. Edición: Ágnes Hranitzky. Intérpretes: Lars Rudolph, Peter Fitz, Hanna Schygulla, János Derzs, Đoko Rosiéc. Color. 145 min.

BARBARELLA

Miércoles 21 de octubre, 12:00 horas

Vapuleada por la crítica, hoy cinta de culto, lanzó al estrellato a la imperiosa Jane Fonda, recordada como la primera stripper espacial. La historia carece de comicidad hilarante, aunque está basada en una tira ad-hoc, pero igualmente no es nada sosa. Fiel a un gobierno galáctico que existirá dentro de cuarenta siglos, Barbarella es enviada a investigar el paradero del científico Durand Durand, quien ha sido raptado. Es preciso encontrarlo para evitar la destrucción del planeta.

Barbarella (Italia/Francia, 1968). Dirección: Roger Vadim. Guión: Vittorio Bonicelli, Clement Biddle Wood, Tudor Gates, basado en la novela homónima de Jean-Claude Forest. Fotografía: Claude Renoir. Música: Maurice Jarre. Edición: Victoria Mercanton. Intérpretes: Jane Fonda, Ugo Tognazzi, Anita Pallenberg, Milo O'Shea, Marcel Marceau. Color. 98 min.

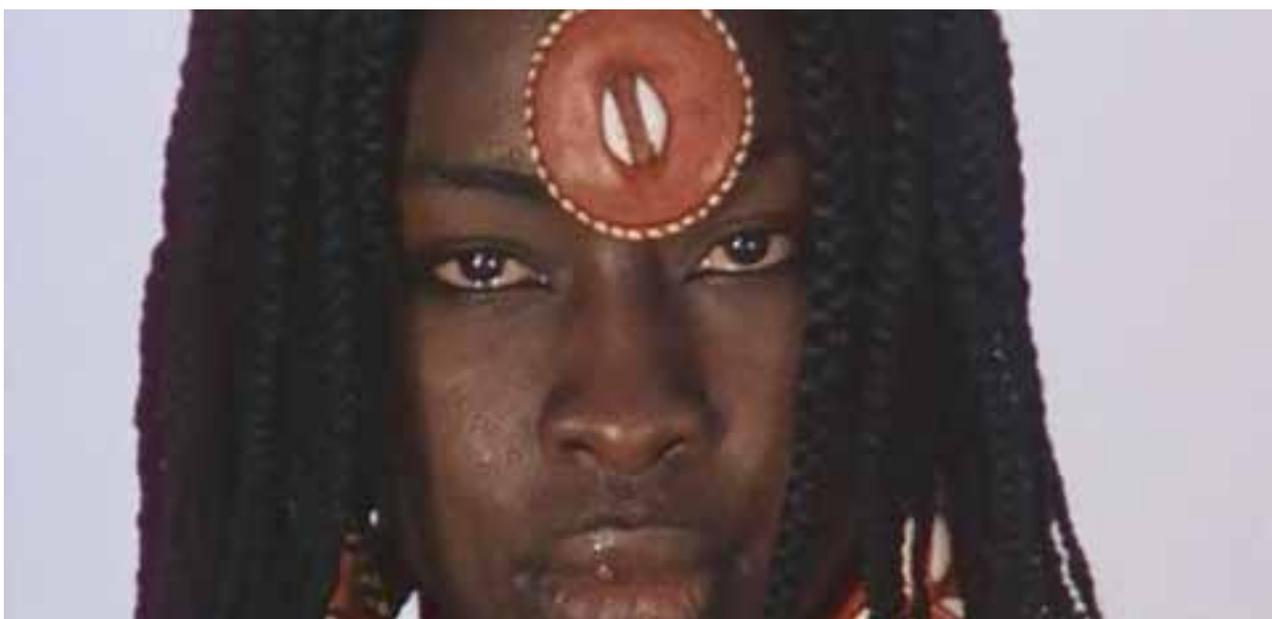
SILENT SHAKESPEARE

Jueves 22 de octubre, 12:00 horas

Considerado el cine en su origen como un medio de entretenimiento para la clase baja, se buscó que el público inglés tuviera, a principios del siglo XX, acceso a la obra de William Shakespeare. Recientemente restaurada, la compilación de este trabajo va de 1899 a 1911, e incluye siete fragmentos, los únicos que quedan, de otras tantas cintas sobre el bardo. Una oportunidad invaluable de conocer lo que se creía perdido.

Silent Shakespeare (Estados Unidos, 2000). *King John* (1899), *The tempest* (1908), *A midsummer night's dream* (1909), *King Lear* (1910), *Twelfth night* (1910), *The merchant of Venice* (1910) y *Richard III* (1911).

Blanco y Negro. 90 min.

A PROPÓSITO DE CEDDO

El filme *CEDDO* (1977), del senegalés Ousmane Sembène, no proyectado en México, puede hoy parecer ingenuo y deshilvanado en narrativa y denuncia política y religiosa, sin embargo, aunque su trascendencia no es la misma, el desconcierto lo es.

CEDDO se proyectará a las 12:00 horas en la sala Eusebio Guerrero, el viernes 16 de octubre durante el Festival Internacional Cervantino (FIC), edición 2015.

OUSMANE SEMBÈNE Y CEDDO

Por: Malcom Coad¹

Novelista notable antes de dedicarse al cine a principios de los cuarenta, Ousmane Sembène es el director principal de África. Nació en 1923 en el seno de una familia pobre en el Senegal del sur. A la edad de 15 años viajó a Francia formando parte de los “tirailleurs senegalais” (tiradores senegaleses), fuerza integrada por franceses para combatir a los alemanes al inicio de la Segunda Guerra Mundial.

¹ En mi traducción he abreviado el texto del libro que apareció en varias ediciones, siendo la última de 1997, intitulado *Film and Censorship*, editado por Ruth Petrie e introducción de Sheila Whitaker (Cassell, London and Washington, 1997, pp. 97-98).

Como A. Mactar Gueye señala: “fue al sufrir los duros avatares de inmigrante, cuando Sembène se politizó, se tornó anticolonialista extremo y sindicalista”. En sus experiencias como obrero negro en Marsella yace la fuerza de su primera novela, *Docker Noir (El estibador negro)*, impresa en 1957. Cinco novelas más le fueron publicadas con anterioridad a su primera película *La noire de... (La negra de...)* en 1966, el primer largometraje rodado por un negro africano.

Sembène fue un cineasta marxista apasionado, intransigente en cuanto a la denuncia del colonialismo y de las más modernas formas de dominio económico y cultural en África por parte del extranjero. Mientras afirmaba su socialismo, constantemente rehusó prescribir recetas fáciles para los complejos problemas del continente. Describió su tarea como un “revelar” las raíces y las fuentes de identidad de África y, por lo mismo, de su futuro, y como resultado ayudar a su gente a “reconocerse” lo más completamente posible para erigir ese futuro.

“Si otros nos infravaloran —dijo en una entrevista— eso no tiene mayor significado para nosotros. África no debe derivar todo de una postura europea”. Pero, al mismo tiempo, arguyó que: “África no puede regresar al pasado. La profunda penetración de la sociedad africana tradicional a través de elementos extranjeros, notablemente por valores instalados por el cristianismo y el islam, no solo es un hecho histórico, sino que en muchos aspectos ha enriquecido la síntesis de lo que hoy es la sociedad africana contemporánea... conformada en mucho por las corruptas burguesías negras”.

Son estas burguesías negras y sus predecesores los líderes tribales, quienes en el pasado cooperaron con los esclavistas, contra quienes la crítica de Sembène está particularmente dirigida. En esta ambigüedad, su filme *CEDDO* fue inmediatamente prohibido. La razón ostensible para la prohibición fue que el deletreo del título contravenía un decreto del presidente Léopold Senghor (él mismo poeta) sobre el deletreo en lenguas indígenas.

Muy probablemente, sin embargo, es que el filme como un todo fuera contra el *establishment* político, cultural y religioso, que Sembène describió como compuesto de “un politburó, un censor y un inquisidor. La decisión final fue tomada por la burguesía que rechaza el cine que interroga y analiza los problemas”. *CEDDO* discute el papel jugado por el islam, y en menor medida por el catolicismo en Senegal de la época esclavista. El tema en desarrollo es menos los preceptos de cualquier religión como tal, que el significado político y la forma de su imposición y su distorsión en interés de la dominación: en el caso que nos ocupa hablamos de un imán dictatorial sobre una aristocracia incierta y dividida y los aldeanos rebeldes.

Parece ser que las autoridades de los setenta del siglo pasado en Senegal presintieron implicaciones personales y otras que pudieran afectar los intereses económicos extranjeros. Por su parte, los líderes religiosos percibieron en *CEDDO* un ataque al islam, sobre todo por el asesinato impensable del imán por parte de una mujer, la princesa Dior (desenlace que muestra otro de los intereses principales de Sembène: la fuerza y la voluntad de la mujer en la sociedad africana).

CICLO: LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

DEL 8 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015

ESCALINATA DE LA UNIVERSIDAD
DE GUANAJUATO

20:00 HORAS
ENTRADA LIBRE

LOS HIJOS DEL HOMBRE

Jueves 8 de octubre, 20:00 horas

Tras años de infertilidad humana, la población del planeta está al borde de la extinción. En la hecatombe, solo la Gran Bretaña continúa con un status de régimen político. Oleadas de emigrantes tratan de acogerse a su territorio. Lo impide una dura legislación. En el caos todavía hay alguien, Theo Faron, que piensa en los demás.

Children of men (Estados Unidos/Reino Unido, 2006). Director: Alfonso Cuarón. Guión: Alfonso Cuarón, Timothy J. Sexton, David Arata, basado en la novela homónima de P. D. James. Música: John Tavener. Fotografía: Emmanuel Lubezki. Edición: Alex Rodríguez y Alfonso Cuarón. Protagonistas: Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor, Charlie Hunnam. Color. 109 min.

SEARCHING FOR SUGAR MAN

Viernes 9 de octubre, 20:00 horas

Siempre en busca de talentos, dos productores descubrieron en un tugurio de Detroit a un cantante de origen mexicano llamado simplemente "Rodríguez". Hace varios lustros su música y letra parecían atraer a medio mundo, aunque la grabación correspondiente no resultó el éxito esperado. Rodríguez desapareció; se habló de suicidio. Dos fans de él en Sudáfrica rastrear sus huellas.

Searching for Sugar Man (Suecia/Reino Unido, 2012). Director y guión: Malik Bendjelloul. Música: Sixto Rodríguez. Fotografía: Camilla Skagerström. Edición: Malik Bendjelloul. Protagonistas: Sixto Rodríguez. Color. 86 min.

USURPADORES DE CUERPOS

Sábado 10 de octubre, 20:00 horas

Alabada por Pauline Kael, la exigente crítica de *The New Yorker*, este “remake” de Philip Kaufman de 1978, de la cinta homónima de Don Siegel de 1956, es un despliegue de profesionalismo técnico y de narrativa. Ambientada en San Francisco, recrea la invasión de esporas inteligentes llegadas de allende el universo.

Invasion of the body snatchers (Estados Unidos, 1978). Director: Philip Kaufman. Guión: W. D. Richter, basado en la novela homónima de Jack Finney. Música: Denny Zeitlin. Fotografía: Michael Chapman. Edición: Douglas Stewart. Protagonistas: Donald Sutherland, Brooke Adams, Leonard Nimoy, Jeff Goldblum. Color. 115 min.

EL ACORDEÓN DEL DIABLO

Lunes 12 de octubre, 20:00 horas

Pancho Rada Batista, compositor y cantante caribeño, desde los cuatro años aprendió a tocar el acordeón. Se ganó la vida yendo de pueblo en pueblo en Colombia. Para algunos, Rada es un mitómano legendario, para otros, un cuentista consumado. En los libros de Gabriel García Márquez encontramos su presencia.

El acordeón del Diablo (Alemania/Suiza, 2000). Dirección y guión: Stefan Schwietert. Música: Dieter Meyer. Fotografía: Ciro Cappellari, Felice di Muralto. Edición: Tania Stöcklin. Protagonistas: Alfredo de Jesús, Antonio Jaramillo, Manuel Rada Oviedo, Francisco Rada, Israel Romero, José Romero. Color. 90 min.

LA TETA ASUSTADA

Domingo 11 de octubre, 20:00 horas

Una indígena peruana es víctima de “La teta asustada”, extraña enfermedad que transmite miedo y sufrimiento, debido a que su madre fue violada durante el periodo terrorista en Perú. La leche materna es el conducto para adquirirla. Los niños que nacen así no poseen alma, pues, por susto, esta se ha escondido en la tierra.

La teta asustada (Perú/España, 2009). Dirección y guión: Claudia Llosa. Música: Selma Mutal. Fotografía: Natasha Brier. Protagonistas: Magaly Solier, Susi Sánchez, Efraín Solís, Marino Ballón. Color. 103 min.

LA MARCHA DE LOS PINGÜINOS

Martes 13 de octubre, 20:00 horas

El documental, intitulado originalmente *La marcha del Emperador*, describe el viaje anual migratorio de estos animales de la Antártida. En otoño —los pingüinos en edad de procrear, de cinco años en adelante—, abandonan el océano para dirigirse tierra adentro donde el cortejo amoroso es un rito.

Marche de l'empereur (Francia, 2005). Director: Luc Jacquet. Guión: Luc Jacquet y Michel Fessler. Narración: Charles Gerling, Romane Bohringer, Jules Sitruk. Música: Émilie Simon. Fotografía: Laurent Chalet, Jérôme Maison. Edición: Sabine Emiliani. Color. 85 min.

MICROCOSMOS

Miércoles 14 de octubre, 20:00 horas

La vida y los hábitos de los insectos son mostrados en este documental, donde la palabra se extingue y la música y el tráfago de los ruidos diminutos se acrecientan. Su realización documental tardó años.

Microcosmos/Le peuple de l'herbe (Francia/Suiza/Italia, 1996). Dirección y guión: Claude Huridzany y Marie Pérennou. Música: Bruno Coulais. Fotografía: Thierry Machado. Edición: Florence Ricard y Marie Joséphe Yoyotte. Color. 75 min.

MAGUEY

Miércoles 14 de octubre, 20:00 horas

La planta del maguey es símbolo de mexicanidad. Trasladar a la pantalla grande su entramado de relaciones es el objetivo de este trabajo, que tiene la celeridad de un reportaje intentando documentar la tradición de la planta, buscando el meollo de su historia ahora que la FAO la ha declarado en peligro de extinción.

Maguey (México, 2014). Director: Francesco Taboada Tabone. Investigación: Aldo Jiménez Tabone y Fernanda Robinson. Música: Humberto Álvarez. Fotografía: Francesco Taboada Tabone. Edición: Francesco Taboada. Color. 60 min.

ESPANTAPÁJAROS

Jueves 15 de octubre, 20:00 horas

Narrada con la fidelidad de un documental, cada secuencia de *Espantapájaros* es parte de una ópera donde se busca salvar las cosechas de la depredación de las aves. Se trata de una historia piramidal construida sobre los esfuerzos de un hombre de carne y hueso, cuya monocorde voz nos introduce en las miserias y pesadillas de una labor inhóspita.

Espantapájaros (México, 2012). Director: Ricardo del Conde. Guión: Mónica Revilla y Ricardo del Conde. Música: Pedro González. Fotografía: Daniel Valdés. Edición: Paulina del Paso. Protagonistas: Alejandro Catalán Tapia y Alfonso Salazar García. Color. 53 min.

PERDIDA

Viernes 16 de octubre, 20:00 horas

Ante la necesidad de estructurar un gran acopio de información y material sobre el trayecto pionero del cine en México, Viviana García Besné entresaca los recuerdos familiares, por encima de cualquier artificio estilístico, para así conformar una historiografía de los hechos.

Perdida (México/España, 2010). Dirección, guión, montaje y fotografía: Viviana García Besné. Música: Anahit Simonian. Protagonistas y testimonios: Ricardo Montalbán, Rafael Inclán, Ana Luisa Peluffo, Sasha Montenegro, Lyn May, Armando Silvestre. Color. 115 min.

CAFÉ

Sábado 17 de octubre, 20:00 horas

En México, el concepto estricto de familia nuclear implica ataduras a veces atávicas de sangre y hábitos que moldean la cultura de muchas comunidades. El triunfo profesional de uno de sus miembros no le exime de la observancia de obligaciones ancestrales, es más, las renueva.

Café (Cantos de humo) (México, 2014). Director: Hatuey Viveros Lavielle. Guión: Mónica Revilla, Hatuey Viveros Lavielle. Fotografía: Hatuey Viveros Lavielle. Edición: Pedro García. Sonido: Áxel Muñoz Barba. Color. 80 min.

NAHUALES

Domingo 18 de octubre,
20:00 horas

El nahual (o nagual), según el Códice Borgia, es una criatura que puede cambiar su forma en cualquiera otra. El nahual es “lo escondido” o “lo anterior”. La idea se asocia a la práctica de la magia negra por parte de los chamanes. En *Conversaciones con Don Juan*, de Carlos Castaneda, el nahual es mencionado como parte de un animismo inmemorial.

Nahuales (México, 2012). Dirección y guión: César García. Música: Alda Arita, Antonio Russek. Fotografía: Edson López y Mario Gómez. Protagonistas: Dagoberito Gama, Gustavo Sánchez Parra, Carlisse Novo, Beatriz Dávila Brom, Jovita Solano, Jazmín Nopala Solano, Adrian González Cuata, Enrique Nopala Ahuaxtla, Gerardo Pacheco Arias. Color. 85 min.

EN EL 40 ANIVERSARIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRÁFICA (CCC)

ESCALINATA DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

NUNCA REGRESSES

Lunes 19 de octubre, 20:00 horas

Más que una lección de cine, *Nunca regreses* expresa el derrotero que empiezan a tomar los directores mexicanos jóvenes, insistiendo —como antes François Truffaut—, que lo definitivo en el cine es lo que está frente a la cámara, no la cámara misma. Leonardo Díaz, director, guionista y editor de la cinta, confiesa gustar del cine extranjero y de su mínimo contacto con la producción del Cine de Oro Mexicano, pues él constituye parte de la Generación MTV. Su interés por los no-actores le reditúa confianza. Filmada en 35 mm y configurada en una experiencia personal traumática, *Nunca regreses* recrea la amistad de dos chavos provincianos que, al aceptar un trabajo, no volverán a ser los mismos.

Nunca regreses (México, 2014). Dirección y guión: Leonardo Díaz. Fotografía: Jorge Linares. Música: Diego Lozano, Guillermo Custodio, Rodrigo Hernández. Edición: Leonardo Díaz. Intérpretes: Cristina Álvarez, Mario Anguiano, Luis Huipe. Color. 17 min.

VER LLOVER

Lunes 19 de octubre, al término de *Nunca regreses*

Para la mayoría de los espectadores, el cine parece solo existir a la sombra de las estructuras hollywoodenses —en especial el tiempo de duración en pantalla—, convertidas en convencionalismos. Por el contrario, los otros filmes, en realización e inspiración, son más libres en estilo, sin importar los avances técnicos. *Ver llover*, de Elisa Miller, que recibió en Cannes la Palma de Oro en 2007, confirma el hecho en un relato cotidiano: el de una joven depositaria de decisión, Sofía, y Jonás, su amigo pusilánime, ante la encrucijada de dejar el pueblo donde viven.

Ver llover (México, 2006). Dirección y guión: Elisa Miller. Fotografía: Jimena Montemayor. Música: Pablo Tamez. Edición: Ares Botanch. Intérpretes: Diego Cataño, Sofía Espinosa, Claudia Ríos. Color. 13 min.

DON SABÁS

Lunes 19 de octubre, al término de Ver llover

Un filme corto carece de tiempo para profundizar el análisis. No posee tiempo para *pensar*, que no significa que esté lejos de la originalidad y la sutileza. *Don Sabás*, de Juan Manuel Zúñiga —sin saber si la historia narrada tiene vínculos personales con el realizador— semeja a la respuesta de André Malraux ante su libro *La condición humana*: “Lo escribí bajo el sonido de mi propia voz”. Pero ¿qué voz puede escuchar un anciano solitario que se ve obligado a encargarse de un infante sin previo aviso?

Don Sabás (México, 2012). Dirección y guión: Juan Manuel Zúñiga. Fotografía: Carlos Correa R. Música: Rodrigo Carrillo. Edición: Juan Manuel Zúñiga y Emilio Acosta. Intérpretes: Sabás González, Gustavo Mejía, Juan Manuel Santana, Myriam Bravo, Ángeles Cruz. Color. 17 min.

LA PARKA

Lunes 19 de octubre, al término de *Don Sabás*

André Bazin señaló que el cine usurpa el rol de nuestros ojos para presentar un mundo en consonancia con nuestros sueños (o pesadillas). Así, en *La Parka*, de Gabriel Serra Argüello, la violencia transcurre justificando (¿o neutralizando?) la muerte. Su personaje desde hace 25 años trabaja en un rastro de la ciudad de México. Su tarea es sacrificar y destazar los animales que se comen y se engullen en esta urbe. Lo sobrecogedor es la cantidad. Gabriel, “La Parka”, exacerbado por las frustraciones y la violencia legitimada, parece habitar un mundo inconsciente o de duermevela. Este cortometraje, en febrero de este año, estuvo en la recta final del Oscar.

La Parka (México, 2013). Dirección y guión: Gabriel Serra Argüello. Fotografía: Carlos Correa. Música: Nicolás Aguilar. Edición: Koki Ortega. Color. 29 min. (Se ha girado invitación al director para dialogar con el público).

LA CASA DE LOS NÚMEROS

Martes 20 de octubre, 20:00 horas

Tras los estudios científicos de Luc Montaigner y Robert Gallo sobre el SIDA, declarada epidemia mortal, mucho es el camino descubierto, a saber, que el virus del VIH no es la

causa única de la enfermedad, sino coadyuvante de otros factores de sanidad; que hay gays que desarrollan el sarcoma de Karposi y son seronegativos; que toda medicina contra el padecimiento es tóxica y en mucho destruye el sistema inmunológico, y que no hay tratamiento médico seguro de por vida.

House of numbers: Anatomy of an epidemic (Estados Unidos, 2009). Dirección: Brent Leung. Guión: Llewellyn Chapman. Fotografía: Matt Coale, Pouria Montazeri. Música: Joel Diamond. Edición: Brent Leung y Ursula Rowan. Color. 90 min.

GRIZZLY MAN

Miércoles 21 de octubre, 20:00 horas

Timothy Treadwell, activista de los derechos humanos, y su esposa, pasaron la friolera de 13 años observando los hábitos de los osos grisáceos. Sus descubrimientos no sembraron pistas sino borraron huellas. Fueron atacados finalmente por un ejemplar que los semidevoró. El cineasta alemán Werner Herzog —quien ha estado en Guanajuato capital—, usando en parte el pietaje de Treadwell, recreó los senderos por los que anduvieron los antropófagos (los que son comidos).

Grizzly Man (Estados Unidos, 2005). Dirección y guión: Werner Herzog. Narración: Werner Herzog. Fotografía: Peter Zeitlinger. Música: Richard Thompson. Edición: Joe Bini. Intérpretes: Timothy Treadwell, Werner Herzog. Color. 100 min.

LAS FABULOSAS AVENTURAS DEL BARÓN MUNCHAUSEN

Jueves 22 de octubre, 20:00 horas

El cine checo de animación en las décadas 60 y 70 tuvo en Jiri Trnka y Karel Zeman figuras relevantes. Este último, basado en el libro de Julio Verne *De la tierra a la luna*, realizó un trabajo a base de efectos especiales, diseños animados y apoyo actoral, cuya función no es divertir, como la versión de Herry Gillian años más tarde, sino enmarcar la perplejidad ante el universo.

Baron Prášil (Checoslovaquia, 1962). Dirección: Karel Zeman. Guión: Karel Zeman, Josef Kainar. Fotografía: Jiří Tarantik. Música: Zdeněk Liška. Edición: Vera Kutilova. Intérpretes: Miloš Kopecký, Rudolf Jelínek, Jana Brejchová, Karel Höger. Blanco y Negro/Color. 85 min.

OCTUBRE, EL MES DEL DOCUMENTAL

Por cuarta ocasión, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México (DocsDF) convocó a cineclubes, foros culturales, escuelas y espacios de exhibición alternativa a formar parte de la experiencia Doctubre MX y Doctubre IB. Esta red de exhibición alternativa promueve una selecta muestra de documentales internacionales que participarán este año en la séptima edición del Festival DocsDF.

El cine documental puede transformar a las personas, pero para lograrlo tiene que llegar a ellas. Doctubre lo logra a través de la red: en 2014 participaron 209 sedes en todo el país, a las que asistieron alrededor de 22 mil personas para ver seis largometrajes y cuatro cortometrajes documentales.

En esta ocasión, la muestra estará formada por cinco largometrajes y un programa de siete cortometrajes. Octubre es el “mes del documental”, y la Universidad de Guanajuato se une a la red de exhibición que pretende llevar los mejor documentales contemporáneos a todos los rincones del país y de Iberoamérica.

DOCTUBRE
AUDITORIO EUQUERIO
GUERRERO
DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DE 2015
19:00 Y 21:00 HORAS
ENTRADA LIBRE

DUDA RAZONABLE. EL CASO DE FLORENCE CASSEZ

Domingo 4 de octubre, 19:00 horas

(México, 2014). Director: Daniel Ruiz. Producción: Ivo Gaytán, Oswaldo Villalvazo. Fotografía: Gilberto Bonilla, Alberto Robles. Duración: 70 min.

El caso de Florence Cassez es emblemático. Paradójicamente, no es un caso diferente a otros muchos que hay en los tribunales, pero el seguimiento mediático y la intervención del gobierno de Francia marcaron la diferencia. Es una historia que comprueba que en México cualquiera puede estar en la cárcel acusado de cualquier delito, gracias a un expediente fabricado por una policía apoyada por sectores sociales que piden culpables y no justicia.

EL VERANO DE LA LATA

Domingo 4 de octubre, 21:00 horas

(*Verão da lata*, Brasil, 2014). Director: Tocha Alves y Haná Vaisman. Producción: Claudia Buschel. Fotografía: Ricardo Ortiz de Siqueira. Duración: 59 min.

Pocos veranos son tan excepcionales como para merecer un título, pero el brasileño de 1987-1988 se convirtió en el “verano de la lata”, una vez que miles de envases que contenían 1.5 kg de marihuana tailandesa de la más alta calidad emergieron en las playas de Río de Janeiro y São Paulo, desencadenando eventos criminales, económicos y de comportamiento. La carga pertenecía al yate Solana Star y estaba dirigida al mercado estadounidense, sin embargo, terminó en las costas para evitar mayores problemas con la marina brasileña.

EL POETA

Lunes 5 de octubre, 19:00 horas

(Estados Unidos-México, 2015). Dirección: Kelly Duane y Katie Galloway. Producción: Kelly Duane, Katie Galloway, Nefertiti Kelley Farias. Fotografía: Kelly Duane. Duración: 50 min.

El poeta es un retrato íntimo de Javier Sicilia, artista mexicano y uno de los activistas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, creado en 2011 después de la muerte de su hijo a causa de la violencia desatada por la lucha contra el narcotráfico en México. El documental retrata el viaje personal del poeta y padre que se convierte en activista político y símbolo nacional de dolor y redención. La voz predominante es la de Javier Sicilia y a través de sus propias palabras llegamos a conocer su lucha.

ESPÍRITU EN MOVIMIENTO

Lunes 5 de octubre, 21:00 horas

(*Spirit in Motion*, Rusia, 2015). Dirección: Sofia Geveyler, Julia Bivsheva y Sofia Kucher. Producción: Vladimir Malishev, Sergei Miroshnichenko, Fedor Popov. Fotografía: Yan Yasinsky, Yury Ermolin, Alexander Kotenko, Alexander Filippov, Dmitry Minenkov, Vasily Grigolunas. Duración: 73 min.

Ocho de los atletas más fuertes, provenientes de diferentes partes del mundo, están luchando por una oportunidad para ir a Rusia y ganar una medalla del más alto nivel, pero antes cada uno de ellos deberá vencer al oponente más serio: su propia discapacidad. Este documental es un retrato de los Juegos Paralímpicos de Sochi 2014.

UN APLAUSO AL QUE VIVE

Martes 6 de octubre, 19:00 horas

(Argentina, 2015). Dirección: Florencia Inés González. Producción: Florencia Inés González. Fotografía: Florencia Inés González, Valeria Ordóñez. Duración: 67 min.

Esta es la historia de un hombre común, que decidió ser pastor a partir de un milagro que curó a su madre de un cáncer terminal e hizo que su padre alcohólico y violento dejara la bebida. También de siete personas en particular y un grupo de feligreses en general que siguen a este pastor porque sus vidas fueron cambiadas. Hasta aquí sería una historia normal sobre religión, pero Diego Gebel no es un pastor común y corriente.

PROGRAMA DE CORTOMETRAJES DOCTUBRE

Martes 6 de octubre, 21:00 horas

OSO

(*Bär*, Alemania, 2014). Director: Pascal Flörks. Producción: Julia Smola. Fotografía: Pascal Flörks. Duración: 9 min.

El pasado de mi abuelo siempre estuvo muy presente. Se atravesaba en algo que él decía o hacía, pero nunca había hablado de ello. Solo ahora, revisando su vida y su personalidad, como yo lo conocí, siento el peso de su herencia.

NACIDO PARA PELEAR

(*Born Fighter*, Estados Unidos, 2014). Dirección: Daniel Chávez Ontiveros. Producción: Daniel Chávez Ontiveros, Stanford University, East Palo Alto Boxing Club. Fotografía: Daniel Chávez Ontiveros. Duración: 5 min.

El club de boxeo de Johnnie Gray Jr. es un refugio para los niños y jóvenes latinos y afroamericanos que viven en la peligrosa y conflictiva ciudad de East Palo Alto en California, Estados Unidos, ciudad que irónicamente se encuentra a unos minutos de la cúspide de tecnología y riqueza de Silicon Valley.

FIGURA

(Polonia, 2015). Dirección: Katarzyna Gondek. Producción: Agnieszka Traczewska. Fotografía: Jarosław Piekarski. Duración: 9 min.

Es blanco y con viento alrededor. Una figura gigante emerge por detrás de la cortina de nieve y golpea la carretera, para aterrizar en la cima de una colina, junto a las arañas, los santos y los carritos chocones. *Figura* es un relato surrealista sobre crear mitos, sobre cursilería religiosa y sobre el deseo por la grandeza. ¿Quién es nuestro protagonista?, el parque sacro miniatura residente más grande del mundo. Una gigante contradicción.

JUAN EL BAUTISTA

(*João Batista*, Brasil, 2015). Dirección: Rodrigo Meireles. Producción: Rodrigo Meireles y Relógio Quebrado. Fotografía: Rodrigo Meireles. Duración: 24 min.

João Batista es un documental que muestra un día de la rutina sudorosa de un trabajador brasileño aparentemente normal.

EL WAPITÍ

(*The Wapiti*, Finlandia, 2014). Dirección: Anssi Kasitonni. Producción: Anssi Kasitonni. Fotografía: Anssi Kasitonni. Duración: 3 min.

Este documental de naturaleza falsa presenta una recreación educacional sobre la vida de ciervos canadienses desviados.

MUROS

(*Walls*, España, 2014). Dirección: Miguel López Beraza. Producción: Silvia Venegas, Juan Antonio Moreno (Making Doc Producciones). Fotografía: Miguel López Beraza, Marko Sipka. Duración: 11 min.

Si las paredes hablaran ¿qué dirían de sus vecinos? Un día en la vida del señor Istvan y la señora Magdi, vecinos desde hace muchos años, es narrada por el edificio de Budapest en el que ambos viven. Las paredes que les rodean desvelan sus pequeñas pasiones, historias y rutinas.

CINE Y LITERATURA: JUAN IBÁÑEZ

Director de teatro, cine y televisión, guionista, adaptador, escenógrafo y coreógrafo, Juan Ibáñez

incursionó en la mayoría de los géneros del espectáculo: radio, televisión cabaret, teatro de revista, teatro infantil, teatro clásico, ópera y cine.

Nació en Guanajuato, Guanajuato, el 20 de abril de 1938. Murió en la Ciudad de México el 12 de septiembre de 2000. Dejó su natal Guanajuato a los 13 años con destino a la Ciudad de México, donde estudió filosofía, derecho y letras españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sin embargo, su vocación sería el teatro, carrera que sí concluyó en la UNAM. Comenzó como actor y debutó en *La piel de nuestros dientes*, en 1958.

Después de dirigir varios programas de radio y televisión (1959-1961), realizó estudios sobre estas especialidades en Europa. Posteriormente comenzó su trabajo en teatro, donde destacan sus puestas en escena de: *Divinas palabras*, de Ramón del Valle Inclán (estrenada en 1963); *Olimpica*, de Héctor Azar (estrenada en 1964) y *Marat Sade*, de Peter Weiss (estrenada en 1964). En 1965 participó en el Primer Concurso de Cine Experimental, convocado por el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC). Su debut como director de cine, con guión escrito por él en colaboración con Carlos Fuentes, fue *Los bienamados*. Para 1966 dirige *Los Caifanes*. En 1970 dirige *La generala*, interpretada por María Félix e Ignacio López Tarso. Entre 1970 y 1973 realiza un documental sobre el torero mexicano Manolo Martínez, *Los caprichos de la agonía*; en 1977 filma *Divinas palabras* y *A fuego lento*.

Juan Ibáñez Diez Gutiérrez

Durante su carrera en el cine escribió los guiones para películas como: *Los adolescentes* (dirigida

por Abel Salazar en 1967); *La cámara del terror* (dirigida por Jack Hill en 1968); *Invasión siniestra* (dirigida por Juan Ibáñez en 1968).

Con *El niño y el teatro* y *El juego mágico*, de la que también es autor, Juan Ibáñez incursiona en el teatro infantil. En la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM; donde ingresó el 12 de noviembre de 1968) se encuentra registrada una pieza llamada *Azul*, basada en canciones de Agustín Lara.

Por otro lado, su puesta en escena de *Divinas palabras* ganó el primer premio en el Festival Internacional de Nancy, Francia (reestreno 1966), con la cual compitió con universidades de todo el mundo. En 1977 Ibáñez llevó esta misma obra al cine, con Silvia Pinal como actriz principal y Gabriel Figueroa en la dirección de fotografía. Su trabajo en la televisión es muy reconocido, ya que dirigió las primeras telenovelas en vivo; además de que también hizo radioteatro en Radio UNAM, en donde conoció a Eduardo Mata, quien lo acercó a la ópera. En 1992 montó en Bellas Artes *La cenicienta*, de Rossini.

Fue miembro fundador del CUT (Centro Universitario de Teatro) de la UNAM y jefe del Departamento de Teatro de esta misma institución. Asimismo, contribuyó a impulsar la creación del Festival Internacional Cervantino.

Por otra parte, fundó junto con algunos amigos el teatro-bar La edad de oro, en homenaje a los carperos, así como El perro andaluz, restaurante en la llamada zona rosa de la capital de México, que se volvió el centro de reunión de intelectuales y artistas. Ambos lugares llevan el nombre de películas de Luis Buñuel.

A Juan Ibáñez también se le reconoce por haber sido uno de los principales artífices del cambio de imagen de Canal 11 entre los años 1991 y 1994.

Luego de una larga batalla contra el cáncer, Juan Ibáñez murió el 12 de septiembre de 2000 en la Ciudad de México, mientras preparaba *Siempre es hoy*, obra que se estrenó en el Festival Internacional Cervantino.

http://escritores.cinemexicano.unam.mx/biografias/I/IBANEZ_diez_gutierrez_juan/biografia.html

CINE Y LITERATURA: JUAN IBÁÑEZ

Charla con Luis Palacios y Miguel Morán

Jueves 26 octubre, 18:00 horas

DIVINAS PALABRAS

Jueves 26 octubre, 19:00 horas

(México, 1978). Dirección: Juan Ibáñez. Producción: Conacine, Fernando Almada. Guión: Ramón del Valle-Inclán y Juan Ibáñez. Música: Lucía Álvarez. Fotografía: Gabriel Figueroa. Reparto: Silvia Pinal, Mario Almada, Rita Macedo. Duración: 96 min.

JUAN IBÁÑEZ, Y AÚN LAS VOCES

Jueves 26 octubre, 21:00 horas

(México, 2015). Dirección: Miguel Morán. Producción: Conaculta, Fundación Organizados para Servir A. C. Guión: Octavio Torija. Duración: 68 min.

Auditorio Euquerio Guerrero

Entrada libre

ESPACIOS DE ARTE

43 Festival Internacional Cervantino - Del 7 al 25 de octubre de 2015

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.

Con motivo de celebrar la cuadragésima tercera edición del Festival Internacional Cervantino, en la cual se retoma la idea del conocimiento unificado para mostrar los vínculos que unen a dos universos, “La ciencia del arte. El arte de la ciencia”, la Universidad de Guanajuato presenta la magna exposición “Sin maíz no hay Toledo” de la autoría del maestro Francisco Toledo en la Galería Polivalente, muestra que esgrime las herramientas de su quehacer artístico y hace visible una problemática tan compleja y tan sencilla a la vez que existe en nuestro país con respecto al cultivo del maíz, no con un discurso dogmático, sino con una visión de compromiso social, estético y sin romanticismos.

A partir del planteamiento temático arte-ciencia a manera de juego de espejos entre universos como caras de una misma moneda: el conocimiento, la fotógrafa Maruch Sántiz con su exposición “El arte de la medicina ancestral” que se exhibe en la Galería Jesús Gallardo, nos invita a estimular la intuición como aportación científica desde una práctica artística.

La comunión entre ciencia y arte, partiendo de la creatividad humana, es parte importante de la aparición de nuevos conceptos, estilos y tendencias artísticas que tienen su origen en descubrimientos científicos y avances tecnológicos. “Ulises I: una misión al espacio” de Juan José Díaz Infante, que se exhibe en el Corredor Artístico Tomás Chávez Morado, manifiesta cómo el entorno interdisciplinario en el arte aporta al proceso creativo, generando un nano satélite realizado por el Colectivo Espacial Mexicano con la participación de compositores, músicos y artistas electrónicos.

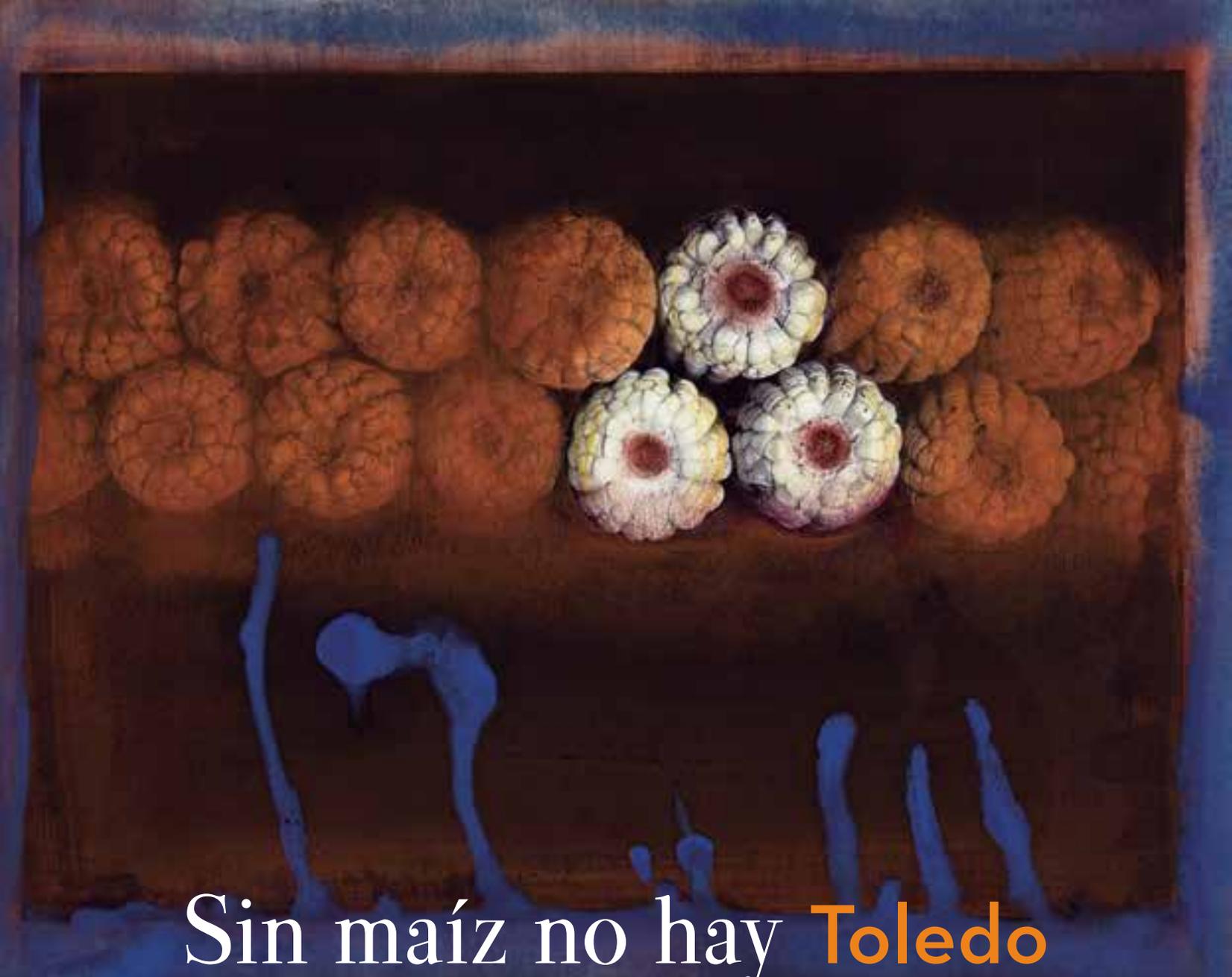
El Festival Internacional Cervantino, consciente de su vocación social, ha definido uno de los ejes temáticos de su programación para alimentar la reflexión sobre el concepto de transiciones como procesos acelerados de transformación de las tradiciones, los métodos, los valores, la naturaleza, el conocimiento y las formas sociales que surgen y desaparecen casi al instante. La exposición “Arte Textil Contemporáneo” de Trine Ellitsgaard, que se muestra en la Galería Hermenegildo Bustos, entretiene la transformación entre materiales, texturas y colores para que el arraigo de una técnica trastoque una nueva solución.

“La vitalidad de las formas”, exhibición escultórica de Josefina Temín que se presenta en el Corredor Artístico Tomás Chávez, aborda la transición como equilibrio en el horizonte de la evolución hacia distintas direcciones en una metamorfosis.

Artistas gráficos se sumergen en transiciones para vislumbrar el recuerdo y la palabra poética de lo indecible con la exposición “La mirada de lo invisible. Diálogo entre poesía y gráfica. Octavio Paz 100 años”, exposición que se encuentra en la Galería El Atrio. Un homenaje que estimula el diálogo como manera de elegir la realidad.

En este año de celebración podremos disfrutar en nuestros espacios de arte de un abanico de posibilidades en torno al arte visual, que exaltan la imaginación como proceso consciente de la expresión humana para transmitir dimensiones estéticas y salvaguardar la memoria del hombre.

Sin maíz no hay **Toledo**

Francisco Toledo

El maíz está vivo. Sufre si lo queman, se ofende si lo pisan. Quizás el maíz sueña a los indios, como los indios lo sueñan. Él organiza el espacio y el tiempo y la historia de la gente hecha de carne de maíz.

Cuando Canek nació, le cortaron el ombligo sobre una mazorca. En nombre del recién nacido, sembraron los granos machacados de su sangre. De esa milpa se alimentó, y bebió agua serenada, que contiene luz de lucero, y fue creciendo...

Eduardo Galeano, Memorias del fuego

Curaduría: René Bustamante
Museografía: Leonardo Ramírez
Con la colaboración de la Galería Juan Martín
Galería Polivalente

México es el lugar en el mundo donde se originó el maíz. Su domesticación y cultivo son las semillas que le dieron vida a las grandes culturas mesoamericanas. Aparte de darles el sustento alimenticio a los pueblos, también es fuente de intercambio comercial y va más allá de un símbolo de identidad cultural; su relevancia entra en el ámbito ritual y sagrado.

Hoy, toda la riqueza natural del país está a la venta y entregada al mejor postor. Cuando se habla de la riqueza natural no se hace referencia únicamente al maíz, al petróleo, al agua, a los bosques, se habla también de lo

intangibles, de los conceptos de comunidad, de pertenencia a la tierra y al pueblo que nos da sustento, a la extraordinaria variedad de alimentos derivados del maíz, a las recetas para prepararlos, las historias, los diálogos y conocimientos compartidos alrededor del comal, esperando las tortillas, el ritual de los alimentos. En realidad ninguna de las culturas, ni las comunidades, ni el país, serían sin el maíz.

Las semillas de maíz se han guardado e intercambiado de generación en generación durante milenios, así con el trueque se mejoran y se buscan variedades más apropiadas para las parcelas. La mal llamada “revolución verde” no fue más que una declaración de guerra de las compañías transnacionales que alteraron genéticamente el maíz, y junto con el gobierno mexicano y sus instituciones, comenzaron a crear dependencias y controlar la base alimenticia de comunidades enteras, haciendo la sobrevivencia en el campo casi imposible y empujando a la gente a migrar a los centros urbanos.

Esta política está diseñada precisamente para vaciar el campo, así, las compañías tienen el terreno libre para apoderarse de todos los otros recursos. Se trata de destruir la memoria ancestral de los pueblos y sus culturas, arrancar el conocimiento y vaciar de sentido el trabajo en el campo, el trabajo comunitario. Se trata de dismantlar y reducir el pensamiento y la memoria de los pueblos originarios que se han mantenido gracias al cultivo del maíz. La soberanía alimentaria independiente corre un serio peligro. Hay una clara intención de romper la cohesión y el cordón umbilical que implica la siembra y la cosecha, la totalidad de los ciclos agrícolas y así condenar al país entero a una esclavitud alimentaria.

No se requiere mucha astucia para reconocer que la panacea de los transgénicos y la tecnología no resolverán los problemas alimenticios de la población, la tecnología sirve a los intereses y la ideología de quienes la crearon.

Por esta razón se requiere de la participación de la gente, tanto del campo como de las ciudades, cada uno desde su ámbito de trabajo y su palabra, y defender la vida que representa la semilla del maíz. Así, Francisco Toledo toma las herramientas de su quehacer artístico y hace visible una problemática tan compleja y tan sencilla a la vez, no con un discurso dogmático sino con una visión y compromiso social, estético y sin romanticismos.

Cuando vemos el conjunto de estas hermosas imágenes en papel fotográfico, tapices de fieltro, cuero y cobre, inmediatamente nos atrapa la autenticidad e intensidad de su espíritu creativo. El poder comunicativo y la fuerza de su arte, expresada con tan diversos materiales, nos hablan de un sentido de responsabilidad y urgencia de ciertos temas que inquietan a todo ser humano. No es diferente a las preocupaciones de la gente en muchas otras y variadas culturas a través del tiempo. Su obra está cargada de símbolos y señales, como objetos rituales que son anteriores a la tecnología y a la ciencia. Son como escudos contra la oscuridad que existe debajo de su sofisticada conciencia social.

Su arte en realidad celebra la vida con una iconografía muy personal, profundamente emotiva y sensual que representan también su historia individual. Toledo ha trabajado minuciosamente puliendo su depurada y particular visión estética. Se percibe gran soltura, una aparente falta de obligaciones o presiones pues todo su trabajo parece hecho sin prisa, muy deliberadamente, con una constancia y entrega absoluta, como si tuviese todo el tiempo por delante. Su meticulosidad artística no delata al individuo

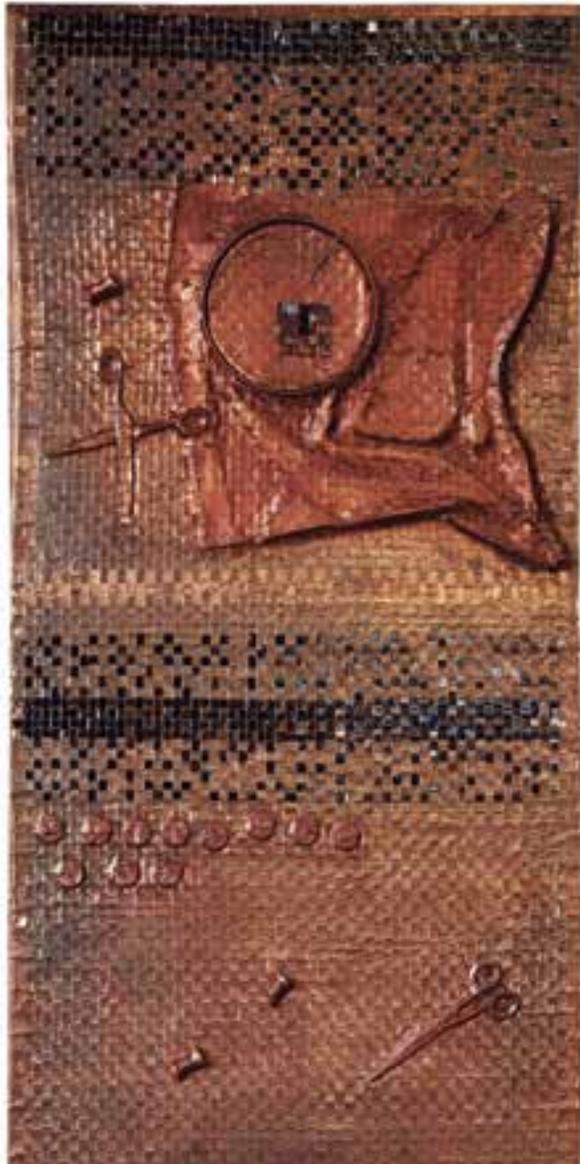
comprometido en la creación de espacios públicos, pulmones y motores fundamentales para la promoción de la cultura en Oaxaca. Algunos ejemplos: el Centro de las Artes de San Agustín, lugar donde estos tapices fueron elaborados en el taller de afelpado; el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, el Instituto de Artes Gráficas, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, entre otros. Todas estas instituciones de largo alcance.

Su participación cívica es notable en diversos rubros: ayuda y acopio de recursos en desastres naturales, defensa del medio ambiente, apoyo al caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, oposición a la destrucción de un área natural, etc., actividades todas que demandan una gran energía y tiempo.

Su capacidad de movimiento y convocatoria son notables. Además, siempre está trabajando y creando con sus manos y con todos sus sentidos, sintiendo el palpar de Oaxaca, del mundo y de lo que lo rodea. Sería muy largo y difícil enumerar la forma en que su presencia ha enriquecido palpablemente la vida cultural del estado de Oaxaca y del país. Hay una extraordinaria generosidad y entrega para con la sociedad y sus mejores causas.

Con su característica parquedad y economía del lenguaje, lo que expresa está cargado de ironía y un sano sentido del humor, aun así se pueden cubrir algunos tópicos, o muchos de ellos, en poco tiempo. Con lucidez y mordacidad disemina y les hace autopsia a los temas sobre la mesa.

A lo largo de su ya muy larga trayectoria artística, y aunque se pueden encontrar varios temas bien definidos, su obra no busca y no quiere definición. Tiene la virtud de abrir muchas interrogantes sobre lo que se percibe a simple vista y sobre la búsqueda y significado de las experiencias vividas por el artista. Lo que está claro es su exuberante pasión por la vida, la autenticidad y sinceridad que transmite su trabajo, es exactamente lo que muchos otros pintores tratan de emular con tan pobres resultados.

Hay aspectos narrativos que juegan un papel relevante y cuentan una historia. La tradición oral encuentra un espacio en su trabajo. Toledo es en realidad un brillante contador de historias, describe visualmente lo más esencial de sus personajes y animales, capturando sus almas, por eso sus imágenes no son fieles traductoras de una realidad o eventos específicos, son más bien recuerdos que él ha ido entretejiendo a lo largo de su vida y los ha abstraído y singularizado y esto los hace únicos.

Toledo es en ese sentido un cronista con un agudísimo poder de observación y sentido humano, social e histórico. Un creador de su propio lenguaje.

René Bustamante

El arte de la medicina ancestral

Maruch Sántiz

Curaduría: Ingrid Suckaer

Con la colaboración de la Universidad de las Ciencias y las Artes de Chiapas
Galería Jesús Gallardo

La medicina tradicional tiene un hondo vínculo histórico en los pueblos originarios de México. El uso de plantas, e incluso de ciertos animales, se transmite generacionalmente de manera oral. Por medio de la investigación realizada por la artista Maruch Sántiz (1975, Cruztón, municipio de San Juan Chamula, Chiapas, México) se sabe que en la actualidad algunas hierbas curativas se han dejado de utilizar. La exposición “El arte de la medicina ancestral” es un acercamiento al proyecto de Sántiz que parte de la necesidad de investigar y recuperar la información sobre las plantas medicinales que se ha conservado en la memoria de los ancianos de los municipios de San Juan Chamula. Así es como se sabe que en la actualidad la medicina herbolaria resulta ideal para las comunidades tsotsiles que desde tiempos antiguos la practican y la utilizan.

Consciente de los cambios en la naturaleza como consecuencia del uso de agroquímicos, con su trabajo Sántiz busca contribuir a que la herbolaria sea revalorada. Inserta en su cosmogonía indígena, la autora considera que

“nuestro creador desde un principio hizo las plantas medicinales en los diversos países para el bien de todos los seres humanos”.

En la actualidad, la mejor manera de lograr un archivo herbolario es precisamente lo que hizo Maruch Sántiz: hacer un levantamiento de imágenes fotográficas acompañadas de la información recopilada de los ancianos, logrando de esa manera catalogar las plantas y al mismo tiempo conservar las voces de los informantes.

Ingrid Suckaer

Exposición dedicada a la memoria de Carlos Ashida

Ulises I: una misión al espacio

Juan José Díaz Infante

Con la colaboración del Colectivo Espacial Mexicano
Corredor Artístico Tomás Chávez Morado

El camino hacia el espacio

*El presente no se hereda del pasado,
se pide prestado del futuro*
Jefe Seattle, indio sioux

A finales del 2010, Díaz Infante, el director y curador de la misión, empezó a jugar con la idea de cómo lanzar un satélite al espacio y de cómo debería de ser su proceso para que este fuese una obra de arte. El timing era perfecto, en ese mismo mes había salido al público una nueva empresa que hacía lanzamientos de satélites ciudadanos al espacio a un precio razonable.

El racional del por qué hacerlo era evidente: México estaba y sigue pasando por una de sus peores crisis de inseguridad. La idea de lanzar un satélite al espacio se convierte en la comprobación simple de que puede haber otra realidad si uno se lo propone. Es decir, si nosotros (el colectivo espacial) podemos hacerlo, cualquier mexicano lo puede hacer de una manera potencial.

La idea de Ulises comienza a partir del sentido de la creación de una nueva realidad, la metáfora del espacio como futuro. No solamente México está en un momento de crisis, los Estados Unidos están viviendo un problema

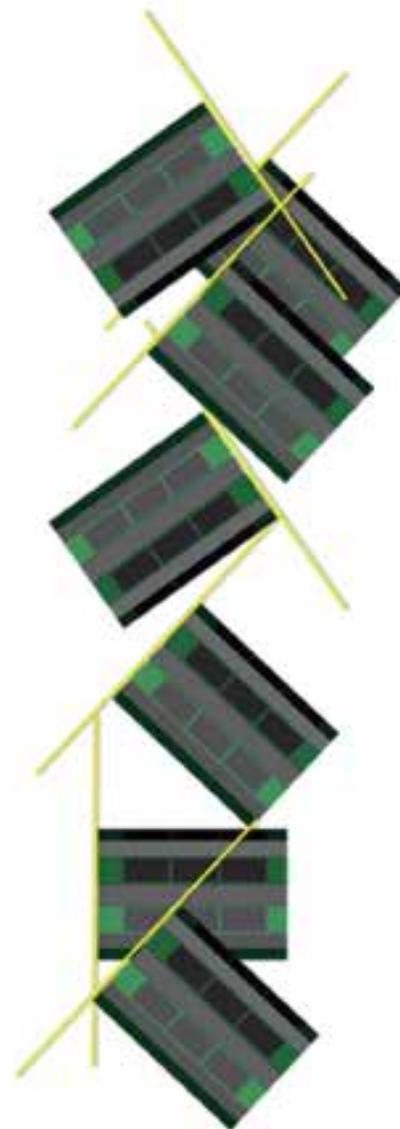
serio con su democracia y economía, efecto dominó que ha quebrado países como Islandia y que tiene en serios aprietos a Grecia, Italia y España.

Es el final de la carrera del espacio que propuso Kennedy en los años 60. El neoliberalismo propone el final del humanismo, el positivismo francés y cualquier ideal de la Revolución Francesa. Solamente se apuesta a la economía como manera de vida, sin embargo, si esto llega a fallar de la manera que se ha planteado, queda nada.

El lanzamiento de Ulises I se convierte en una acción poética y pretende indicar que hay momentos donde hay que abandonar las progresiones lógicas o históricas, sobre todo cuando las lógicas no están funcionando. La insistencia en un sistema que no muestra resultados, simple y sencillamente por intereses creados, no significa que esa insistencia en algún momento se vaya a convertir en un proceso exitoso. Por muchos pasos que haya hacia una dirección equivocada nunca nos llevará al éxito. Insistir es una acción inútil.

El éxito tiene mucho que ver con ese dicho budista que dice que es el mismo primer paso para ir al baño que para ir al Everest. Todo es un acto de consciencia, así, Ulises I es ese primer paso hacia un nuevo lugar.

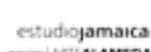
De esta manera queda claro que el proceso de la Misión Ulises I es un proceso que tiene que ver con la creación de un imaginario. En el siglo pasado ese imaginario fue creado por Julio Verne. En este caso Ulises es un dispositivo que pretende ser un disparador de la imaginación en este nuevo siglo que busca desesperadamente su imaginario posible, sobra tecnología, falta imaginación.

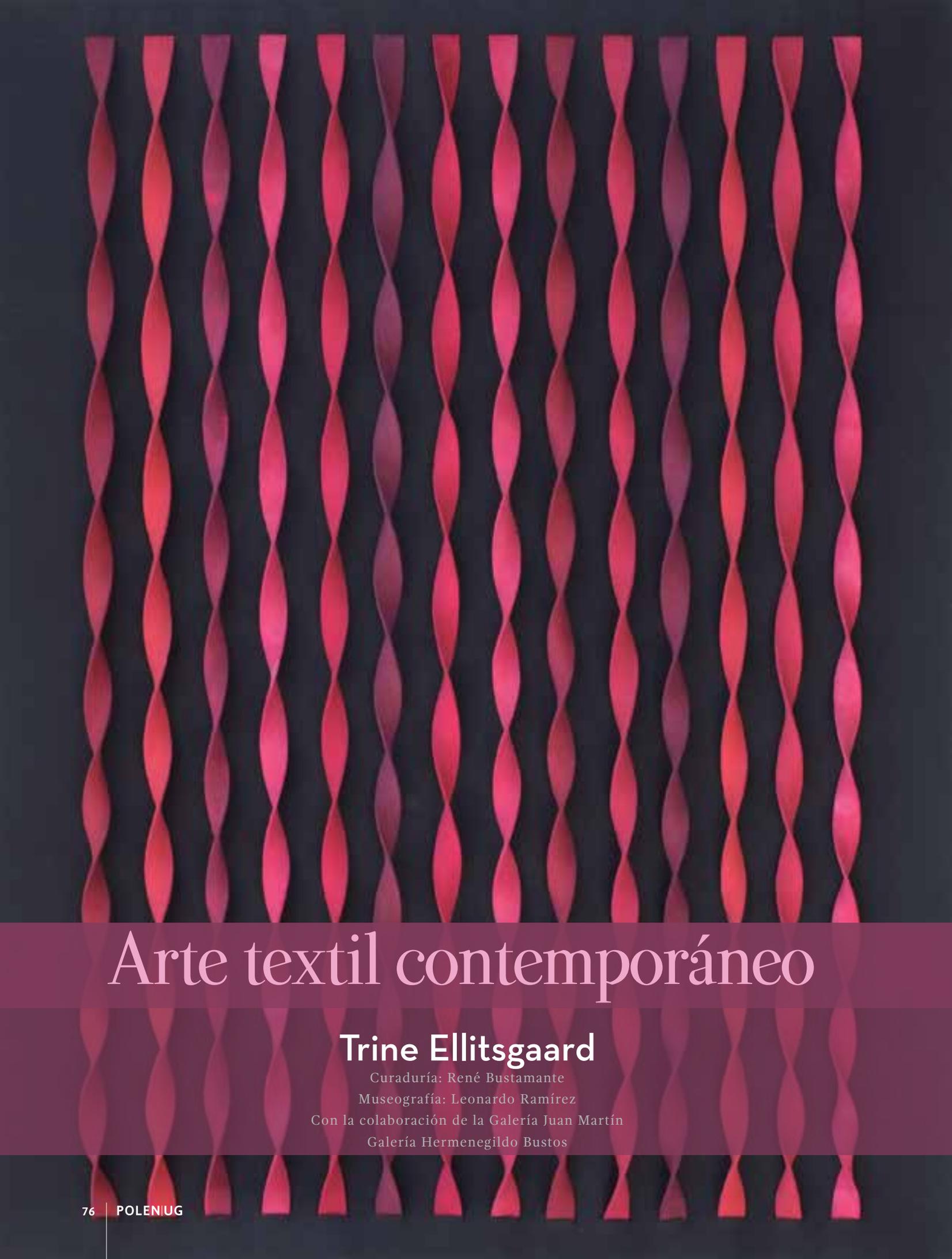

CONACULTA | Fonoteca Nacional

centro multimedia

Asociación de Talentos Tecnológico y Científico de México AC

Arte textil contemporáneo

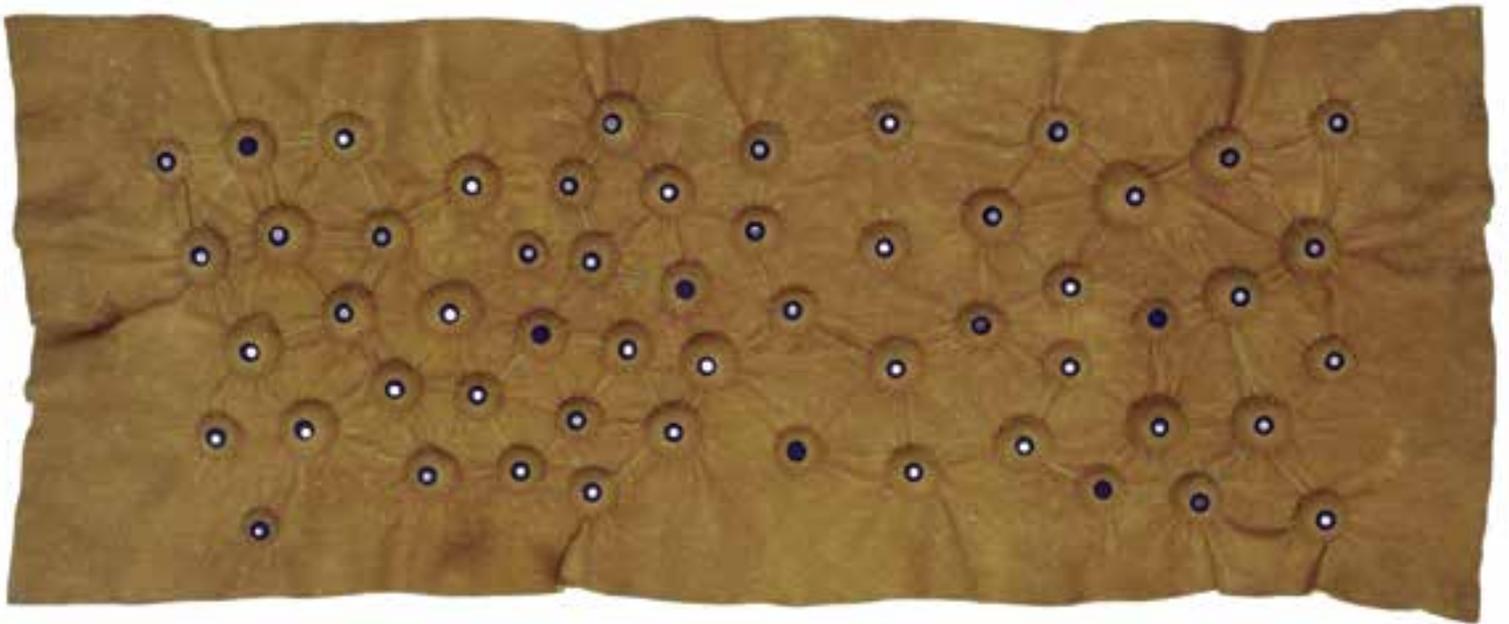
Trine Ellitsgaard

Curaduría: René Bustamante

Museografía: Leonardo Ramírez

Con la colaboración de la Galería Juan Martín

Galería Hermenegildo Bustos

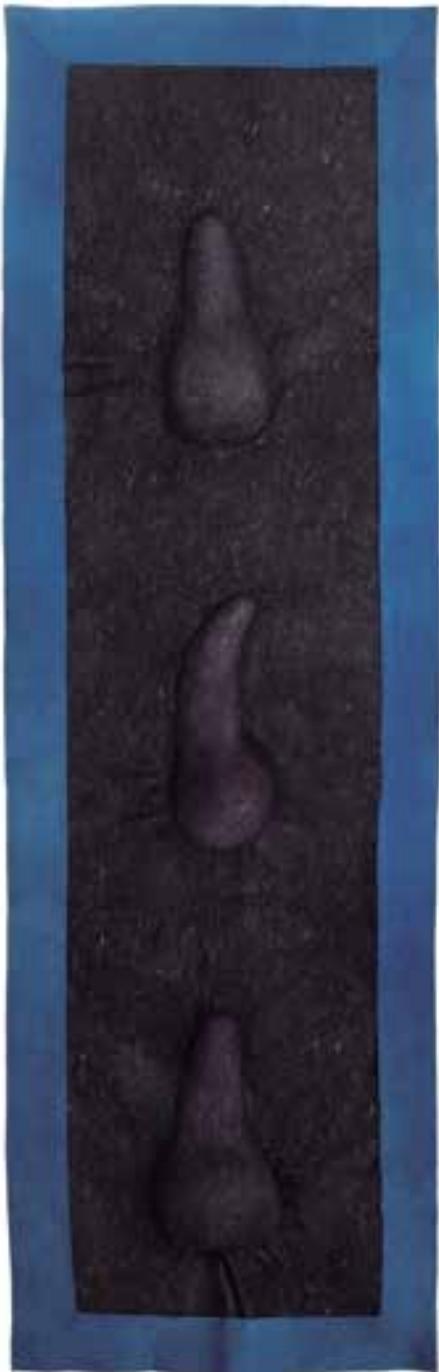

Entretejidos

Trine ha elegido como medio de expresión artística el arte textil, con su casi inagotable posibilidad de material, textura y color. Su obra es un testimonio de lo intangible y lo sugerente, de la vibración y el movimiento de la vida, sus texturas y colores encaminan la mirada hacia una desbordante, elegante y sutil sensualidad, con que el ojo le da vida y movimiento a las formas que utiliza para acariciar, anudar y entretejer.

La consistente y amplia obra de la artista danesa demuestra un gran compromiso y profunda búsqueda artística; no hay dispersión, sino un claro deseo de darle forma a lo invisible a través de la mirada. Por sus manos pasan muchas culturas, conceptos, símbolos coherentes de un mismo lenguaje y de una visión clara y muy depurada.

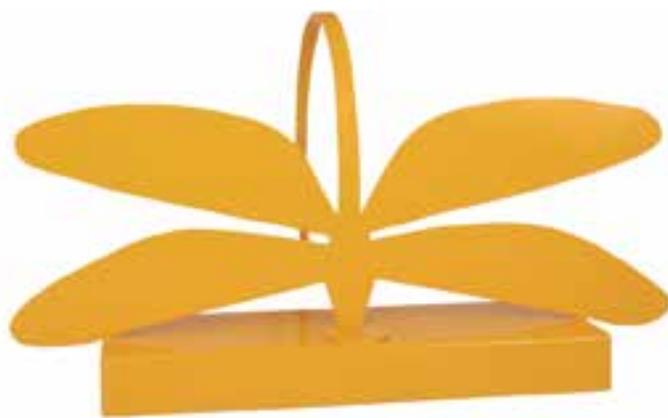

La realidad que Trine transmite es muy sutil, mínima, quizás ella misma se sorprenda por esa capacidad de encontrar la esencia de sus materiales, de transmitir ese secreto a través de colores, formas y texturas, donde lo humano se mezcla suavemente y sin conflicto con lo vegetal.

La totalidad de esta muestra adquiere un resultado inquietante, pues aunque muchas de sus creaciones nos remiten a un pasado distante, al mismo tiempo nos sitúan en el momento presente. Cada una de sus obras son la culminación de un largo proceso, un signo poético que se va construyendo y tejiendo con su propia existencia.

René Bustamante

La vitalidad de las formas

Josefina Temín

Con la colaboración de la Galería Arte Contemporáneo
Corredor Artístico Tomás Chávez Morado

*El arte es una creación humana; una creación viva
aunque sus creadores hayan muerto hace miles de años.
La obra de arte se reconoce precisamente por su vida propia...*

La escultura es una oración plástica.

Mathias Goeritz

Dentro de la plástica contemporánea en México encontramos la vasta obra de Josefina Temín que, aunque está elaborada en materiales sólidos como metal, acero inoxidable, acrílico, textiles o papel, bien puede catalogarse como poética, en sus palabras: “Para mí el dibujo es esa poesía de las formas. Cuando estás dibujando tu percepción se abre a lo que más puedes, para poder entender esa maravilla que estás contemplando”.

Es para la Galería Arte Contemporáneo un enorme placer presentar el trabajo plástico de Josefina Temín. Escultora incansable, sin límites y “de un arte pleno de imaginación, poesía, ensueño y de un oficio que asombra” como la definió uno de los críticos seducido por su talento, Antonio Rodríguez, esta artista lo mismo trabaja el acero que el papel de algodón, que teje y esculpe. Atraída por el batik, que estudió en Minneapolis en los Estados Unidos, incursionó en algún momento en el diseño de textiles — que perfeccionó con maestros oaxaqueños— con el papel recortado y resuelto en planos exquisitamente blancos, al igual que con la escultura en acero.

Con obras marcadas por las dicotomías femenino-masculino, suavidad-dureza, frágil-fuerte, Temín nos sitúa en ese balance: “Descubrir el papel ha sido uno de los grandes hallazgos de mi vida. Es un material que me da la posibilidad de expresarme con libertad sin dejar de sorprenderme, se volvió mi segunda piel. Es un material que se trabaja en silencio, en la intimidad, noble, femenino, dúctil, cálido al tacto”.

Asimismo, con una marcada influencia por escultores como Constantin Brancusi, por el español Julio González, el inglés Anthony Caro y los estadounidenses David Smith y Alexander Calder, en sus posibilidades con el metal: “El acero me permite trabajar en piezas de gran formato, es viril, también noble y dúctil. Se trabaja en espacios grandes, ruidosos, con herramientas pesadas y de sonidos fuertes. Trabajando con estos dos materiales, papel y acero, he logrado una completitud en el manejo del espacio, de la luz, de lo femenino y lo masculino”, contrastes que están presentes en los espacios y formas de sus obras.

Por otra parte, la comunión de Josefina con la naturaleza trasciende lo emotivo, lo intuitivo. Lleva larga trayectoria reflexionando y reinterpretando lo que esta le provoca, lo que ve, lo que toca. La forma orgánica está ahí, como parte de la naturaleza, en formas geométricas básicas: círculos, cuadrados, rombos, etc.: “Y esa es otra de las cosas que le agradezco a la naturaleza: la belleza que nos da siempre. Me asombro, me sorprende, me emociona profundamente, el ver una flor me emociona, un insecto, la hoja, las formas que yo jamás hubiera imaginado”.

Con esta exposición, la Galería Arte Contemporáneo busca nuevamente propiciar el estudio, la reflexión, el acercamiento a lo que piensan, a lo que se ve y a lo que subyace en los motivos plásticos de los artistas. Josefina Temín es el testimonio de una obra única, original, madura, sutil, simple, limpia, sugestiva, de gran factura, que sin mayores pretensiones busca el acercamiento y la satisfacción del espíritu y los sentidos.

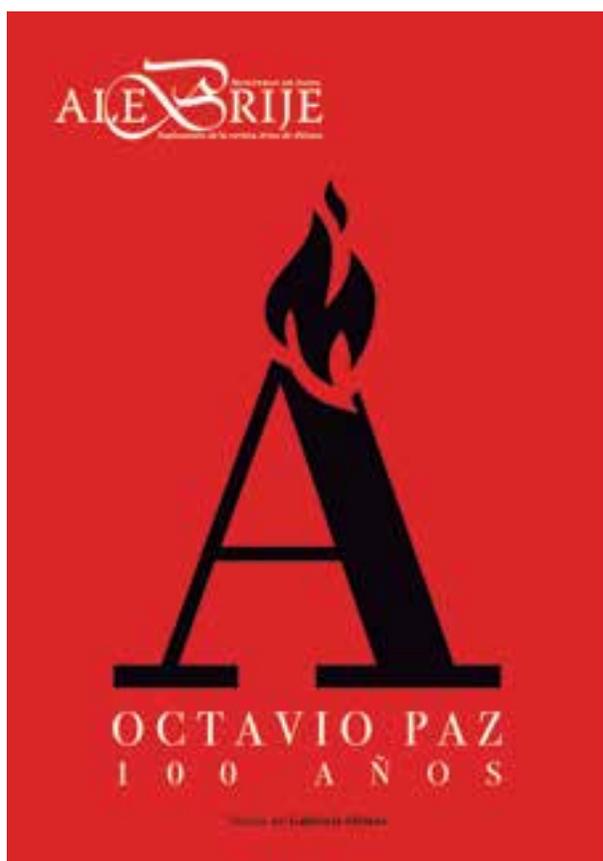
Arte Contemporáneo agradece de manera especial a la maestra Josefina Temín por su emotiva apertura en la conformación de esta exhibición. De igual manera agradecemos a la Universidad de Guanajuato y al Festival Internacional Cervantino por la invitación a participar en la fiesta del arte y acercar al público a la obra de esta destacada escultora mexicana, que logra poner al descubierto el arte y la belleza de la naturaleza.

Héctor Gómez
Director general
Galería Arte Contemporáneo

CONACULTA

La mirada de lo invisible.

Diálogo entre poesía y gráfica

Curaduría: Alberto Ruy Sánchez, Yolanda Garibay,
Domingo Noé Martínez

Con la colaboración de Artes de México y estudio La fe ciega
Galería El Atrio

*Alcé la cara al cielo, inmensa piedra de gastadas letras:
nada me revelaron las estrellas.*

Octavio Paz, "Analfabeto", en Semillas para un himno

En El arco y la lira Octavio Paz nos recuerda que la imagen comparte con la palabra poética la capacidad de "decir lo indecible". También nos invita a pensar que ninguna de las dos representa algo, sino que ambas hacen suceder la realidad frente a nosotros como si naciera ante nuestra mirada. Esto puede ocurrir porque la imagen y la palabra poética tienen la capacidad de mirar en lo invisible, de penetrar en ese otro mundo para echar mano de lo encontrado allá y convocarlo en el acontecimiento artístico o literario.

"La mirada de lo invisible. Diálogo entre poesía y gráfica" celebra este cruce de caminos. Convocada por el estudio La fe ciega, integrado por Domingo Noé Martínez y Yolanda Garibay, esta muestra reúne carteles de 24 diseñadores que celebran el centenario del nacimiento de Octavio Paz. Las propuestas gráficas fueron elaboradas en torno a la selección de poemas que hiciera Alberto Ruy Sánchez sobre la obra del Nobel mexicano.

Colocar el pdf Alebrije Baja Octavio Paz 100 Años

*logotipos: UG-Extensión, Espacios de Arte, CONACULTA-FIC, Artes de México. Estudio la fe ciega

CONACULTA

AI. E. BRIJE
MONSTRUO DE PAPEL
Suplemento de la revista *Artes de México*

OCTAVIO PAZ
1 0 0 A Ñ O S

Textos de Gabriela Olmos

POESÍA VIVA
100 AÑOS

La mirada de lo invisible

Diálogo entre poesía y gráfica

En *El arco y la lira* Octavio Paz nos recuerda que la imagen comparte con la palabra poética la capacidad de “decir lo indecible”. También nos invita a pensar que ninguna de las dos representa algo, sino que ambas hacen suceder la realidad frente a nosotros, como si naciera ante nuestra mirada. Esto puede ocurrir porque la imagen y la palabra poética tienen la capacidad de mirar en lo invisible, de penetrar en ese otro mundo para echar mano de lo encontrado allá y convocarlo en el acontecimiento artístico o literario.

La mirada de lo invisible. Diálogo entre poesía y gráfica celebra este cruce de caminos. Convocada por el estudio La fe ciega, integrado por Domingo Noé Martínez y Yolanda Garibay, esta muestra reúne carteles de 24 diseñadores que celebran el centenario del nacimiento de Octavio Paz. Las propuestas gráficas fueron elaboradas en torno a la selección de poemas que hiciera Alberto Ruy Sánchez sobre la obra del Nobel mexicano.

Marie Jose Paz

“El hombre —dice Paz— es un ser que se asombra; al asombrarse poetiza, ama, diviniza. En el amor hay asombro, poetización, divinización y feticchismo. El poetizar brota también del asombro y el poeta diviniza como el místico y ama como el enamorado”. Así, Paz nos introduce a esas tres experiencias que son capaces de arrancar al hombre del trajín cotidiano para transportarlo “al otro lado del ser”: el amor, la religión y la poesía. Las tres nos obligan a mirar a los ojos a ese otro que nos habita y que no conocíamos.

Conscientes de la naturaleza compartida entre estos ámbitos abrimos nuestra exposición con un cartel de Marie Jose Paz, el gran amor del poeta. Ella descubrió que su camino era el arte cuando se topó con “un viejo mago capaz de resucitar lo mejor de la niñez: la facultad de maravillarse”.

El cartel de esta muestra fue hecho en 1990 para la exposición *Los privilegios de la vista* en el Centro Cultural Arte Contemporáneo. En la pieza se observa eso que Paz anota como una de las virtudes de sus *collages*: la imaginación, que “combina poemas y elementos disímolos, descubre una relación oculta entre ellos y los une en un verdadero concierto visual que no excluye las oposiciones, las disimetrías y el humor. Transforma las sensaciones en visión y la visión en un objeto vivo”.

Alcé la cara al cielo, inmensa piedra de gastadas letras:
nada me revelaron las estrellas.

Octavio Paz, "Analfabeto",
en *Semillas para un himno*.

Octavio Paz

Los privilegios
de la vida

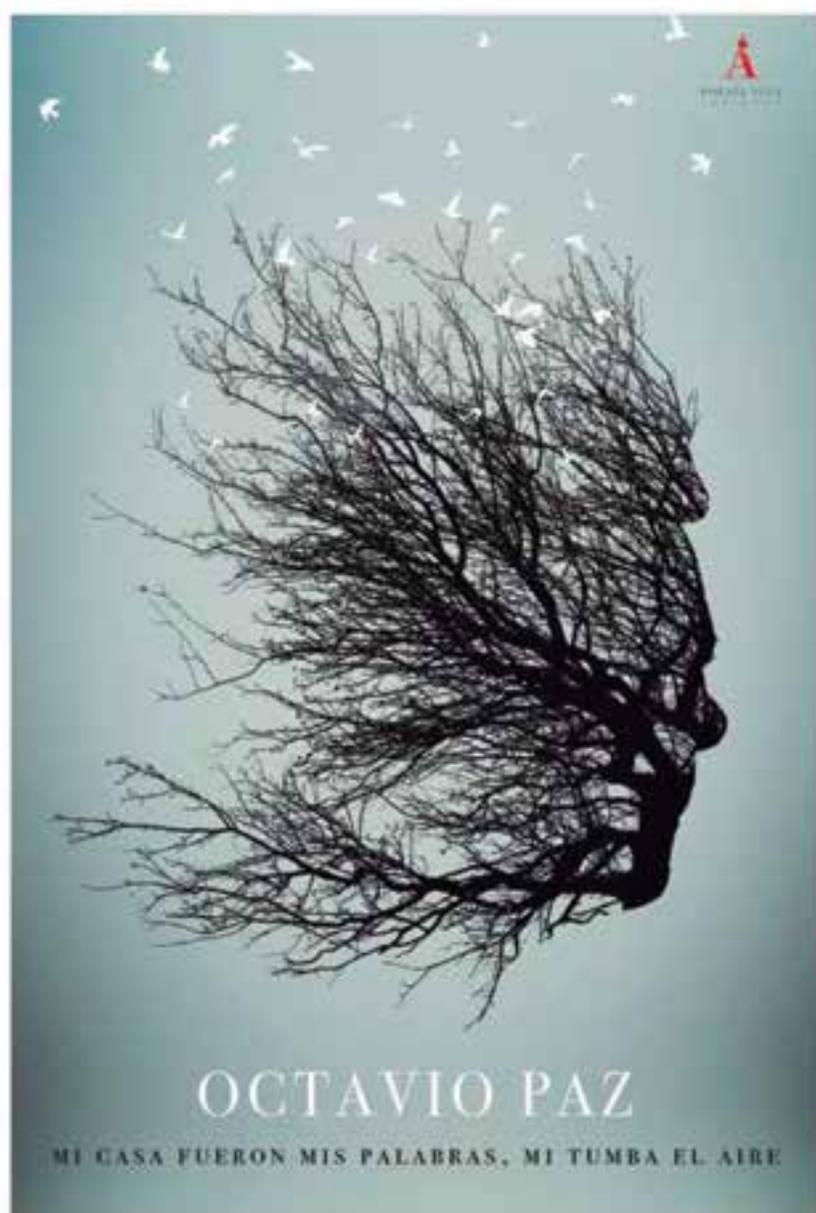
Domingo Noé Martínez

Cada día el árbol escribe con sus ramas en el viento. Cada día el venado imprime sus palabras con las patas en la tierra. Cada día el fuego marca con las cenizas huellas caligráficas. De pronto pareciera que el mundo entero palpitará y que en cada respiración trazará un signo que a veces no podemos descifrar. Pero esa escritura debe tener significado y ritmo, debe bailar en una cadencia que es única y que le resulta natural. Eso parece susurrarnos el árbol del cartel de Domingo Martínez, apasionado del

diseño, la música, la literatura, el boxeo, antiguo director de arte y editor de Muffa, y fundador junto con Yolanda Garibay del estudio La fe ciega. También a ello parece aludir Paz cuando escribe: "el lenguaje, como el universo, es un mundo de llamadas y respuestas; flujo y reflujo, unión y separación, inspiración y espiración. Unas palabras se atraen, otras se repelen y todas se corresponden. El habla es un conjunto de seres vivos, movidos por ritmos semejantes a los que rigen a los astros y las plantas".

Yolanda Garibay

En su temprana adolescencia Octavio Paz establece un pacto con una higuera: "Te prometo luchas y un gran combate solitario contra un ser sin cuerpo. Te prometo una tarde de toros y una cornada y una ovación. Te prometo el coro de los amigos, la caída del tirano y el derrumbe del horizonte. Te prometo el destierro y el desierto, la sed y el rayo que parte en dos la roca: te prometo el chorro de agua. Te prometo la llaga y los labios, un cuerpo y una visión. Te prometo una flotilla navegando por un

Domingo Noé Martínez

río turquesa, banderas y un pueblo libre a la orilla. Te prometo unos ojos inmensos, bajo cuya luz has de tenderme, árbol fatigado. Te prometo el hacha y el arado, la espiga y el canto, te prometo grandes nubes, canteras para el ojo y un mundo por hacer". Y chocaron las palmas el hombre que habría de ser y la hoja de la higuera. Se sellaba un pacto que celebra el cartel de Yolanda Garibay. Era un pacto de savia y sangre, un pacto de palabras fértiles, de poesía.

Renato Aranda

Renato Aranda, cuyos carteles han sido expuestos y premiados en México y en el extranjero, nos sugiere un cielo herido, una desgarradura por la que emerge el resplandor de un mundo inquietante que ha querido permanecer invisible. Ese es el espacio donde habita la poesía, un mundo que irrumpe con estruendo y vértigo, un abismo que para hacerse presente estalla. La poesía siempre es una iluminación súbita, pero en Occidente, tan obsesionado por

gularse con el faro de la razón, la poesía rasga el cielo de forma aún más impetuosa. No podía ser de otra manera. Paz nos recuerda: "la historia de Occidente también ha condenado a una suerte de ilegalidad toda tentativa de aspirar al ser por vías que no sean las de esos principios. Mística y poesía han vivido así una vida subsidiaria, clandestina y disimulada. El desgarramiento ha sido increíble y constante".

El día abre la mano
Tres nubes
Y estas pocas palabras.

Octavio Paz,
en *Semillas para un hinino*.

Yolanda Garibay

Renato Aranda

Lourdes Zolezzi

"Vengo con la palabra abierta, vengo con el corazón sincero", canta un chamán tzeltal en un rito de curación. Así se presenta ante el enfermo y ante la enfermedad como se presenta el poeta ante el mundo: con la palabra expuesta, vuelta sobre sí misma, entregándose por entero. La palabra abierta es aquella que logra la hazaña de nombrar lo que no era susceptible de ser nombrado. Araña el abismo; escribe en el revés del mundo; por

eso hace nido en el corazón sincero, como nos deja ver también el cartel de Lourdes Zolezzi, reconocida por sus carteles de carácter social y con temática de género. ¿De qué está hecho el corazón del poeta? ¿Existirá en él un mundo preexistente de imágenes que emergen siempre que se le revela la poesía? Escuchemos a Paz: "la poesía pone al hombre fuera de sí y, simultáneamente, lo hace regresar a su ser original; lo vuelve a sí. La poesía es entrar en el ser".

Nacho Peón

"La poesía revela este mundo; crea otro", escribió Paz. Hablaba de ese universo que emerge de las palabras reveladas, un cosmos que tiene lugar en todos lados y en ninguna parte, que sucede frente a los ojos de quien vive la experiencia poética. Esta, como la experiencia de lo sagrado, siempre tiene algo de revulsivo. Dice Paz: "Es un echar afuera lo interior y secreto, un mostrar las entrañas. Lo demoniaco, nos dicen todos los mitos, brota del centro de la tierra.

Lourdes Zolezzi

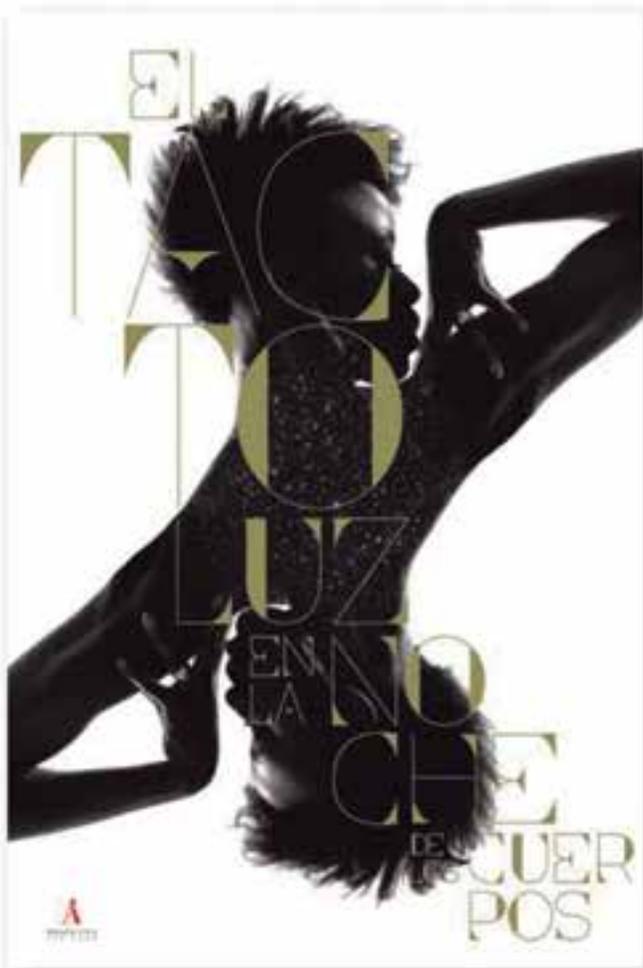
Estudio La Te ciega

Alejandra Guerrero Esperón

Es una revelación de lo escondido". Se trata, en todo momento, de una epifanía de lo oscuro luminoso, de la belleza sobrenatural, que pasma, como sucede siempre que se mira lo total. El diseñador, tipógrafo e ilustrador Nacho Peón, fundador de la editorial independiente Pellejo y cofundador de la revista *Typo*, sabe que esta visión no es que sea el mundo ni el reverso del mundo, pero que algo tiene de ambos.

Siempre que el hombre roza con su mano el mundo le imprime un sentido. "El mundo del hombre es el mundo del sentido — nos dice Paz—. Tolera la ambigüedad, la contradicción, la locura o el embrollo, no la carencia del sentido". Esto nos puede hacer pensar que la mano que acaricia siempre otorga una dirección. Acariciamos para sentir el mundo, pero en el mismo gesto lo impulsamos hacia un punto: le imprimimos un sentido

y lo humanizamos. Por eso, Alejandra Guerrero —apasionada del libro antiguo y la tipografía, y actual Jefa de diseño de Artes de México— nos lo recuerda en su cartel: la mano es uno de nuestros instrumentos privilegiados. Es, junto con la mirada, horizonte excepcional de nuestro encuentro con el otro, es el recordatorio de que no estamos solos y de que el mundo en el que vivimos puede ser más que caos.

Nacho Peón

Alejandra Guerrero

Alejandro Magallanes

Hay ciertas palabras que nos resultan entrañables. Se funden con nuestra imagen, como si estuvieran impresas en nuestra piel. Las pronunciamos de manera natural; tienen el mismo ritmo que nuestras palpitaciones. Nos son tan familiares que desaparecemos en ellas o ellas en nosotros porque vibramos de la misma manera. En su cartel el diseñador e ilustrador Alejandro Magallanes, a quien recordamos también por su trabajo en el universo del libro infantil, las homenajea.

¿Y cómo es que el poeta llega a descubrir los nombres con los cuales establece su mayor complicidad? ¿Dónde se da este encuentro? Paz nos relata: "Cuando un poeta encuentra su palabra la reconoce: ya estaba en él. Y él ya estaba en ella. La palabra del poeta se confunde con su ser mismo. Él es su palabra. En el momento de la creación, aflora a la conciencia la parte más secreta de nosotros mismos. La creación consiste en un sacar a luz ciertas palabras inseparables de nuestro ser".

David Kimura

El diseñador y tipógrafo David Kimura, de reconocida trayectoria en el campo editorial, equipara la experiencia poética con la erótica, pues ambas nos sitúan en un tiempo fuera del tiempo. Dice Paz: "Del mismo modo que a través de un cuerpo amado entrevemos una vida más plena, más vida que la vida, a través del poema vislumbramos el rayo fijo de la poesía. Ese instante contiene todos los instantes. Sin dejar de fluir, el tiempo se detiene, colmado de sí". ¿Y qué pasa después de la separación de los amantes, después de que

Sílabas, incendios errantes,
vagabundas arquitecturas:
todo poema es tiempo y arde.

Octavio Paz, "Tumba de Amir Khusrú",
en *Ladera Este*.

Alejandro Magallanes

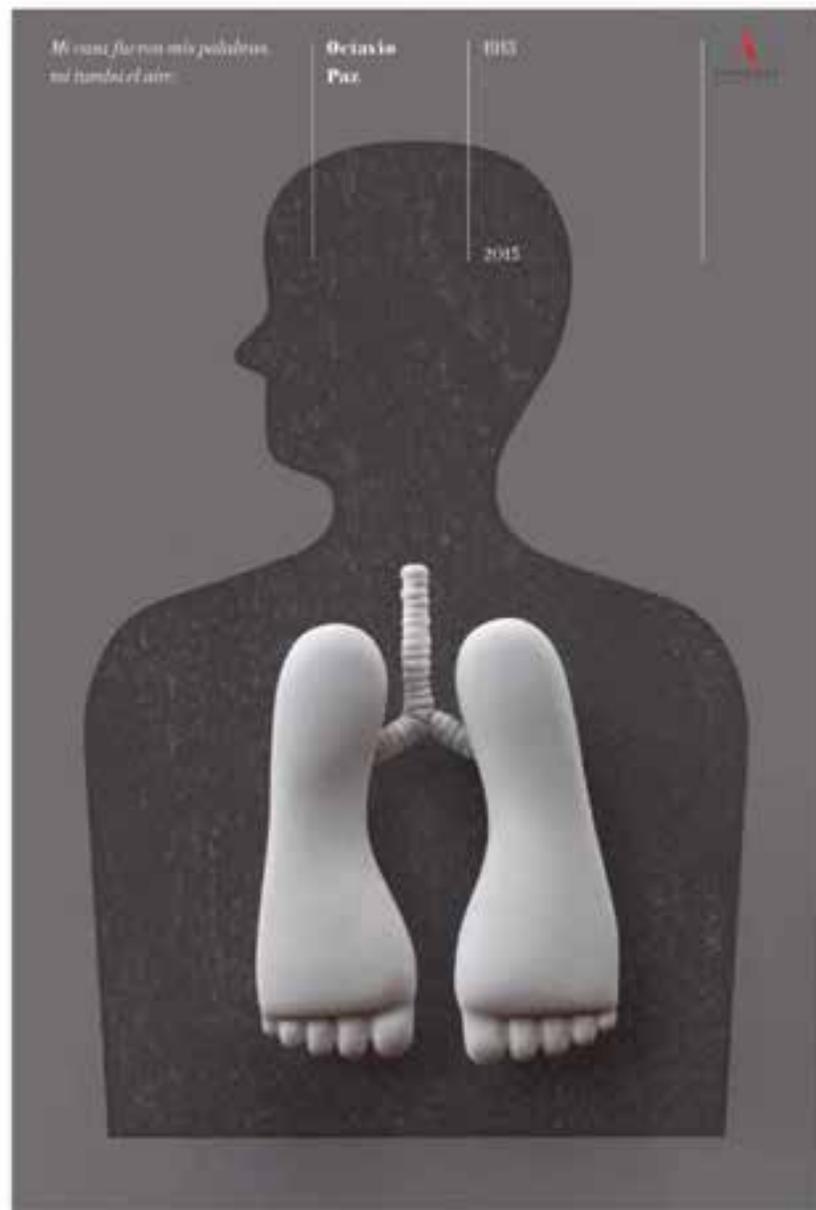
David Kimura

la revelación ha abandonado al poeta? En *Piedra de Sol*, Paz nos responde: "busco sin encontrar / escribo a solas. / no hay nadie, cae el día, cae el año, / caigo con el instante, caigo a fondo, / invisible camino sobre espejos / que repiten mi imagen destrozada, / piso días, instantes caminados, / piso los pensamientos de mi sombra, / piso mi sombra en busca de un instante". Y es que la poesía, como la experiencia erótica, abre la compuerta del deseo y nos recuerda que ser es un constante querer llegar a ser.

Isidro Ferrer

Que todos tenemos ritmos distintos se dice por todas partes, pero algo tiene de cierto. El ritmo es una de nuestras marcas de singularidad: sabemos quién ha llegado cuando estamos de espaldas en una habitación por el ritmo de sus pisadas y nos sentimos cobijados de nuevo como en el principio de los tiempos cuando abrazamos a la madre y escuchamos sus palpitaciones. La poesía es ante todo ritmo, pues no sólo canta, sino que está hecha

de imágenes que se suceden en una temporalidad determinada. Por eso es huella digital, como la respiración. Todos respiramos, pero todos lo hacemos con fuerzas y a intervalos distintos. Sin percatarnos, nos adueñamos del acto universal al imprimirle nuestra huella. Esto podría evocar el cartel de Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño de España, quien dice de sí que es un diseñador e ilustrador por "devoración".

Isidro Ferrer

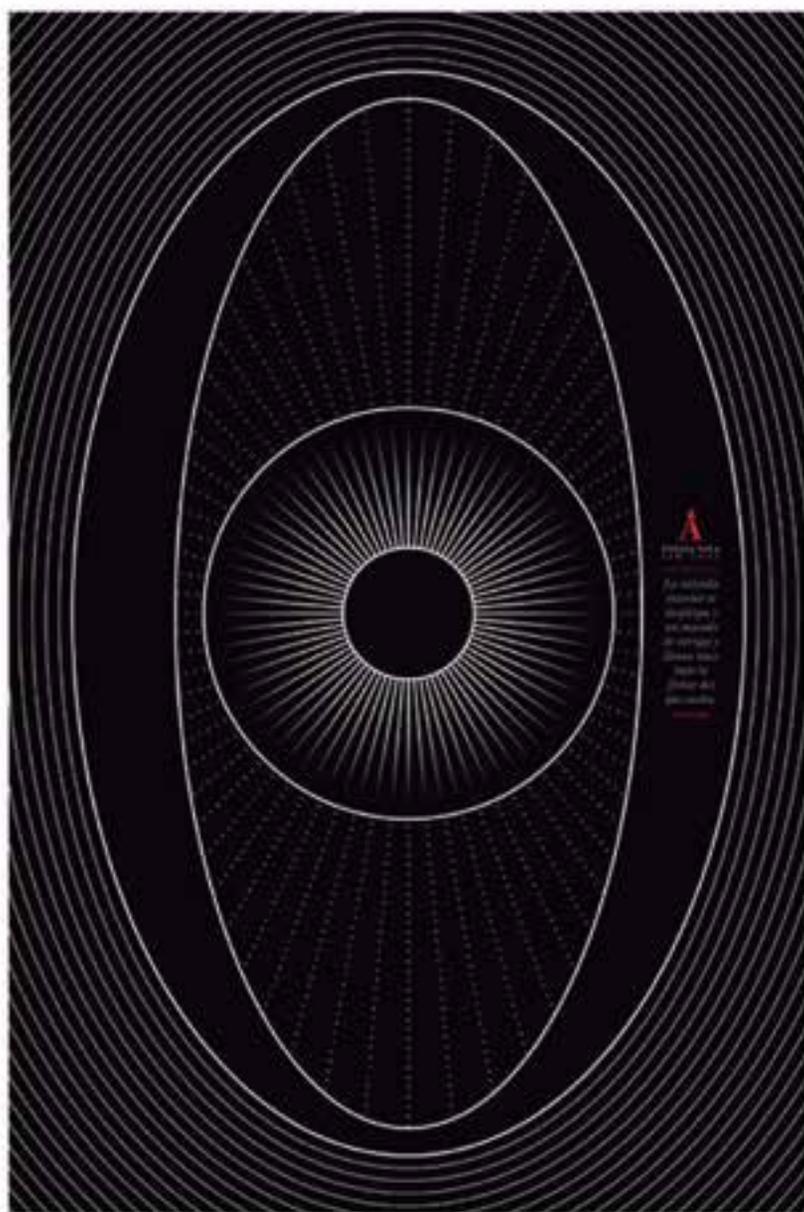
José Luis Coyotl

¿Qué ven nuestros ojos? Un científico ilustrado habría respondido: "lo que ahí está, lo que es". Hoy entendemos que la percepción pertenece al ámbito de lo subjetivo y que, por ello, el asunto de la creación de imágenes es estrictamente personal. Los poetas lo saben desde antaño: una imagen suele resultar de dos puntos entre los cuales tendemos un hilo invisible. La correspondencia entre estos dos puntos u otros es arbitraria, la encontramos nosotros con lo que podemos o queremos ver.

Pareciera que el ilustrador y tipógrafo José Luis Coyotl, a quien recordamos por sus aproximaciones lúdicas a la gráfica popular y la geometría, celebra este juego del sentido y, así, construye un ojo con motivos tipográficos y líneas circulares. ¿Y qué los hace vincularse? Escuchemos a Paz: "el deseo aspira siempre a suprimir las distancias [...] La imagen es el puente que tiende el deseo entre el hombre y la realidad". ¿Será que Coyotl nos quisiera hablar del humano deseo de ver siempre más?

Luis Rodríguez

Anoche dejé unas palabras escritas en la ventana. El viento pasó por ahí, jugó con ellas y me dejó un poema. ¿Desde dónde soplaba el viento aquel? Paz nos respondería que desde la "otra orilla": "sin movernos, quietos, nos sentimos arrastrados, movidos por un gran viento que nos echa fuera de nosotros. [...] La metáfora del soplo se presenta una y otra vez en los grandes textos religiosos de todas las culturas: el hombre es desarraigado como un árbol y arrojado hacia allá, a

José Luis Coyotl

La mirada interior
se despliega
y un mundo
de vértigo y llama
nace bajo la frente
del que sueña.

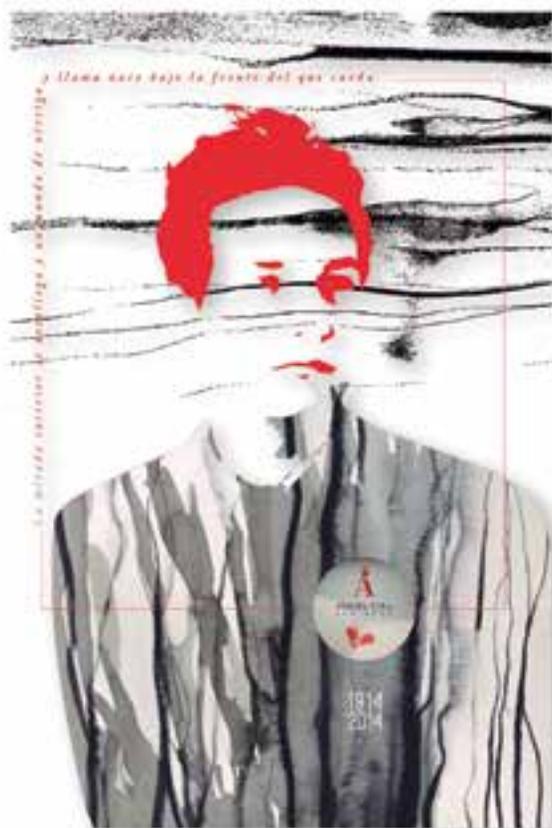
Octavio Paz,
"El cántaro roto",
en *Libertad bajo palabra*.

la otra orilla, al encuentro de sí. La voluntad interviene poco o participa de una manera paradójica. Si ha sido escogido por el gran viento, es inútil que el hombre intente resistirlo". Este gran viento nos lleva al lugar donde habita la poesía, como las marcas del cartel del premiado compositor gráfico Luis Rodríguez, Jefe de diseño de Artes de México por ocho años, museógrafo y un hombre que sabe que también las imágenes hablan el idioma de la otra orilla.

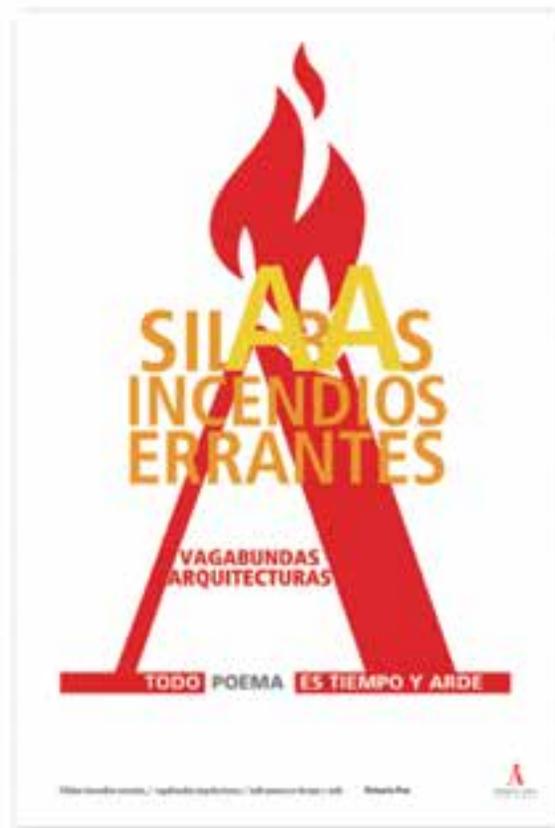
Luis Almeida

En la poesía cada palabra arde: nos lo recuerda Octavio Paz y lo celebra en su cartel Luis Almeida, colaborador de Grupo Madero en la década de 1970, del Taller Redacta en la de 1980, del Centro Cultural Arte Contemporáneo en la de 1990 y fundador de su estudio de diseño, del que se ocupa desde el 2000. Como la llama, la poesía se ofrece en movimiento y, al hacerlo, nos permite intuir sus múltiples significados. Esto no pasa con la prosa. El escritor nos dice: "En la

prosa la palabra tiende a identificarse con uno de sus posibles significados a expensas de los otros: al pan, pan; y al vino, vino. Esta operación es de carácter analítico y no se realiza sin violencia". Más adelante, Paz opone a este aprisionamiento que sucede en la prosa la condición sin límites de la palabra poética: "La palabra, al fin en libertad, muestra todas sus entrañas, todos sus sentidos y alusiones, como un fruto maduro o como un cohete en el momento de estallar en el cielo".

Luis Rodríguez

Luis Almeida

Armin Vit

Como esas dos piedras que se frotan para encender fuego, así son las palabras: de pronto devienen incandescentes al entrar en contacto con otras. Hay algunas que guardan tal cantidad de energía que alumbran a la menor provocación. Muy pronto se incendian en imágenes y el fuego se corre entre ellas a lo largo del poema. A estos segundos en llamas alude el cartel de Armin Vit, antiguo diseñador de Pentagram y cofundador, junto con Bryony Gómez-Palacio, de Under Consideration, despacho de

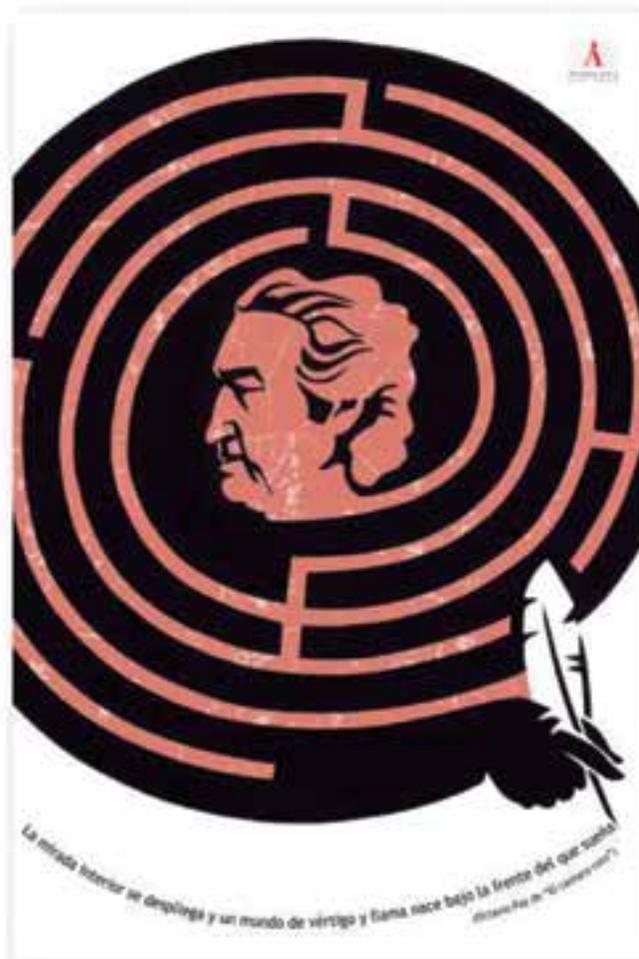
diseño y empresa editorial en uno. Digo segundos porque muy pronto el fuego se consume y el poema resta como el árbol carbonizado. Paz nos advierte al respecto: "Por un instante brillan o relampaguean. Luego se apagan. Hechas de materia inflamable, las palabras se incendian apenas las rozan la imaginación o la fantasía. Mas son incapaces de guardar su fuego". Es cierto: las llamas son pasajeras, pero el poema siempre queda en espera de un nuevo incendio.

Fabrizio Vanden Broeck

Paz escribió que "el poema es un caracol en donde resuena la música del mundo". Los caracoles, ¿por qué suenan?, ¿cómo lo hacen? Quien sabe de caracoles sabe que cada uno guarda un laberinto distinto. Por eso todos cantan melodías diferentes, voces del aire que recorre sus caminos, rumores del movimiento. En algún poema canta Paz: "¿La ola no tiene forma? / En un instante se esculpe / y en otro

Armin Vit

Fabrizio Vanden Broeck

Santiago Robles

se desmorona / en la que emerge, redonda. / Su movimiento es su forma". Así también es el poema: testimonio del cambio, del andar del viento por los rincones del laberinto, del pensamiento, del sueño, de los "corredores sin fin de la memoria". Fabricio Vanden Broeck, cuyas ilustraciones han dejado una huella decisiva en el mundo del libro infantil y en el horizonte del análisis político, lo sabe y nos entrega esta intuición en su cartel.

Un universo de lo sagrado que se revela al poeta en intuiciones matemáticas es el que parece retratar Santiago Robles, a quien recordamos por su diseño con una fuerte impronta de carácter social. Es un mundo cuya belleza radica en que nos revela a un tiempo la sucesión y la infinitud de los números. De esa doble condición participa el tiempo en la poesía: es de forma simultánea el instante y lo total. En una conversación pública sobre el tema entre Borges, Elizondo y Paz, el argentino cita como

ejemplo de ello el verso de un poeta persa: "Luna, espejo del tiempo". En esta línea se vislumbra el instante en una expresión exacta, pero también se alude al paso de los siglos. Las imágenes de la poesía —apuntó Paz en esa ocasión— "son aquellas en las que el tiempo se muestra en toda su fugacidad y al mismo tiempo en su recurrencia, en su volver; es decir, aquellas en las que el tiempo se afirma a sí mismo como sucesión y se niega a sí mismo como eternidad".

Soy hombre: duro poco
y es enorme la noche.
Pero miro hacia arriba:
las estrellas escriben.
Sin entender comprendo:
también soy escritura
y en este mismo instante
alguien me deletrea.

Octavio Paz, "Hermandad",
en *Árbol adentro*.

Santiago Robles

Giovanni Troconi

"Pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita. [la poesía] ostenta todos los rostros pero hay quien afirma que no posee ninguno", escribió Paz. Y así nos planteó la paradoja, la totalidad y el vacío que supone todo poema. Parece que Giovanni Troconi, actual director de arte del Festival Internacional de la Imagen (FINI) y autor del libro *Diseño gráfico en México*.

100 años, 1900-2000, lo entrevé en su cartel: la poesía implica una vinculación del poeta en su mundo más entrañable: sus libros, las revistas *Plural* y *Vuelta*, París, La India, Duchamp, la llama con la que "arde el instante", un mundo total que no deja de murmurarle. Pero al mismo tiempo el llamado poético obliga a un distanciamiento de este universo. Es estar y no estar, todo y nada. Presentir el mundo de los afectos, pero mirar decisivamente al vacío.

Germán Montalvo

Para hacernos fácil la vida hemos querido domesticar las palabras, darles sentidos unívocos. Recuerdo cuando corregía la traducción de un texto antiguo, que decía que san Miguel había sido herido por una espada. "Pero san Miguel es quien porta la espada", anoté a la traductora. Y me explicó que en aquella lengua se usaba una misma palabra para nombrar lo que hiere y la herida. Comprendí que las palabras recién inventadas

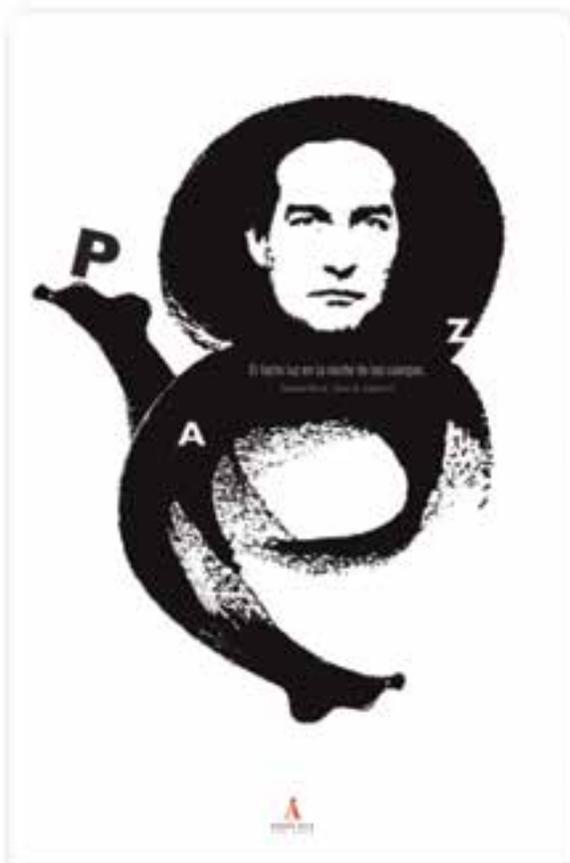
Giovanni Troconi

nombraban más. Y pensé que las palabras de los poetas son como las cabezas de una serpiente que intentan morderse sin alcanzarse, como los extremos en la línea del tiempo, que se miran sin tocarse. Recrea ese juego el cartel de Germán Montalvo, renombrado diseñador que trabajó con Mariana Yampolsky, fue colaborador de Imprenta Madero bajo la dirección de Vicente Rojo, y antiguo colaborador del Taller Redacta.

Gonzalo García Barcha

En 1965, Joseph Kosuth sorprendió al mundo del arte con una pieza que era una silla, la imagen de una silla y la palabra silla escrita a un lado. Era una misma cosa abordada en tres niveles: en presencia, en su imagen y en la palabra que la nombra. Una ecuación parecida opera el cartel del reconocido diseñador bohemio de la imagen, explorador del cine y de la tipografía, Gonzalo García Barcha, quien nos ofrece una huella digital y el

fragmento de un poema de Paz sobre la experiencia del tacto entre dos cuerpos que se sienten. En sus escritos sobre el acontecimiento poético, Paz nos recuerda que en el principio no había una separación entre el signo y el objeto que designaba, pero que "al cabo de los siglos los hombres advirtieron que entre las cosas y sus nombres se abría un abismo". Para sortear esta distancia se volvió necesaria la poesía.

Germán Montalvo

Gonzalo García Barcha

Santiago Solís

"Arde el instante y son un solo rostro / los sucesivos rostros de la flama, / todos los nombres son un solo nombre / todos los rostros son un solo rostro, / todos los siglos son un solo instante / y por todos los siglos de los siglos / cierra el paso al futuro un par de ojos", canta Octavio Paz en *Piedra de Sol*. En estas solas líneas da cuenta de la expansión y condensación del tiempo que sucede en el acontecimiento poético, y que es muy parecida a lo que algunos especialistas han inferido para el tiempo ritual

mesoamericano. Esa Piedra del Sol, que se ha convertido en todo el orbe en icono de la civilización mexicana, lleva inscritas algunas marcas calendáricas. Es tiempo hecho piedra, pero en el cartel de Santiago Solís, diseñador editorial e ilustrador, director del estudio Mano de Papel y del sello editorial Libros de Mano, el tiempo es también espacio, pues sustituye al mundo que carga Atlas, tal vez para decirnos que, con el tiempo a cuestas, va el poeta, que fluye, pero permanece.

Santiago Solís

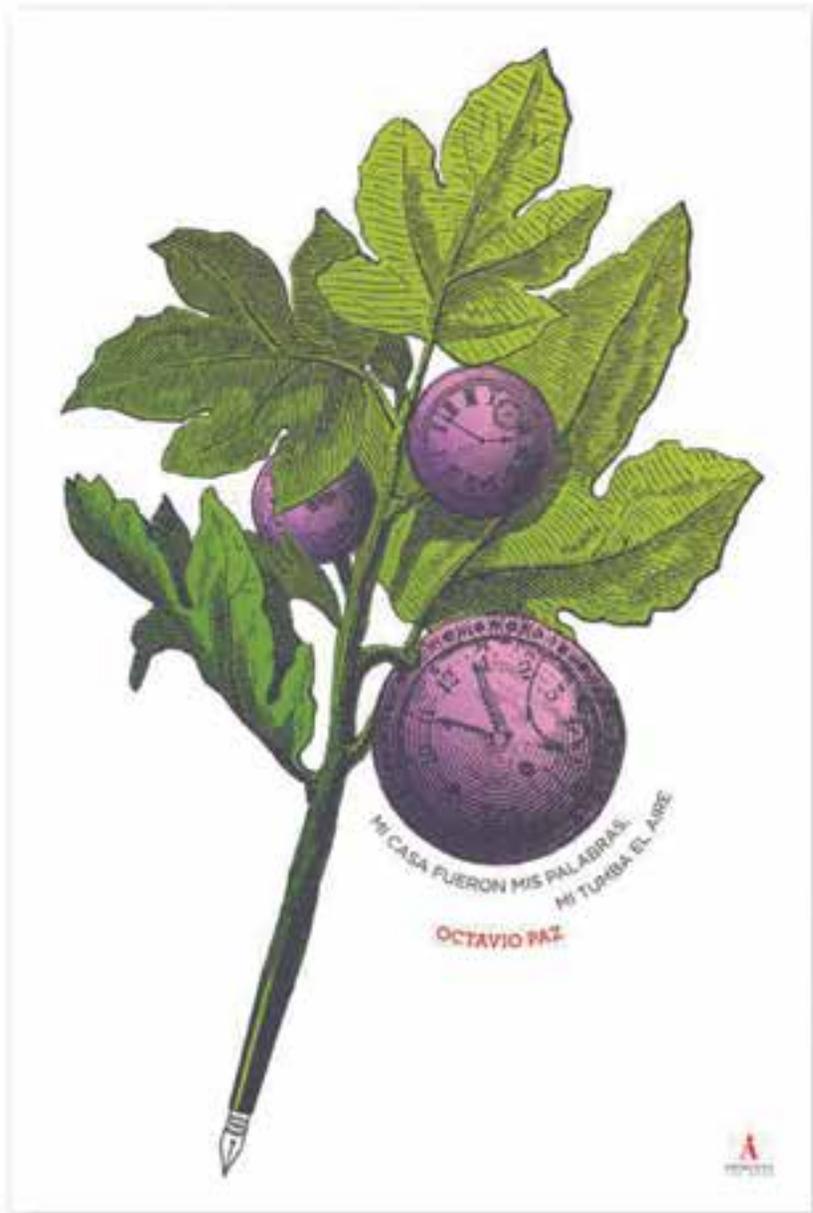
Jorge Matías-Garnica

"Nombras el árbol, niña / Y el árbol crece, sin moverse, / alto deslumbramiento, / hasta volversos verde la mirada", resta un poema de Paz en torno a ese nombrar primigenio que da orígenes a la poesía. Y es que el poeta dice verde y aparecen las selvas; dice canto y corren los ríos; dice vida y trinan los pájaros con esa melodía que aprendieron desde el principio de los tiempos. El poeta es como el pintor, que con más cuantas pinceladas hace aparecer al mundo. El no lo sabe, pero su

voz es antigua, como la de las caracolas que nos traen cantos de los viejos mares, su aliento, como la brisa de las tardes de verano en el trópico, acaricia y vivifica: nos devuelve al presente. Su pluma es fértil, germina; alimenta la hoja y transforma la flor en fruto y el fruto en palabra. Lo celebra en su cartel Jorge Matías-Garnica, diseñador y apasionado de la filosofía. Él dice que su oficio favorito es fabricar imágenes, pues éstas no nos salvan de la barbarie, pero si nos protegen de la desmemoria y el olvido.

Mi casa fueron
mis palabras,
mi tumba el aire.

Octavio Paz, "Epitafio sobre
ninguna piedra",
en *Árbol adentro*.

Jorge Matías-Garnica

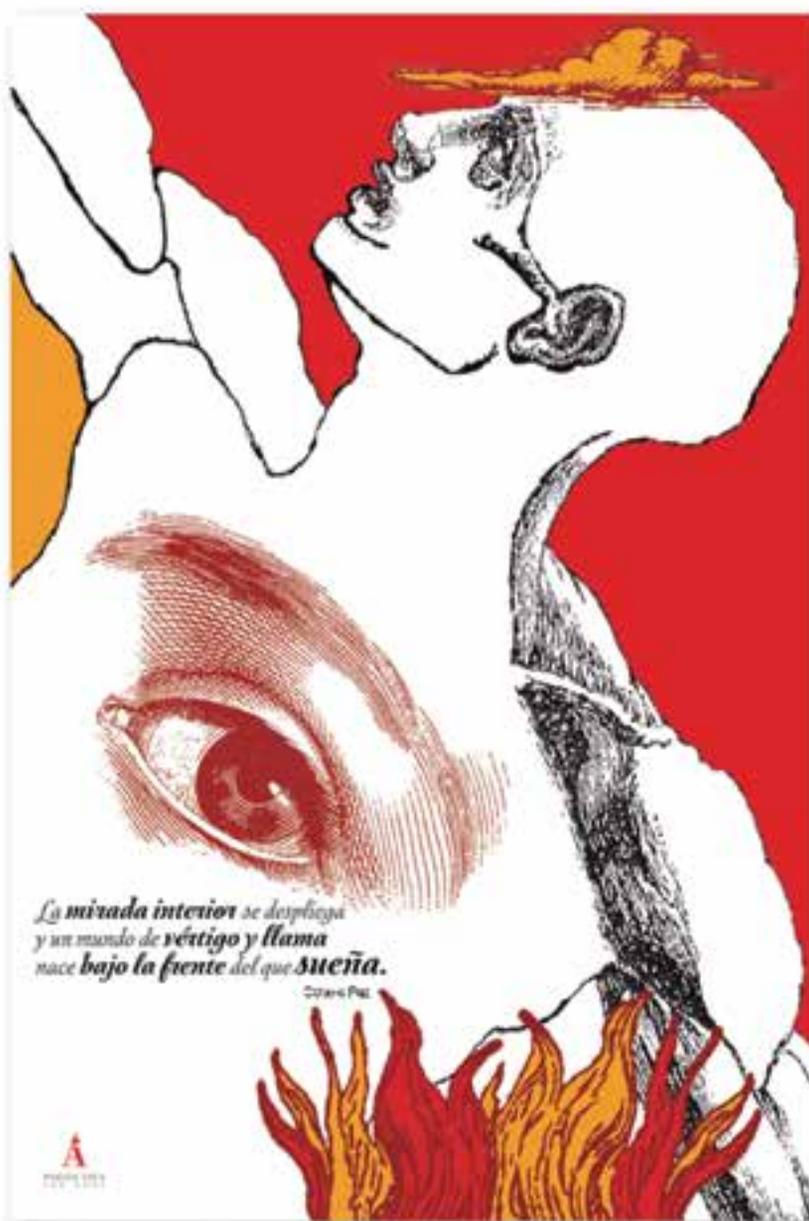
Antonio Pérez, Níko

El poema es ese faro que ilumina más allá de lo cotidiano. Es una mirada expandida que percibe el mundo, pero también el interior humano donde habita, nos recuerda Paz en *Piedra de Sol*, "una larga berida, / una osquedad que ya nadie recorre, / presente sin ventanas". Es este espacio de ausencia lo que hace posible el acontecimiento poético. Hace falta un vacío para que se revele la imagen, para que la palabra poética celebre su epifanía.

Antonio Pérez, Níko, quien fue el cartelista con la Distinción por la Cultura Nacional de su natal Cuba, y cuya obra forma parte de colecciones internacionales, celebra en su cartel esta berida primordial sin la cual no sería posible el poema, pero también esta mirada que es manantial de luz, que mira, que nos mira y nos transforma.

Paola Sanabria López

Paz escribió: "Cada vez que el lector revive de veras el poema, accede a un estado que podemos llamar poético. La experiencia puede adoptar esta o aquella forma, pero es siempre un ir más allá de sí, un romper los muros temporales para ser otro". Y es que la experiencia poética supone siempre un extrañamiento. Por una parte hay un sumergirse en los abismos interiores, pero de forma paralela corre una vivencia de alteridad. Y conforme más profunda es la primera

Antonio Pérez, Níko

aventura, más intensa se vuelve la otra. Arthur Rimbaud puso en palabras este doble vértigo: "Yo es otro", escribió, como si replicara la experiencia del niño frente al espejo, que se mira en otro para descubrirse a sí mismo. Un horizonte parecido es el que nos invita a ver Paola Sanabria, apasionada de la fotografía, la pintura y el diseño, y actual integrante del equipo gráfico de Artes de México, quien nos retrata al poeta en su silueta; es él y no es él, es el espacio en donde él es otro.

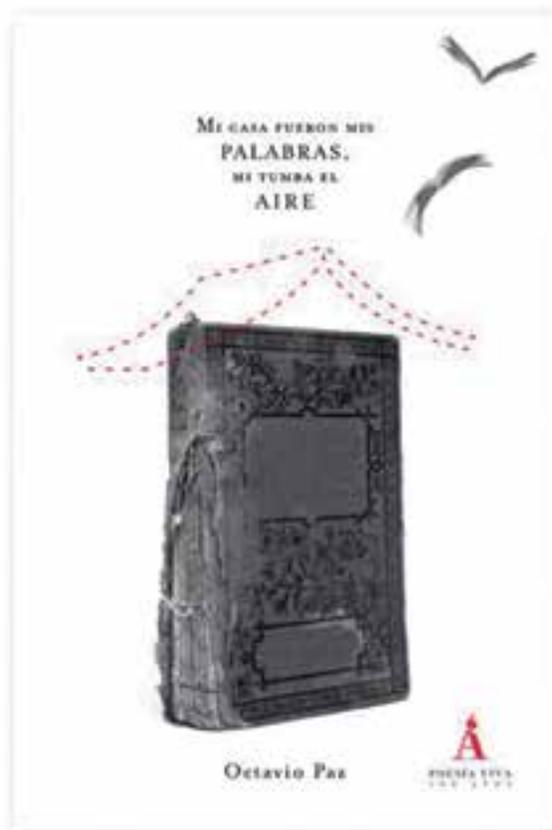
Uriel Neri

En el principio sólo estaba la noche, diría Paz, "desnuda de palabras". Y entonces el poeta poco a poco comenzó a nombrarlo todo: "Desde empieza el silencio. Avanzo lentamente y pueblo la noche de estrellas, de palabras, de la respiración de un agua remota que me espera donde comienza el alba. Invento la víspera, la noche, el día siguiente que se levanta en su lecho de piedra. Y que recorre con ojos limpidos un mundo penosamente soñado. Sostenigo el árbol, a la nube del mar, presentimiento

de dicha, invenciones que desfallecen y vacilan frente a la luz que disgrega..." Y el poeta sigue enunciando. Del rumor de sus palabras emerge el mundo. Así que mientras él canta allá donde nace la poesía, los niños juegan con la estela de nombres que dejó tras de sí. Juegan y cantan y construyen su hogar, una casa con paredes y techos de palabras, como la que evoca en su cartel Uriel Neri, joven diseñador interesado en la caligrafía y la tipografía, y actual integrante del equipo de Artes de México.

Paola Sanabria López

Uriel Neri Luzo

Los textos citados provienen de *El arco y la lira*, *Los hijos del limo*, *Águila o sol*, *Los privilegios de la vista* y el primer volumen de su *Obra poética*.

Decir, hacer

Entre lo que veo y digo,
Entre lo que digo y callo,
Entre lo que callo y sueño,
Entre lo que sueño y olvido
La poesía.
Se desliza entre el sí y el no:
dice
lo que callo,
calla
lo que digo,
sueña
lo que olvido.
No es un decir:
es un hacer.
Es un hacer
que es un decir.
La poesía
se dice y se oye:
es real.
Y apenas digo
es real,
se disipa,
¿Así es más real?
Idea palpable,
palabra
impalpable:
la poesía
va y viene
entre lo que es
y lo que no es.
Teje reflejos
y los desteje.
La poesía
siembra ojos en las páginas
siembra palabras en los ojos.
Los ojos hablan
las palabras miran,
las miradas piensan.
Oír
los pensamientos,
ver
lo que decimos
tocar
el cuerpo
de la idea.
Los ojos
se cierran
Las palabras se abren.

OCTAVIO PAZ

www.instituto.cdmx.gob.mx

www.teletienda.com

ARTES
DE MÉXICO

www.artesdemexico.com/

Actividades Académicas de Espacios de Arte

Conferencia: “Arte indígena contemporáneo: dignidad de la memoria y apertura de cánones”

Impartida por la curadora Ingrid Suckaer
Martes 6 de octubre, 10:00 horas
Salón de usos múltiples
Edificio de las Artes
Sede Marfil
Universidad de Guanajuato

Conferencia: “Miradas a la memoria y a la identidad”

Impartida por la fotógrafa Maruch Sántiz
Martes 6 de octubre, 17:00 horas
Salón de usos múltiples
Edificio de las Artes
Sede Marfil
Universidad de Guanajuato

Conferencia: “La mirada de lo invisible. Diálogo entre poesía y gráfica”

Impartida por Domingo Noé Martínez, Yolanda Garibay y Alejandra Guerrero
Artes de México y estudio La fe ciega
Jueves 8 de octubre, 11:00 horas
Departamento de Diseño
Sede Los Santos
Universidad de Guanajuato

Conferencia: “Ulises I: una misión al espacio”

Impartida por el artista Juan José Díaz Infante
Viernes 9 de octubre, 12:00 horas
Salón de Actos del Edificio Central
Universidad de Guanajuato

Servicios Educativos de Espacios de Arte

Recorrido guiado por la exposición: “Ulises I: una misión al espacio”

A cargo del artista Juan José Díaz Infante
Viernes 9 de octubre, 11:00 horas
Corredor Artístico Tomás Chávez Morado
Edificio Central
Universidad de Guanajuato

Taller: “Naves espaciales imaginarias. Satélites para niños. Crear una misión al espacio”

Impartido por Erika B. Carrillo
Taller para niños de 9 a 12 años

Cupo máximo: 35 niños para cada sesión
Duración: 2 horas por sesión
Corredor Artístico Tomás Chávez Morado
Edificio Central
Universidad de Guanajuato

Horarios:

Viernes 9 de octubre
Sesión 1: de 12:00 a 14:00 horas
Sesión 2: de 16:00 a 18:00 horas

Sábado 10 de octubre

Sesión 3: de 12:00 a 14:00 horas
Sesión 4: de 16:00 a 18:00 horas

Este taller es un muestrario de las naves más espectaculares que han existido; desde la imaginación de los artistas hasta la precisión de los ingenieros que las hicieron realidad. El objetivo en este taller es diseñar una misión espacial en nuestra propia nave imaginaria. Explorar la imaginación y convertir nuestras ideas en posibilidad.

“Naves imaginarias” nace de la experiencia de Ulises I: un nanosatélite artificial concebido como obra de arte creado por el Colectivo Espacial Mexicano entre 2011-2014.

La misión de Ulises I es comprobar que todos podemos transformar nuestra realidad: si un grupo de artistas puede lanzar un satélite al espacio, cualquier persona puede cumplir sus sueños. La lección: “sobra tecnología, falta imaginación”. Ulises I es un ejemplo de la capacidad ciudadana de apropiación de la ciencia y la tecnología; su lanzamiento está programado en 2015 y será el primer satélite construido 100% en México desde 1995.

Visitas guiadas con taller incluido a las exposiciones:

Galerías Universitarias
Universidad de Guanajuato
Lascuráin de Retana núm. 5
De lunes a jueves de 10:00 a 14:00 horas

Informes:

Espacios de Arte
Dirección de Extensión Cultural
Universidad de Guanajuato
Teléfono: (01473) 73 53 700 ext. 2731
www.extesion.ugto.mx

Radio UG transmitirá para México y América Latina 72 conciertos de la edición 43 del Festival Internacional Cervantino

Radio Universidad de Guanajuato y el

Desde el año de 1975 Radio Universidad de Guanajuato ha grabado los conciertos del FIC. En 1977 Carmen Romano de López Portillo apoyó a la estación con la compra de equipo de grabación y cintas que permitirían seguir grabándolos, y en 1978 Héctor Vasconcelos, director en turno del Festival, nombró a la radio como el medio con exclusividad para grabar y transmitir los conciertos programados.

En el décimo Festival, la Red Nacional de Difusoras Culturales transmitió por dos años, bajo la producción de Radio UG, un concierto diario. Luego, el programa de radio “Rumbo al FIC”, que se produjo en el Festival del año 2001, se transmitió por Radio Universidad de Guanajuato con el fin de conocer un adelanto de los programas y artistas que participarían. A partir del año 2008 es un programa que con dos meses de anticipación al FIC se transmite los lunes a las 10:00 a.m. por las frecuencias de la radio universitaria.

En el año 2009, Radio UG estableció un convenio con la Fonoteca Nacional para el rescate y digitalización de la colección Cervantino, con 772 soportes sonoros, los más antiguos que datan de 1975.

A partir del año 2010 la radio inició transmisiones por streaming —audio y video— de la propuesta artística de la Universidad de Guanajuato que participó en el Festival.

La oferta del Festival Internacional Cervantino se ha incrementado a lo largo de 43 años, y con ella también la grabación y transmisión en vivo de los conciertos que difunde Radio Universidad de Guanajuato, y que también retransmiten la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe (RRULAC) y del Sistema Nacional de Productoras y Radioemisoras de Instituciones de Educación Superior (SINPRIES).

Llega el 2015

En 2015 Radio Universidad de Guanajuato grabará y transmitirá en vivo 72 conciertos de la cuadragésima tercera edición del FIC que se realizará del 7 al 25 de octubre en Guanajuato, los cuales se podrán escuchar a través de las frecuencias de Radio Universidad que son: 970 A.M. y 100.7 F.M. en Guanajuato; 91.1 F.M. en León y 91.3 F.M. en San Miguel de Allende. Y para todo el mundo en línea desde una computadora o teléfono móvil en:

www.radiouniversidad.ugto.mx

Algunas de las universidades que retransmitirán los conciertos de Radio UG en el FIC 43 son:

- Radio Universidad Veracruzana
- Universidad Autónoma de Coahuila, XHUCT-FM 89.5 MHz en Torreón; XHUACS-FM 104.1 en Saltillo
- Universidad del Golfo de México, Norte
- Canal multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM
- Radio Anáhuac
- Radio ILCE del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa del D. F.
- Universidad Autónoma de Yucatán
- Radio Tecnológico de Tijuana
- Radio Nicolita
- Radio UNAM

TRANSMISIONES RADIO UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 43 FIC

#	FECHA DE TRANSMISIÓN	HORARIO	ARTISTA
1	07-oct	20:00	ELENCO NACIONAL FOLCLORE PERU - INAUGURACIÓN
2	08-oct	21:00	MEFISTÓFELES - ARRIGO BOITO
3	10-oct	12:00	CUARTETO FAURÉ
4	11-oct	12:00	CAFÉ ZIMMERMANN
5	12-oct	12:00	JAIME OLIVER LA ROSA
6	13-oct	12:00	FURIO ZANASI-BARÍTONO/MASSIMO VIAZZO - TEMPLO COMPAÑÍA
7	14-oct	12:00	DEBANJAN BHATTACHARJEE
8	15-oct	12:00	FURIO ZANASI-BARÍTONO/MASSIMO VIAZZO - MESÓN SAN ANTONIO
9	15-oct	21:00	MONTEZUMA MODO ANTQUO
10	16-oct	12:00	LOS TIEMPOS PASADOS
11	17-oct	12:00	ANA CERVANTES
12	18-oct	12:00	CAMERATA BARILOCHE
13	19-oct	12:00	TERESA SALGUEIRO
		21:00	OSUG
14	20-oct	12:00	LA MÚSICA DE LAS ESFERAS
15	21-oct	12:00	PAKILYMAU RAPA NUI-KUHANE
16	22-oct	12:00	JESÚS GUERRERO GRABADO
17	22-oct	21:00	ILDAR ABDRAZAKOV
18	23-oct	12:00	LAS MERIENDAS DEL REY
19	24-oct	12:00	SOLAMENTE NATURALI
		21:00	LONDON SINFONIETTA
20	25-oct	12:00 - 20:00	CLAUSURA-BALET FOLKORICO DE AMALIA HERNÁNDEZ
TODOS LOS LUNES DE FEBRERO A JUNIO 2016		10:00	PROGRAMA: ARCHIVOS MUSICALES DEL FIC (ConciertosVariosGrabados)

"Plazuela de San Roque, espacio escénico de los Entremeses Cervantinos".

-Ricardo Almanza Carrillo-

El sitio en el que desde hace cuarenta años se escenifican los Entremeses Cervantinos es uno de los espacios más antiguos de la ciudad de Guanajuato y su ocupación se inició al igual que la de este asentamiento humano, en el siglo XVII.

Los orígenes se remontan a los últimos cuarenta y tres años de la centuria antes mencionada, cuando en las llamadas sierras de Chichimecas se estableció el Real de Minas llamado "De Santa Fe", ubicado en las cercanías de las minas. Dicho Real se componía de varias haciendas de beneficiar metales y fue en una de ellas, - la que dos siglos más tarde se conociera como Hacienda de Cervera -, donde quedó comprendido el espacio en el que actualmente se ubica la Plazuela de San Roque, dentro del área destinada a las casas fuertes y las viviendas de los trabajadores.

En las primeras décadas del siglo XVIII, -

al desmembrarse la Hacienda de Cervera -, el espacio se integró al Templo previamente construido y es desde esta época que puede considerarse que se inició la formación de la plazuela por existir elementos suficientes para delimitarla.

La más antigua imagen que se conoce de este lugar, se encuentra en "La fiel copia de Santa Fe de Guanajuato, carta topográfica y perspectiva para la inteligencia y el reparo de su río", elaborada por José de Rozada y Ledesma el año de 1750.

En la sección que se presenta de ella en la lámina 1, se pueden apreciar algunos elementos como el templo de San Roque, - marcado con el número 5 -, el atrio del mismo, el cementerio, casas y chozas; al frente, un espacio cuyas características permiten afirmar que es una empinada pendiente. Al comparar esta imagen con la forma de la

Plazuela de San Roque...

actual plazuela, se notan algunas diferencias, de las cuales se deduce que en 1750 no existía comunicación entre los espacios actualmente denominados "Plazuela de San Roque" y "Jardín Reforma", lo cual se confirma con lo expresado en la noticia de las "Efemérides Guanojuatenses" del Pbro. Lucio Marmolejo, en la que se afirma que en 1861 al construirse la Plazuela de la Reforma, "en un amplio terreno conocido como el corral de Belén", mismo que se encontraba junto al ex-convento de los Bellermítas, "fue necesario destruir la casa que separaba al corral de la calle de Belén" y en el lado opuesto se destruyó también otra casa pequeña para comunicar la plaza en construcción con el callejón de Cañitos y por último se destruyó una tercera casa para abrir la comunicación con la Plazuela de San Roque. La obra en este punto fue más difícil porque el nivel del piso de la Plazuela de San Roque estaba más alto que el del corral de Belén.

Para reducir la diferencia de nivel, se emprendieron las obras de reboje y así atenuar además la inclinación de la pendiente del callejón que uniera los dos espacios. Al terminar las obras se habían destruido el portón y el alero del Templo que le dio el nombre a la plazuela y el reboje del alero

provocó el gran desnivel entre la puerta principal de la iglesia y el nuevo piso de la plaza; para remediar este inconveniente, se construyeron las escaleras que ahora permiten el acceso a ella en forma lateral ya que si se hubiera construido una sola escalinata hacia el frente se le habría restado mucho espacio a la plazuela y así, por el contrario, se logró dar al lugar accesos fáciles desde cualquiera de los callejones aledaños.

Cuando se desintegró la Hacienda de Cenova, el alero y el portón se incorporaron a los elementos urbanos que permitían el libre tránsito de los pobladores de la ciudad y, en consecuencia, haciéndola de más fácil acceso, pero no sólo esto sucedió, sino que al comunicarse las dos plazas, lo que ocurría en una, afectaba a la otra, siendo así que el año de 1875, cuando se construyó un mercado en la Plaza de la Reforma, los comerciantes que no pudieron instalarse en ella lo hicieron en la de San Roque. De esta manera se conformó un trinquén que se extendió hasta ocupar algunos callejones cercanos que obtuvieron los nombres, con los que ahora se les conoce, de las mercaderías que en ellos se expedían: Callejones de Olleros, Cantaritos, Canasteros y el Ramillito de flores, actualmente conocido sólo como el Ramillito.

Ricardo Almanza Carrillo

Cuando se inauguró el Mercado Hidalgo el 16 de septiembre de 1910 los vendedores de flores y de alfarería se fueron al nuevo lugar de comercio y entonces la plazuela se llenó de vendedores de fierros, libros viejos y otras antigüedades y en lugar del tianguis, el espacio se ocupó con barracas de lamina, madera, cartón y otros materiales perecederos en un hacinamiento permanente en el cual se movían los vendedores con sus familias en condiciones insalubres, careciendo de los servicios básicos.

Hasta el año de 1953 permaneció la plazuela en estas condiciones, siendo desalojados los comerciantes al ser elegida por los procuradores de los Entremeses Cervantinos como escenario natural para el desarrollo de la obra. Dada la trascendencia del evento por realizarse, se contó con el apoyo del gobernador del Estado

Lic. José Aguilar y Maya, siendo el Presidente Municipal en el bienio 1952-1953, el Lic. Salvador Estrada Ruiz, quien concretó el cambio del uso de este sitio.

Luego de limpiarse la plazuela, se inició su remojamiento para preparar la puesta en escena de la obra de Cervantes. Se pintaron de blanco las casas circundantes y se instaló la réplica de la Cruz del Cristo de los Faroles de Córdoba, diseño del pintor guanajuatense Manuel Leal. Para la función de estreno, -viernes 20 de febrero de 1953-, se colocaron sillas y bancas para que las ocuparan los invitados a la representación, Gobierno del Estado, asistentes a la 33 reunión nacional de la ANVSEB y un grupo de periodistas, con el tiempo la plazuela se convirtió en un espacio tradicional de los Entremeses Cervantinos.

Lamina 1

Sección de la "Fiel copia de Santa Fe de Guanajuato; carta topográfica y perspectiva para la inteligencia del reparo de su río" elaborado por José de Rozuela y Ledesma en 1750 y reproducida por el Ingeniero Enrique A. Cervantes en el año de 1943, el templo de San Roque se encuentra marcado con el número 5.

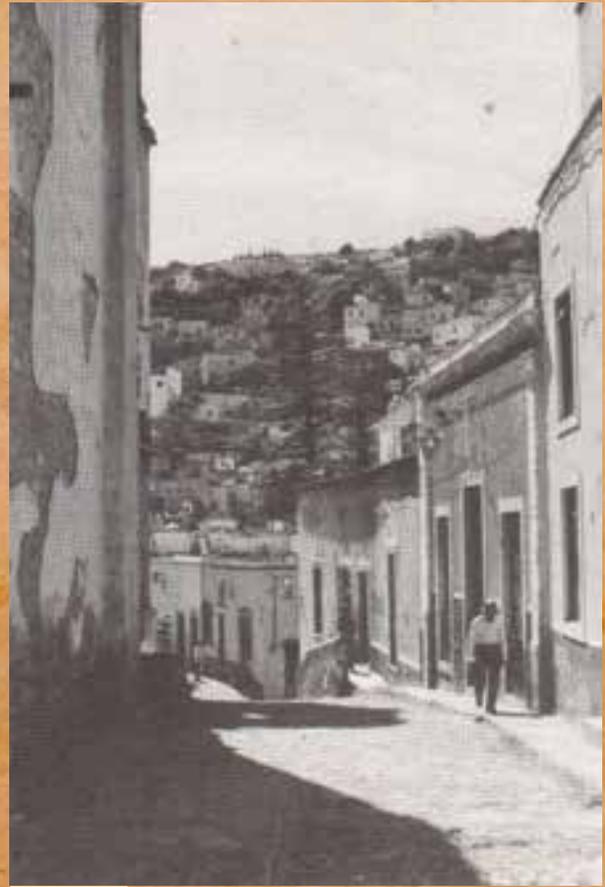
Lamina 2

Aspecto que presentaba la Plazuela de San Roque cuando aún estaba instalado el tianguis de los vendedores de piezas de alfarería en la primera década del siglo XX.

Lamina 3

Un acceso de la Plazuela de San Roque visto desde el callejón de Cantaritos. Pueden apreciarse las barracas de los ferreros instalados en ella.

Lamina 4

Callejón de Canasteros, el único acceso a la Plazuela de San Roque que conserva el empedrado.

Lamina 5

Area de actuación del Entremés "La Guarda Cuidadosa"

Teatro Universitario de Guanajuato, patrimonio intangible

Rolando Briseño León

Arriba: Fotografía de Alfonso Casella, Enrique Rufo Espinosa en San Roque. Archivo de Alfonso Casella.
En portada: fotografía de Juan Morales, *Entremeses cervantinos*, 1953. Archivo digital de Rolando Briseño.

Introducción

El Teatro Universitario de Guanajuato, fundado en 1952, a lo largo de sesenta años, no sólo ha ofrecido cientos o tal vez miles de funciones de teatro de manera inintermitente en los escenarios naturales que posee la ciudad de Guanajuato, sino que también ha acumulado una serie de documentos fotográficos y audiovisuales que celosamente se guardan en los anales de la población, que de una u otra forma ha sido partícipe de ese fenómeno social, cultural y económico que forma, aún hoy, y desde 1953, la representación de *Entremeses cervantinos*, mundo imaginario y realidad de su mundo, obra montada originalmente por el maestro Enrique Rufo Espinosa (1913-1987), y en la que han participado cientos de personas de distintos estratos de la sociedad y aun animales, como perros, mulas y caballos.

Los *Entremeses* de Miguel de Cervantes Saavedra son hoy un clásico de la escena cervantina en Guanajuato. Son patrimonio artístico de este pequeño poblado minero de la meseta central mexicana, «oticoa Real de Minas, hoy aún considerado un portentosa centro productor de plata» llamado por españoles «una iberoamericana de Cervantes» o «capital cervantina de América»; lugar de teatro, sede anual del Festival Internacional Cervantino y del Coloquio Internacional Cervantino, espacio que encierra situaciones productivas pictóricas y escultóricas en torno a Cervantes, al Quijote, a Sancho y a otros personajes, tanto en la calles como en el Museo Etnográfico del Quijote. Ese es Guanajuato. Y todo a partir de un libro y de un grupo universitario de teatro que ha hecho suyo al escenario natural de la Plaza de San Roque: «Catedral mundial del teatro», diría el poeta Efraín Huerta.

Fotografía de Alfonso Covella. El soldado, personaje del entremés La guardia cuitadosa. Archivo de Alfonso Covella.

ca forma; era el uso de un escenario natural. Fondo musical; voz fuera de escena, disolución de luz entre una escena y otra, y la mezcla de los tres entremeses de Cervantes, dieron como resultado una obra de enorme variedad técnica y psicológica de fuerte impacto en el espectador. "El estratagemma técnico de este juego estético, sentimental y profundamente humano, quedaba concluido". Explica Ruelas:

Una prologista del ciudad segua desenvolviéndose en la esfera apreciable guanajuatense. Armando Olivares Carrillo escribía el prólogo en forma de pequeños relatos literarios y de acuerdo con el plan establecido, estos bellísimos textos diseminados en las obras de Francisco Navarro y Justo de la Cruz. El ingenioso Rodrigo don Miguel de Cervantes Navarrete, en las obras mismas del señor de Esquivias, la leyenda, el ingenioso cabrera, el Niño del Pinar, la extraordinaria J. p. de Mateo Vázquez de esta última, sencillos esquemas breves para adornar las posturas del espectáculo - la también inimitable del señor don Quixote de Rabén Barrio, en fin, y la literaria de excepcional belleza y calidad que encarnaría y vestía el esqueleto del profesor enovación y el pedagogo.

La obra se estrenó el 20 de febrero de 1953. Los periódicos nacionales dieron suen-

ta del ahijamiento artístico de la provincia guanajuatense. Según testimonios, todas las asistentes a esa primera representación validaron que llegaría a gozar de fama internacional. Muchas personalidades del mundo artístico comenzaron a llegar a Guanajuato para presenciar la representación. Alfonso Reyes, fue el primero de ellas. Después, el escritor Rómulo Gallegos: "Seré el mejor preparadísimo de la grandeza del espíritu de esta tierra, donde sus hombres perpetúan la tradición cervantina en forma tan sublime".

El actor y director del Instituto Cinematográfico, Teatral y de Radiotelevisión de la ANTA, Andrés Soler escribió una nota que dice así: "El cuadro dramático de la Universidad de Guanajuato: un solo consejo; ¡Sigan adelante, adelante con todo entusiasmo, fe y orgullo! ¡Hay tanta vida que respira el teatro en México! Ustedes deben ser, por desecho propio, sus más valiosos paladines, dando todo mi entusiasmo y admiración".

Después de ver la obra, Rafael Solana expresó que nunca se había visto que la arquitectura real fuese usada como único elemento de la decoración, en todas sus partes, con todos sus usos, con un sentido tan

Actualmente, bajo la dirección escénica de Eugenio Trueta Olivares, el Teatro Universitario de Guanajuato es poseedor de una hermosa edificación en seis décadas, a punto de la creación del Departamento de Arte Dramático en 1952 y del estreno en teatro creado de la obra *Entremés y entremés* de Joseph Kesselring. Poco saben que en agosto de 1952 se estrenaron los *Entremeses* en teatro creado y a manera de prueba.

Sin embargo, la historia del Teatro Universitario de Guanajuato comienza a tejerse de manera contundente en 1953, con el estreno en la Plazuela de San Roque de *Entremeses cervantinos*, mundo imaginario y realidad de su mundo, obra ideada por Enrique Ruelas Espinosa para ser representada durante la segunda Asamblea Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ASUNES). "El mundo de Cervantes debía ser real; un tablado representa una ficción, un escenario natural debe representar una realidad, eso es," escribió Ruelas en 1953. Y agrega: "los personajes debían vivir en toda la plaza, salir y entrar por las caprichosas bocas de los callejones y por las guetas de las casas, por las ventanas."

Al iniciar la selección de entremeses, Ruelas pensó inmediatamente en *El retablo de las maravillas*, a la cual adicionó los entremeses de *Los habladores* y *La guarda cuitadosa*. Estas piezas fueron el punto de arranque para el espectáculo. Su desarrollo requirió de muchas explicaciones, aclaraciones, sugerencias, convencimientos y acuerdos para la designación de equipos de trabajo en las tareas de vestuario, utilería, maquillaje, iluminación, sonido, etc. Toda la comunidad de amigos, vecinos, universitarios, novatos, amas de casa, etc., participó y dieron forma al sueño de Ruelas, aquel que años antes había dibujado en una servilleta del café.

La estructura técnica del teatro, afirma Ruelas, respesa de una man-

multiple, con una verdad absoluta, un realismo jamás logrado.

A lo largo de la década de los años cincuenta, las representaciones de *Entremeses cervantinos* fueron propiciando el desarrollo de nuevas vetas de explotación. Esta vez no de argentíferos sino de educación y economía. Por una parte, los niños de la ciudad de Guanajuato comenzaron a repetir los diálogos de *Entremeses* a fuerza de escucharlos y estar entremesados viendo la obra en la Plazuela de San Roque.

En enero de 1964 el maestro Ruelas ofreció una charla dentro del programa de la XI Feria del Libro de la Ciudad de México. En ella habló en forma al conjunto de teatro:

El teatro no es un mero entretenimiento. Tampoco es sólo un juego donde se fabri-

"El teatro no es un mero entretenimiento. Tampoco es sólo un juego donde se fabrican lágrimas o se entretienen risas."

can lágrimas o se entretienen risas. Es un arte que a veces son las crías del hombre resacas frías; se entretienen en su espíritu. De aquí que la terminología se despara, el teatro es

la especie y el arte dramático el género; teatro es el lugar, teatro es miradas, lugar donde se mira arte dramático, el proceso

Fotografía cedida a Javier Hernández. El actor José Robles Aguayo, en el momento del clímax de la obra *El retablo de los maravillosos*. Archivos de Televisión de José Robles Aguayo.

miento de la acción humana a través de la expresión escélica.

Por otra parte, la llegada cada vez más numerosa de visitantes impulsó la generación de servicios turísticos, tales como el hospedaje, la alimentación, la guía turística por los atractivos guanajuatenses como los *Entremeses*, las momias, las minas, los callejones, las leyendas y los estudiantinos. Cuatro meses después del estreno, Ferrocarriles Nacionales México ofreció un servicio especial de *carro pullman*, para ir a ver los *Entremeses*.

Los Departamentos de Arte Dramático, de Letras y de Filosofía de la Universidad de Guanajuato imprimieron en la escena de esta ciudad minera como semillero académico de estas disciplinas. En el gabinete docente se registró la presencia de destacadas personalidades: Ricardo Guerra, Horacio López Suárez, Juan Villoro y Pascual Buxó. Eléasfos, Luis Bhis, poeta; todos ellos hijos del exilio español. La mayoría tuvo participación en los *Entremeses*. Bhis fue narrador en cabina. Villoro apareció en escena. López Suárez escenificó a Cervantes. Su estancia en Guanajuato ante la visita y la estadia de otros poetas como Pedro Bar-

rias, quien ideó varios poemas en plena carnalinal por los callejones.

Es altamente destacable que la Universidad de Guanajuato fue la primera en el país en cristalizar una idea académica al crear el Departamento de Arte Dramático; esto en contraparte al encambramiento del teatro como industria, del teatro comercial. Es decir, el planteamiento de Ruelas fue impulsar al teatro como vehículo de conocimiento y generador de conciencia y participación social, no como un negocio.

Para 1988 se comenzó a cubrir la entrada para ver *Entremeses cervantinos*. Ese año, el escritor Jesús Romero Flores, ex rector de la Universidad Nacional aseguró que hasta antes de los *Entremeses* a Guanajuato le había faltado hablar en el lenguaje del siglo en donde se gestó petrificada. En las páginas del periódico *El Nacional* Romero Flores escribió:

"Entre las cosas que Cervantes vio frustradas en su vida, una de ellas fue la representación de sus obras teatrales."

Entre las cosas que Cervantes vio frustradas en su vida, una de ellas fue la representación de sus obras teatrales; el mismo se queja diciendo: "Mis comedias, antes impresas que representadas". Su pasión, más que hacer novelas, en escogerle-

no es el maestro de maestros, fue escribir comedias y que éstas se representaran.

En junio de ese mismo año, el Instituto de Relaciones Culturales de América (IRCA) le entregó a Enrique Ruelas un nombramiento como miembro de la comisión cervantina para contribuir al homenaje a Cervantes. Ruelas, fue entrevistado en España por Pascual J. Cuatillas, director del IRCA acerca de los planes. En su respuesta, Ruelas apuntó lo siguiente:

Creo que más planes deben ser expuestos en el seno de dicha comisión. Pero puedo anticipar algunas ideas. Dar el nombre de ciudad Cervantina a Guanajuato, promover mesas redondas para discusión iniciales, dar conferencias de intelectuales mexicanos y extranjeros sobre la obra de Cervantes. Y dar el nombre de Cervantes a una calle que va de la Plaza de San Roque a un jardín. Y muchas más ideas que estaría dispuesta secundar en su momento.

El 27 de junio de 1988 el publicista Eulalia Ferrer, también cervantista e hijo del exilio español, difundió ante los micrófonos del programa *Así es mi tierra* la entrega de la medalla de oro a Enrique Ruelas Española por su labor como impulsor de la obra de Cervantes. Desde entonces Ferrer ya había desecado, al igual que muchos intelectuales de la época, la

Fotografía de Polonio Bracho. Entremeses cervantinos, 2007.

importancia del teatro cervantino en Guanajuato, que por ese entonces cumplía tres años de escenificarse en la Plazuela de San Roque. Fue en este momento de la historia cuando Luliano Ferrer comenzó a idear lo que décadas más tarde conoceríamos como el Museo Etnográfico del Quijote.

A finales de los años cincuenta Ruelas sumaba varios montajes al repertorio del Teatro Universitario: *Pasos de Lope de Rueda* en 1955, *Rotafillo* (obra de Alejandro Casasa) en 1957 y *La saga de Patrick Hamilton* en 1959.

Enrique Ruelas continuó su andanza quijotesca sin detenerse, a pesar de la desaparición del Departamento de Arte Dramático en 1958, y como resultado del éxito ensame que siguieron teniendo las representaciones de *Entremeses* y otros de sus montajes. En un manuscrito de 1957 Ruelas expone:

Los *Entremeses* han despertado en Guanajuato una vocación dormida. Solo son un llamado para que siga una noble vía de expresión espiritual. Si el esfuerzo se prolonga, y creemos que ya no puede detenerse, México le deberá mucho más que la resurrección del teatro clásico español, le deberá la renovación de su fe en la fuerza creadora de la comunidad.

“Los *Entremeses* han despertado en Guanajuato una vocación dormida.”

En 1962 *Entremeses* cumplió su décima temporada en la plazuela de San Roque, la sexta de *Pasos* en la plazuela del Baratillo y la quinta de *Rotafillo* javal en el Mesón de San Antonio; sin embargo, ese mismo año, a mediados de octubre, el Teatro Universitario de Guanajuato se conmemoró con la muerte de Américo Olivares Carrillo, quien fue rector de la Universidad de Guanajuato en varias ocasiones y fue el primero que personificó a Cervantes en *Entremeses*, así como autor del prólogo y el epílogo de la misma obra.

La personalidad cervantina de Guanajuato se diversificó, de manera momentánea, con una propuesta que recibió

Ruelas de parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Gobierno del Estado de Guanajuato y de la propia Universidad para montar *El caballero de Olmedo*, de Félix Lope de Vega y Carpio, en ocasión del cuarto centenario de su nacimiento. Ruelas dispuso nuevamente de otro escenario natural: la ex hacienda de beneficio San Javier.

El 15 de abril de 1963 el gobernador de Guanajuato Juan José Torres Landa decretó una placa conmemorativa al décimo aniversario de *Entremeses*, y puso el nombre de Miguel de Cervantes Saavedra al antiguo callejón de Olmedo.

Ferma, obra de la pluma de Federico García Lorca se integró al repertorio dramático del Teatro Universitario de Guanajuato en 1963. Esta vez, en otro escenario natural, las famas (pesados del beneficio de mineral de plata) de la vieja hacienda de beneficio de San Matías fueron aprovechadas por Enrique Ruelas, ya poseedor de un gran dominio escénico sobre este tipo de escenarios naturales, pero sin mayores éxitos que los anteriores montajes.

La década de los años sesenta fue determinante para el grupo de Teatro Universitario de Guanajuato, ya que la mayoría del cuadro de actores emigró por distintas razones, lo cual dio pie a la llegada de una segunda generación de actores. Siguió siendo un grupo heterogéneo de personas: Universitarias, funcionarios de gobierno, amas de casa, etc. Muchas parejas se comenzaron haciendo teatro, bajo la dirección de Ruelas. En el teatro nacieron sus hijos. Eso y la persistencia del maestro Ruelas, permitió el seguir andando hasta el ámbito de una década más de experiencia cervantina en la Plazuela de San Roque, otrora capilla de la hacienda de beneficio mineral de Cervera. En esa época, se instalaron gradas de madera y se renovó el equipo de iluminación hecho por alguno que otro más industrial.

Fotografía de Aldo Muñoz Mejía. Entremeses cervantinos, 2007.

Fotografía de Polanco Brizola. Retrato de Eugenio Tzucba Okonko.

Festival Internacional Cervantino

En los albores de la tercera década de Entremeses y la séptima del siglo XX, la ciudad de Guanajuato se encendía por fin con un nuevo y deslumbrante proyecto ligado a la expresión del arte, derivado de veinte años de cervantismo. Esa nueva propuesta reafirmó definitivamente la vocación de una ciudad minera por la obra de Miguel de Cervantes. Por una parte, Buelas concretó su proyecto con la realización del I Coloquio Cervantino en Guanajuato: "la concreción simbólica de ese homenaje póstumo a Cervantes", escribió en julio de 1972 María de los Angeles Moreno, entonces titular del Departamento de Acción Social y Cultural de la Universidad de Guanajuato. A la ciudad llegaron grupos de teatro de todo el país para representar sus obras. Sin embargo, el Coloquio no tenía mayor futuro.

Para septiembre de ese mismo año, el Departamento de Turismo otorgó a Enrique Ruelas un nombramiento como miembro del patronato del primer Festival Internacional Cervantino (FIC). La idea fue impulsada por el Gobierno Federal, encabezado por Luis Echeverría Álvarez, quien años antes se desempeñó como delegado del PRI en Guanajuato, de tal forma que conoció de cerca el fenómeno social, cultural, artístico y económico que germinaron las representaciones de Entremeses cervantinos. En homenaje a dicho labio cervantista decidió crear un festival que llevara el nombre de Cervantes.

El patronato fue encabezado por la actriz Dolores del Río, a quien fascinó la idea. En una misiva que dirigió al presidente Echeverría se lee: "Me parece que no hay mejor escenario para una fiesta del optimismo, la fraternidad y la inteligencia, que la colonial ciudad de Guanajuato, ni mejor nombre que el de Cervantes para bautizar el encuentro de aquellos artistas que buscan con su trabajo un mundo mejor".

Así, del 29 de septiembre al 18 de octubre de 1972 se desarrolló el

C Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, con la presencia de artistas de Inglaterra, Francia, Canadá, Italia, España, Cuba, EUA, Costa Rica, Checoslovaquia y Polonia. El 29 de septiembre, tras una restauración completa del Teatro Juárez, fue presentada la ópera *El Quijote*, de Massenet a cargo de la Ópera Nacional del INBA. Se realizó un homenaje a Federico García Lorca. El Ballet Nacional del CNBA y "Las marionetas" de Checoslovaquia mostraron obras basadas en la literatura de Cervantes. El Teatro Clásico de Roma presentó *Entremeses* en el Teatro Principal. En la Plaza de San Roque los grupos de teatro de Italia, Checoslovaquia y Guanajuato representaron *Entremeses*. También ocasión de la literatura española e inglesa, Juan Ruiz de Alarcón, Lope de Vega y Shakespeare fueron representados. El Teatro Universitario de Guanajuato presentó cinco montajes: *Entremeses*, *Verano*, *Plazos*, *Retablo sexual* y *Las estampas del Quijote*.

En días previos a la inauguración del FIC, el 25 de septiembre de 1973, Ruelas estrenó la obra *Estampas del Quijote*, basada en textos extraídos de la novela de Cervantes y de El 12 de octubre de Cervantes, de Salvador de Madariaga. Para este montaje utilizó como escenario natural la Plaza de San Roque. *Las Estampas del Quijote* fue objeto de una severa crítica por parte del periodista y poeta Salvador Noya, quien hizo circular en la ciudad un epigrama lapidario:

Pensando en la Estata del Quijote,
en este Festival, que es Cervantino,
añojase pensar que haq muchá gente
que aún somalga con Ruelas de Molina.

"*Kaheho, dejad que los perros ladren, es señal de que seguimos andando*". Esta frase fue inventada por Ruelas pensando en la voz del burlador don Quijote. Muchos piensan que esta es escrita en la novela de Cervantes, pero en realidad pertenece a la inventiva Rueleana, ante una circunstancia quijotesca en la que el burlador se enfrenta a los molinos.

El 30 de septiembre en el restaurante La Venta, de la Villa Cervantina, se realizó un banquete en ocasión del número 117 y con motivo de la dedicatoria de la escultura de don Miguel de Cervantes.

Al término del primer FIC, y dado que se presentaban algunas dificultades en el último curso del montaje de *Estampas del Quijote*, un grupo de actores de Teatro Universitario de Guanajuato se quedaron en la Villa por la animación de las autoridades universitarias manifiesta en contra el maes-

tro Ruelas. Se publicó en *El Metalde de Varón*:

Nadie en oficial ni de la iniciativa privada le ha reconocido su labor en pro de la cultura guanajuatense; las principales acciones del Teatro Universitario aljeron a este día que están dispuestas a que las obras que se presentan sean llevadas a las masas populares para acrecentar su cultura y estudio, ya que accusaron que la Universidad ha hecho de las expresiones artísticas un negocio. "Queremos que la labor del maestro Ruelas sea reconocida y que nuestras actuaciones lleguen al pueblo", dicen los actores-estudiantes de nuestra máxima casa de estudios.

Para el 20 de febrero de 1973 Ruelas expresó que ochenta naciones tenían puestas los ojos en Guanajuato y en su teatro cervantino como una apuesta cultural de México al mundo. En un manuscrito, Ruelas apuntó: "Y así nació una tradición. Cuando el arte trasciende los límites del individualismo y se diluye en la conciencia popular, el teatro de Guanajuato es ya una tradición con repercusión nacional e internacional."

De 1974 a 1986, un año antes de morir, Enrique Ruelas desarrolló una estrategia para posicionar al teatro cervantino dentro y fuera de las latitudes de Guanajuato. Para la Feria Mundial de la Ópera de 1974, *Entremeses* y *Itz-*

Fotografía aérea. Entremeses cervantinos, 1964. Archivo digital de Rolando Briones.

son representarse en el arco del templo de San Francisco en la Ciudad de México, a escasos pasos de la Alameda central. Para el segundo FIC se presentaron *Entremeses* dentro de su vigésima primera temporada y las estampas del Quijote, esta última con bofetaje agotado.

En febrero de 1963 se organizó una función especial de *Entremeses* dedicada a la Reina Isabel II de Inglaterra y a su Alteza real el Duque de Edimburgo. Para marzo viajaron a Aguascalientes y al día siguiente el grupo de teatro regresó a Guanajuato para participar en la Feria del Libro de Guanajuato con tres obras del repertorio. A mediados de abril viajó con actores y técnicos a Baja California Sur en honor de haberse constituido como estado. Allí representaron *Entremeses*, *Retabilla* y *Ferma*, con éxito arrojador.

Ante la consolidación del Teatro Universitario de Guanajuato, otros grupos escénicos siguieron el ejemplo al utilizar la misma fórmula de Ruelas. El 6 de mayo de 1965 se presentó en la Misión de Guadalupe —edificada en el siglo XVII— *Niznanco*, una obra de Miguel de Cervantes adaptada por el dramaturgo Emilio Carkallido, bajo la dirección de Carlos Gacera y el auspicio de la Dirección de Cultura Popular y Turismo del Gobierno de Guanajuato.

El mismo día *El Heraldo* publicó una entrevista con el maestro Ruelas, en la que relata cómo fue creciendo la tradición cervantina

en Guanajuato. "El teatro sólo puede hacerse apasionadamente, y es esa llama la que he tratado de mantener sin desmayos durante 22 años [...] siempre colmada el cupo de nuestras funciones, con un entusiasmo de noche de debut, siento el placer de la obra que ni se hace en vano ni cae en el vacío".

Por esos años el Teatro Universitario de Guanajuato siguió su campaña cervantista en León, San Luis Potosí, Ciudad de México y Guanajuato. Para 1968 el Museo de la Alhóndiga de Granaditas alberga la exposición "XXV años del Teatro Universitario de Guanajuato", integrada por documentos, folletos, reportajes de periódicos y revistas de distintas nacionalidades.

El 17 de noviembre, el rey Juan Carlos y la reina Sofía de España presenciaron una función de *Entremeses*. Los mercurios rompieron el protocolo y se lanzaron a estrechar la mano de los actores al término de la función. "Yo también fui soldado" dijo al lado del rey Juan Carlos a Juan José Anaya, quien en ese entonces personificaba al soldado de *La guardia ciudadana*.

Los viajes del Teatro Universitario continuaron por Cuernavaca, Taxco, Oaxaca y Jalisco. Para 1968 el Teatro Universitario de Guanajuato estrenó *Dos hombres en la noche* de

Ferenc Molnár. Esta obra no fue incluida en el programa del FIC hasta 1988. Al igual que las otras obras del repertorio, fue escenificada en un escenario natural: la mina de El Nogal.

Hasta la segunda mitad de la década de los setenta, Ruelas había superado una etapa más al interior del grupo de teatro, pues el cuadro de actores que poseía en ese entonces fue la tercera generación, la mayoría (eventos estudiantiles de educación superior y algunos veteranos del teatro como Joaquín Arias, Gloria Acila y Alba Mora). Esta tercera generación de colaboradores del Teatro Universitario permaneció fiel a Enrique Ruelas Espinosa, hasta la muerte del maestro en 1987.

Su ausencia dejó un hueco enorme y una época de pasmo para el grupo escénico; sin embargo, al poco tiempo, con el precursores del fenómeno cervantista, el ex actor, escritor, abogada y director del grupo de teatro El barrieteño, Eugenio Trucha Olivares, se hizo cargo del grupo para llegar hasta nuestras días, presentando, de manera ininterrumpida, temporadas anuales de *Entremeses* de Miguel de Cervantes, de *Pasos de Copé de Rueda* y de *Retabilla* (obra de Alejandro Casera). A él se debe la permanencia en el tiempo de una semilla teatral que continúa germinando en la plaza pública.

Museo iconográfico del quijote

A mediados de la década de los años ochenta del siglo XX, Lulio Ferrer (1926-2011) sostuvo una entrevista con el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, con el fin de hacerle partícipe de la creación del Museo Iconográfico del Quijote. De la Madrid llamó al gobernador de Guanajuato, Rafael Carriles Ayala y lo instigó para que realizara los trámites y gestiones. Este hecho dio oportunidad a Lulio Ferrer de honrar la hospitalidad mexicana y corresponder a la generosidad que tuvo el general Lázaro Cárdenas con los exiliados españoles en México, donando su acervo plástico y bibliográfico sobre la obra de Cervantes, que a lo largo de su vida fue adquiriendo.

Aquella idea que Lulio Ferrer tuvo de hacer de Guanajuato sede de un proyecto cultural fue siendo lentamente fecundada cuando inició la colección de obras pictóricas, grabados, esculturas y artesanía del Noble Hidalgo.

Cuando la colección de obras de los españoles amplió de nuestra casa en El Pedregal, obra similar, la de la gratitud, que mi espíritu transformó en Museo y doné a México, en nombre de los exiliados españoles acogidos a la generosa hospitalidad de México. ¿Y dónde? ¿En qué lugar de esta patria ensandada? No tardé en decidirlo en Guanajuato, esa obra similar imborrable que creció en mi corazón desde mi primera visita a Guanajuato. Sin Guanajuato que había adoptado devotamente la tutela simbólica y humanista de don Quijote de la Mancha.

El 6 de noviembre de 1985 el presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado y el presidente de España Felipe González, inauguraron las instalaciones del Museo Iconográfico del Quijote en la calle de Sopería.

Foto de Juan Moxos, Amador Olivares. Cerezo representando a Miguel de Cervantes, 1963. Archivo digital de Ricardo Briones.

Fotografía de Juan Morales. Entremeses cervantinos, 1953. Archivo digital de Rolando Briseño.

Fotografía de Juan Morales. Entremeses cervantinos, 1953. Archivo digital de Rolando Briseño.

Colofón

La historia cultural reciente de la ciudad de Guanajuato se ha tejido a través de su Teatro Universitario. Como precursor (nato) del cervantismo en América, sentó las bases de una nueva identidad para su pueblo; resignificó su pasado arquitectónico; detonó la creación del Festival Internacional Cervantino; impulsó proyectos académicos como el Coloquio Cervantino Internacional; propició la instalación de una iconografía cervantista plasmada en monumentos, estatuas, museos, comercios, plazas y calles; cambió la nomenclatura de la ciudad; instó a personajes como el exiliado español Eulalio Ferrer a donar su colección de obra escultórica y pictórica para abrir las puertas del Museo Iconográfico del Quijote, único en su género a nivel mundial, dedicado enteramente al caballero de la figura triste. El Teatro Universitario de Guanajuato dio cauce a la economía local, siendo un patrimonio cultural y artístico a la altura de obras que posee, como su arquitectura, sus minas y su gente.

Bibliografía

ARRELLANO Heriberto. Juan de los Ríos. Teatro, Música y Ópera en la Gran Nacional. Toluca: Universidad del Comarca, 2000.

BRISEÑO Rolando. Rolando Briseño. Artículo del Teatro Universitario de Guanajuato. (Orbitas) Obras y proyectos culturales en América Latina. Universidad de Guanajuato. Guanajuato, 2008.

Artículo del Teatro Universitario de Guanajuato. (Orbitas) Obras y proyectos culturales en América Latina. Fundación Cervantino Cervantino y Desembarcar A.C. Universidad de Guanajuato. CONACULTA, 2009.

CLERIGUON Lidia. Los que hablan y el teatro: un nuevo lenguaje teatral de los tiempos. Fundación Cervantino. Toluca: Museo de las Artes. CONACULTA. Festival Internacional Cervantino. Toluca: CONACULTA, 2007.

ELI Rosa. El Ojo en México: autores, temas, problemas. UNAM. Escuela Nacional de Artes Plásticas. Toluca, 2002.

GUTIÉRREZ Andrés. Rolando Briseño. El Panel de las Artes en la Gran Nacional. Universidad de Guanajuato. Guanajuato, México. CONACULTA. Toluca: Museo de las Artes. A.P., 2007.

LEÓN Rolando. Rolando Briseño. Universidad de Guanajuato. Universidad de Guanajuato, 2008.

Museo Iconográfico del Quijote. (Orbitas) Obras y proyectos culturales en América Latina. Fundación Cervantino. Toluca: Museo de las Artes. CONACULTA. Festival Internacional Cervantino. Toluca: CONACULTA, 2007.

REYES Lucio. Documentos cervantinos. Toluca: Artes de México. SP. (Orbitas) 2008.

NEUTEN Manuel E. (Orbitas) Obras y proyectos culturales en América Latina. Universidad de Guanajuato. Guanajuato, México. CONACULTA. Toluca: Museo de las Artes. A.P., 2007.

NEUTEN Manuel E. (Orbitas) Obras y proyectos culturales en América Latina. Universidad de Guanajuato. Guanajuato, México. CONACULTA. Toluca: Museo de las Artes. A.P., 2007.

Rolando Briseño León

26 de septiembre de 1967
México, Distrito Federal

Rolando Briseño León, México D.F., 1967. Documentalista. Es editor de medios impresos y electrónicos. Investigador del Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato. Su trabajo como documentalista audiovisual ha obtenido reconocimientos nacionales e iberoamericanos. Autor de la serie editorial Cervantes en América. Coautor en más de 5 libros colectivos. Editor de la revista electrónica Cultura a la carta. Ha publicado artículos en revistas académicas de México y el extranjero. Colabora en los periódicos nacionales El Financiero y La Crónica, así como de la Agencia France Press. Ha realizado tres exposiciones de fotografía individuales.

Ballet Folklórico

30 ANIVERSARIO

DE LA
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

28 de noviembre de 2015

AUDITORIO DEL ESTADO/19:00 HORAS

TAQUILLA GENERAL: \$200.00 ESTUDIANTES Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA E INAPAM: \$100.00

El maíz de nuestro sustento,
Francisco Toledo Foto Rafael Doniz