

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

POLEN

COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EXTENSIÓN

La **Universidad de Guanajuato**
en el **FIC**

Dirección de
Extensión Cultural

Universidad de Guanajuato
PROGRAMACIÓN CULTURAL

Año 6
Octubre 2018
Revista gratuita
51

DIRECTORIO Rector General: Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino /
Secretario General: Dr. Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa /
Secretario Académico: Dr. Raúl Arias Lovillo /
Secretario de Gestión y Desarrollo: Dr. Jorge Alberto Romero Hidalgo /
Directora de Extensión Cultural: Dra. Sara Julsrud López /
Director de Comunicación y Enlace: Lic. Gerardo González Del Castillo Silva

CONTENIDO

OCTUBRE

2018

- 02 **Teatro** Universitario
- 12 **Cine** Club
- 39 **Espacios** de Arte
- 48 **Grupos y Talleres** Artísticos
- 56 **Orquesta Sinfónica** de la Universidad de Guanajuato

POLEN / Difusión: Alejandro Montes Santamaria / **Coordinación General:** Fernando Zamora Colmenero / **Colaboradores:** Lilian Bello Suazo, Guadalupe García, Montserrat Alejandri, Luz Adriana Ramírez Nieto, Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia (SIRTH) / **Diseño:** Dirección de Comunicación y Enlace / **Corrección:** Fabiola Correa Rico, Editorial de la Universidad de Guanajuato / **Distribución:** Coordinación de Difusión y Redes de Extensión, Coordinación Administrativa DEC / **Impresión:** Marvel / **Tiraje:** 2000 ejemplares / **Portada:** Rodrigo Gamba Vazqueznieto

TEATRO UNIVERSITARIO

“ORGULLO GUANAJUATO FIC”

*“¡Ah, amiga mía y cuan obligado estoy
por los cuidados que por mi os tomáis!”*

El pasado 21 de agosto se nos hizo entrega de la presea “Mtro. Eugenio Trueba Olivares”. Otorgada por el Comité Interinstitucional para el Programa de Artistas de Guanajuato al Teatro Universitario “por su trayectoria, aportación y fomento del arte en el Estado de Guanajuato”.

“ ¡He de deciros que os abandono a vuestra mala constitución, a la destemplanza de vuestras entrañas y a la corrupción de vuestra sangre! ”

Para nosotros es de un alto significado por muchas razones, el simple hecho de que este reconocimiento lleve el nombre de don Eugenio Trueba , adquiere en si mismo, un valor inapreciable y por supuesto, un gran motivo de orgullo, don Eugenio es nuestro director emérito.

Coincidentemente, el pasado mes de agosto conmemoramos el 66 aniversario de la fundación del Teatro Universitario. ¿Qué tan importante ha sido? bueno, unos cuantos meses después de su fundación, en febrero de 1953, se representaron por primera vez los *Entremeses Cervantinos* en la Plazuela de San Roque, que como es de todos sabido, son la semilla, el origen de uno de los festivales culturales más importantes de nuestro país y del mundo, el Festival Internacional Cervantino, que adquiere

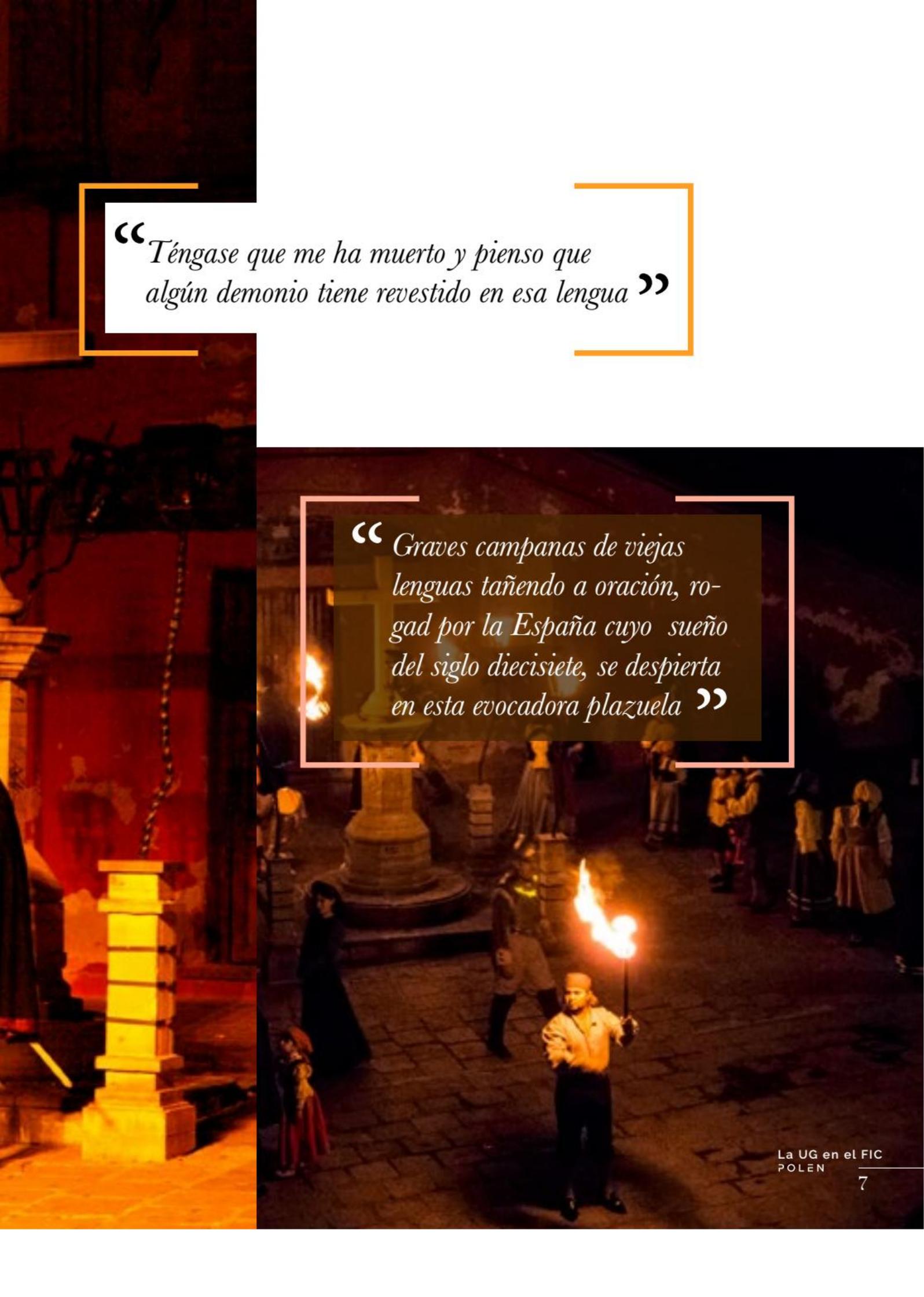
“Yo señor soy un pobre peregrino de vuelta de Compostela..... No hago más que levantar los ojos creyendo que se hundía el firmamento y de repente este posadero del infierno que se me desploma encima rompiéndome cuatro costillas ¿ Qué va a ser de mí, viejo y tullido? ¡Justicia en nombre del cielo!”

su nombre precisamente de estos *Entremeses Cervantinos*, y de otras manifestaciones culturales de gran relevancia, destacándose el Coloquio Cervantino de la Lengua Española, el propio Museo Iconográfico del Quijote, Guanajuato considerada la Primera Ciudad Cervantina de América, La cuna del Quijote en América y un largo etcétera, lo que sin duda ha propiciado esa riqueza cultural atribuida a esta ciudad, al estado y al gran sentido humanístico de nuestra Universidad.

La trascendencia del Teatro Universitario es innegable, por ello, queremos hacer extensivo este reconocimiento a quienes la han hecho posible y nos han llevado a recibir este merecimiento: a su escenario ideal, esta bellísima ciudad, a sus habitantes por su participación y respeto, a nuestra colmena universitaria que desde su inicio acogió esta expresión artística, nutriéndola y fortaleciéndola hasta el día de hoy, al Festival Internacional Cervantino, a nuestros fundadores, a nuestra producción y desde luego, a todas esas generaciones de actrices y actores que han permitido su continuidad y que le han dado un sentido de pertenencia y permanencia que lo ha llevado a ser considerado un ejemplo de identidad y valor universitarios.

“Téngase que me ha muerto y pienso que algún demonio tiene revestido en esa lengua”

“Graves campanas de viejas lenguas tañendo a oración, rogad por la España cuyo sueño del siglo diecisiete, se despierta en esta evocadora plazuela”

Quienes actualmente tenemos el privilegio de formar parte del Teatro Universitario, estamos plenamente conscientes de su enorme significado, lo entendemos y lo asumimos y nos preparamos para el hoy y para el mañana con toda la responsabilidad, entrega y respeto que merecidamente lo han llevado a ser Orgullo Guanajuato FIC.

Gracias compañeras y compañeros del Teatro Universitario por hacer posible hoy, que el sueño de unos pocos, se convirtiera en la realidad de tantos.

¡Larga vida al Teatro Universitario!

Hugo J. Gamba Briones
Director

“¡Partiremos y entre llamas saldrán dos hombres de las tinieblas! ¡Vamos hermano, vamos!”

“ Juzguemos serenamente..... por lo pronto, las tres afirmaciones parecen sospechosas de factum, pero en principium, ¡son indiscutibles! ”

*“¡Si no me das los
cartuchos, te ahoga-
rás aquí, como
una miserable
rata de cloaca!”*

“

Rey de los hidalgos, señor de los tristes que de fuerza alientos y de ensueños vistas, coronado de áureo yelmo lleno de ilusión, con la adarga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón

”

A N I V E R S A R I O

CINE CLUB

D E L A U G

A MANERA DE PREFACIO

El cineclub es el arte de formar nuevos públicos. Su vasto repertorio contempla cine científico, documental, biográfico. Es una manera apasionante de enterarse de la actualidad del mundo. El cineclub posee lo que hoy no tienen las redes sociales: profundidad. Los cineclubes son conversaciones en la aldea alrededor de la fogata donde el anciano, el sabio del pueblo, nos deleita con relatos, tradiciones, nos convida del ritual, del canto ancestral, del idioma que habla el viento, la lluvia, el fuego. El cineclub es como el anciano Dersu Uzala, que platica con las plantas, los árboles, las flamicas que hace nacer de los maderos frotando dos metales puntiagudos.

El cineclub es una caja de sorpresas, un área de cristal, una matrioshka, un *passepartout*. El cineclub es un abecedario, un ábaco, un rompecabezas, un trompo, un yoyo, un puñado de canicas. El cineclub es una extensión de aquellas escenas de la infancia cuando al parquecito del barrio llegaba una camioneta blanca y de su gran caja de almacenamiento salía un personaje, una especie de robot, con orejotas: las ruedas donde circulaba la cinta cinematográfica y se prendía un fanal, un faro en medio del océano de la noche. Y entre el cantar de las cigarras, los parpadeos de los cocuyos en la noche, veíamos, cuando niños, a Charlie Chaplin hacer bailar un *pas de deux* a dos bolillos, al Llanero Solitario galopar en Plata seguido por Toro a la voz de Kimo Sabi y los circunstantes, al ver que aparecían nuevos perseguidores entre los matorrales, le gritábamos a la pareja de héroes: ¡aguas! ¡enemigos atrás a la derecha! ¡corran! El cineclub es llegar a ese parquecito cargando nuestra sillita de madera y saludar a los vecinos y sentirse muy importante porque a los siete años de edad un niño debe estar en su camita a las diez de la noche, pero esa noche es especial porque es noche de cineclub y la pared blanquísima que daba atrás de la Nevería El Rugido, se convertía en una matriz, una placenta, una clepsidra, una crisálida de donde salían volando mil imágenes. Y de los temas científicos, documentales, biográficos, las películas de aventuras, de romance y de suspenso, pasamos al cine de autor. Cuando la Cineteca Nacional era

programada por la canadiense Nicole Dugal, en Tlalpan y Churubusco, fue el más grande cineclub del mundo y ahí nos formamos varias generaciones que vimos todas las películas de Ingmar Bergman en un ciclo interminable y así eran los ciclos en ese cineclub: las obras completas de los autores más importantes y en orden cronológico. Y los temas: el neorrealismo italiano, el surrealismo, le cinema-verité, la nouvelle vague, el expresionismo alemán. El cineclub es una fuente nutricia, gineceo magnífico, manantial de soles, germen, chispa, pavesa, explosión. El cineclub es un equivalente amoroso de la lectura. Encerrarse con una pequeña comunidad a ver películas equivale a sentarse con un libro en las manos. Una película de Bergman nos lleva, luego, a los tratados de Kierkegaard, un filme de Pasolini nos lleva a Albert Camus, las obras de Woody Allen nos regresan a Ingmar Bergman y así se forman corrientes como en un río, mareas en altamar, nubes en el cielo azul. El cineclub es la alegría de la vida, el placer del conocimiento, nuestro crecimiento espiritual, gozoso y libre. Larga vida al cineclub. Y muchas felicidades al Cine Club de la Universidad de Guanajuato por sus primeros 60 años y muchas gracias a sus actuales animadores y a sus fundadores y a quienes han mantenido esa tradición fundamental para nuestra sociedad. Porque la vida es también un cineclub.

Pablo Espinosa
Coordinador de la sección Cultura del periódico
La Jornada

60 ANIVERSARIO DEL CINE CLUB UG

Del 14 al 28 de octubre de 2018

Auditorio Euquerio Guerrero* | 12:00 horas

Acceso gratuito | Cupo limitado

*Ubicado en el Patio del Antiguo Hospicio Jesuita entre el edificio central de la Universidad de Guanajuato y el Templo de La Compañía.

Domingo 14 de octubre

El gran vals

The Great Waltz | Julien Duvivier | Estados Unidos | 1938 | 104 min

Ganadora del Oscar a Mejor fotografía en 1938, fue la película que inauguró proyecciones del Cine Club de la Universidad de Guanajuato un 4 de octubre de 1958. A las 18:00 horas en el entonces *Auditorium*, el Rector Eugenio Trueba Olivares inauguró formalmente las proyecciones haciendo realidad el sueño de los estudiantes de ingeniería, que añoraban disfrutar un cine diferente al de la cartelera comercial. Dato anecdótico: la película dio inicio con la proyección de cabeza.

CINE CLUB

Lunes 15 de octubre

Blow Up

Michelangelo Antonioni | Italia - Reino Unido | 1966 | 108 min

Inspirada en el cuento de Julio Cortázar *Las babas del diablo*, *Blow Up* puede distinguirse como un soporte separado de su fuente de inspiración, que se convirtió en una película icónica de la contracultura de los años sesenta y ganó la Palma de Oro en Cannes. Narra la historia de un fotógrafo que al revelar sus tomas levantadas en un parque de Londres, descubre las formas de un cadáver.

Martes 16 de octubre

Una chica regresa sola a casa de noche

A Girl Walks Home Alone at Night | Ana Lily Amirpour | Estados Unidos | 2014 | 96 min

Esta joya de la directora de cine, guionista, productora y actriz Ana Lily Amirpour, llegó a las salas audiovisuales de la mano de la Cineteca Nacional en su 35 Foro Internacional de Cine. Hablado en farsi y realizado en un atmosférico blanco y negro, este filme parece un western vampírico al que se le ha sumado un romance teñido de sangre. Combina diversos géneros, estilos e influencias: evoca la fascinación propia de David Lynch, el terror, las novelas gráficas y el fresco rigor de la nueva ola del cine iraní.

Miércoles 17 de octubre

Fando y Lis

Alejandro Jodorowsky | México | 1968 | 93 min

Opera prima del realizador chileno Alejandro Jodorowsky, surge de la amistad con el dramaturgo Fernando Arrabal, con quien fundó, junto a Roland Topor, el Movimiento Pánico. Arrabal escribió *Fando y Lis* en un periodo de convalecencia de juventud en un hospital y la adaptación de su colega Jodorowsky se convertiría en una de las mayores obras maestras del cine surrealista.

Jueves

18 de octubre

El sabor de las cerezas
Ta'm e guilass | Abbas Kiarostami | Irán | 1997 | 98 min

Estrenada en el icónico Teatro Principal de la ciudad de Guanajuato en los magníficos años del cineclubismo universitario, esta pieza de aparente simplicidad que narra la historia emocionalmente compleja de un hombre que busca a alguien que lo ayude a enterrarlo después de que se suicide, otorgó a Kiarostami la Palma de Oro en el Festival de Cannes y lo convirtió en uno de los grandes directores de nuestro tiempo

Viernes

19 de octubre

Un hombre y una mujer
Un homme et une femme | Claude Lelouch | Francia | 1966 | 102 min

Además de brindar a Lelouch la Palma de Oro en Cannes, *Un hombre y una mujer* significó el inicio de un sólido romance del director con su público. El realizador habría sufrido rotundos fracasos con sus anteriores películas, pero con esta, de un presupuesto ínfimo, Lelouch logró una revolución estética —filmó interiores en blanco y negro y exteriores en color—, una ovación de pie de 20 minutos en su presentación y un éxito internacional gigantesco.

Do mingo

21 de octubre

Paris, Texas
 Wim Wenders | Alemania del Oeste (RFA) | 1984 | 144 min

Emocionalmente necesaria, esta película narra la historia de un hombre decidido a reconstruir los pedazos de una vida que él mismo deshizo al abandonar a su familia. *Paris, Texas* se consagró en Cannes con la Palma de Oro de 1984 dirigida por Wenders y escrita en estrecha colaboración con Sam Shepard, reputado ante todo como dramaturgo desencantado de la cultura estadounidense.

Lu nes

22 de octubre

Estación Central

Central do Brasil | Walter Salles
| Brasil | 1998 | 115 min

Estación Central retrata la cotidianidad de millones de brasileños que migran por el país a la caza de condiciones de vida más dignas. Aunque la fuerza de su legado se centra precisamente en el retrato fiel de la realidad logrado, no se debe menospreciar los premios internacionales recibidos, que la mantienen junto a *Ciudad de Dios* de Fernando Meirelles y *Tropa de élite* de José Padilha, entre las grandes producciones brasileñas de todos los tiempos.

Mar tes

23 de octubre

4 meses, 3 semanas, 2 días

4 luni, 3 saptamini si 2 zile | Cristian Mungiu | Rumania | 2007 | 113 min

Feroz y antisentimental, la película presenta una Rumania sumergida en tiempos de reconstrucción, con un régimen que se enfrenta a su posible desaparición y una población decidida a encontrar espacios de libertad en un sistema totalitario. El tema: el aborto ilegal... y sobre este, el director Cristian Mungiu va directo al grano, sin detenerse demasiado en pormenores. Destaca que el filme está narrado no desde la perspectiva de quien quiere abortar, sino de la amiga que pretende ayudarla.

ANIVERSARIO
CINE CLUB
DE LA UG

Miércoles 24 de octubre

60 años del Cine Club UG

Miguel Morán | México | 2018
| 60 min

La Universidad de Guanajuato, a la par de sus más de 175 programas educativos de licenciatura y posgrado, desarrolla una amplia agenda de promoción cultural y artística, en la que el cine tiene un papel privilegiado desde la fundación de su Cine Club en 1958. A 60 años de su primera proyección, la comunidad universitaria y los personajes que han nutrido la historia de este pilar cultural, recuentan la esencia de uno de los cineclubes más antiguos del país y su influencia en la vida de los guanajuatenses.

**Presentan: Luis Palacios,
Carlos Ulises Mata y
Miguel Morán**

Jueves

25 de octubre

Sangre
Amat Escalante | México |
2005 | 90 min

Como un reconocimiento al espacio que le significó su primer acercamiento al cine, un muy joven Amat Escalante presentamos su opera prima *Sangre*, filmada en Guanajuato y protagonizada por habitantes de esta ciudad, un 5 de septiembre de 2006 en el Cine Club de la Universidad de Guanajuato. El preestreno nacional realizado en el Teatro Principal desencadenó una multitud ansiosa por disfrutar el trabajo del realizador, que alcanzaría futuros reconocimientos internacionales de primera talla atendiendo de forma subversiva los asuntos pendientes en la narrativa cinematográfica de la sociedad mexicana.

Viernes

26 de octubre

Dersu Uzala: El cazador
Dersu Uzala | Akira Kurosawa |
URSS | 1975 | 141 min

Ganadora del Oscar a Mejor película de habla no inglesa en 1975, es una adaptación al cine de *Dersu Uzala*, *La Taiga del Ussuri* del explorador y naturalista ruso Vladimir Arseniev. Significó una oportunidad para Kurosawa de volver al cine tras el fracaso de su película *Dodeskaden* y de un intento de suicidio, y es, para muchos, la quintaesencia del cine humanista y la más hermosa historia de amistad jamás filmada.

Domingo

28 de octubre

El club
Pablo Larrain | Chile | 2015 |
98 min

El club, cuarto largometraje del chileno Pablo Larrain, tiene lugar en un pequeño pueblo en la costa de Chile donde una humilde casa sirve de prisión abierta para los sacerdotes que han cometido crímenes graves, protegiéndolos del escrutinio de la sociedad. Larrain obtuvo una gran cantidad de laureles por este filme, al abordar un tema sensible de una sociedad donde el pecado y el arrepentimiento se discuten a diario.

INDIA:

PAÍS INVITADO

Del 14 al 19 de octubre de 2018

Auditorio Euquerio Guerrero* | 17:00 horas

Acceso gratuito | Cupo limitado

*Ubicado en el Patio del Antiguo Hospicio Jesuita entre el edificio central de la Universidad de Guanajuato y el Templo de La Compañía.

CINE CLUB

सत्यमेव जयते

ICCR

india

La UG en el FIC
POLEN

Domingo 14 de octubre

Kal Ho Naa Ho

Nikhil Advani | India | 2003 | 184 min

Naina Catherine Kapur es una joven mujer que está enojada por varias razones. Su padre se suicidó cuando ella más lo necesitaba, dejando que su madre Jennifer criara sola a sus dos vástagos. Es la historia familiar que gira en torno a un triángulo de amor.

Lunes 15 de octubre

Lagaan

Ashutosh Gowariker | India | 2001 | 215 min

Lagaan toma lugar en el distrito de Champaner en India Central (ahora en el estado indio de Gujarat en India Occidental) durante el apogeo del Imperio Británico en 1893. Es una interesante narración de la determinación de un personaje rústico de una aldea en contra de la dominación extranjera.

Martes 16 de octubre

Fanaa

Kunal Kohli | India | 2006 | 169 min

Zooni Ali Beg es una niña ciega cachemiri que viaja sin sus padres por primera vez con una compañía de danza a Delhi para presentarse en una ceremonia para el día de la Independencia. Durante el viaje se enamora de un terrorista que viaja como guía turístico. El filme simboliza el triunfo del amor sobre el mal.

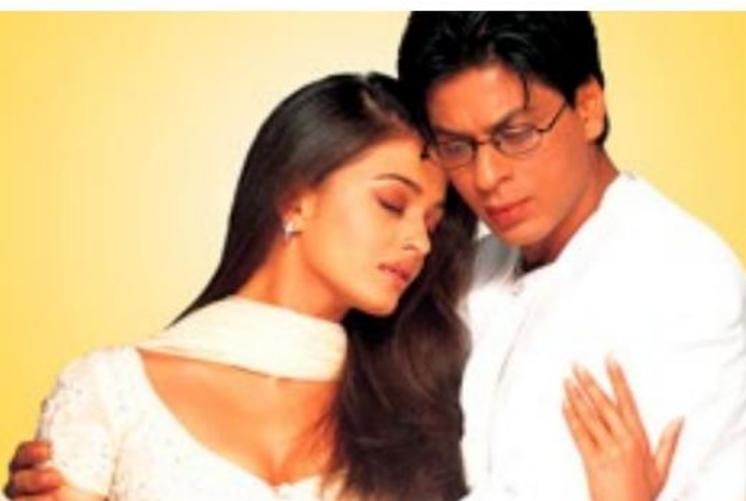

Miércoles 17 de octubre

Guru

Mani Ratnam | India | 2007 | 166 min

En una pequeña aldea de Idar en el distrito de Sabarkantha, en el norte de Gujarat, un joven hombre sueña con hacerla en grande algún día. Su padre, Rajendra Gupta, el director de la escuela de la aldea, le dice que los sueños nunca se hacen realidad. Él prueba que su padre está equivocado a través de pura determinación, perspicacia para los negocios y perseverancia.

Jueves 18 de octubre

Mohabbatein

Aditya Chopra | India | 2000 | 216 min

Tres jóvenes hombres llegan a una estación una noche y entablan una amistad instantánea. Los tres se inscriben en una prestigiosa escuela privada. Se trata de una historia sobre los cuentos de amor de los tres.

Viernes 19 de octubre

Veer-Zaara

Yash Chopra | India | 2004 | 192 min

La mayor parte de la historia se revela como un recuerdo de la celda de la prisión de Veer Pratap Singh. La narrativa comienza mostrando a una vivaz mujer paquistaní, joven, independiente, despreocupada que viaja a la India.

FIC INCLUYENTE:

cine para imaginar

CINE CLUB

Del 20 al 22 de octubre de 2018

Auditorio Euquerio Guerrero* | 17:00 horas

Acceso gratuito | Cupo limitado

*Ubicado en el Patio del Antiguo Hospicio Jesuita entre el edificio central de la Universidad de Guanajuato y el Templo de La Compañía.

Sábado 20 de octubre

Un monstruo de mil cabezas

Rodrigo Plá | México | 2015 | 75 min

La aseguradora de servicios médicos de la que es socio su esposo se rehúsa a pagarle el tratamiento recomendado por el médico. La mujer, cansada de ver durante meses el sufrimiento de su marido enfermo y cansada también de la burocracia del sistema de salud, busca una solución drástica.

Presenta: Cine para imaginar

Domingo 21 de octubre

El santo contra las momias de Guanajuato

Federico Curiel | México | 1970 | 85 min

En el famoso Museo de las momias de Guanajuato, se encuentra Satán, el fantasma de un luchador del pasado que fuera vencido por un ancestro del Santo. Un siglo después llega el momento de vengarse, a través de momias que cobran vida y siembran el terror en la ciudad.

Presenta: Cine para imaginar

Lunes 22 de octubre

Refugiado

Diego Lerman | Argentina | 2014 | 95 min

Matías y Laura, su madre, se ven obligados a abandonar precipitadamente su casa tras la enésima reacción violenta de su padre. Matías tiene 7 años y Laura está embarazada, pero no tienen más remedio que deambular en busca de un lugar donde puedan sentirse protegidos y amparados.

Presenta: Cine para imaginar

MUNIC 2018

III MUESTRA NACIONAL DE
IMÁGENES CIENTÍFICAS

CINE CLUB

23 y 24 de octubre de 2018

Auditorio Euquerio Guerrero* | 17:00 horas

Acceso gratuito | Cupo limitado

*Ubicado en el Patio del Antiguo Hospicio Jesuita entre el edificio central de la Universidad de Guanajuato y el Templo de La Compañía.

Martes 23 de octubre

| 17:00 horas

Programa 1

Interferencias. Jacques Lacan: El lenguaje nos habla

Diego Lizarazo | México | 2016 | 7 min | Prod. Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

Reflexiones animadas, basadas en el pensamiento de intelectuales y filósofos acerca de los grandes temas de la humanidad contemporánea.

Semillas de Guamúchil

Carolina Corral Paredes | México | 2015 | 17 min | Prod. Instituto Mexicano de Cinematografía

Cinco mujeres que descubren la escritura en prisión, a partir de los talleres de escritura de La Colectiva Editorial Hermanas en la Sombra, hoy en libertad se enfrentan a diversos públicos para compartir sus escritos.

El Secreto de los escarabajos. Maestros olvidados

Marusia Estrada | México | 2017 | 29 min |
Prod. Gravedad Cero Films

Aldi de Oyarzabal Salcedo tuvo una fascinación por los escarabajos desde que los conoció, pues se le hacía que guardaban secretos. Y ha sido que, a través de ellos, ha encontrado la tenacidad, y la insistencia para lograr la imagen, el color y la textura deseada en sus ilustraciones. Las experiencias personales y profesionales como, por ejemplo, el haber vivido en un sinfín de islas, o el ser estudioso de los Pájaros Bobos de pies azules; le han llevado a entender que el concepto de belleza está asociado al ritmo, la armonía y la simetría abarcando inclusive la imperfección en la naturaleza. Subraya que, aunque muchas veces está enfrente de nosotros, pasa desapercibida. Las inimaginables formas que tienen los escarabajos producen en este ilustrador una constante capacidad de asombro y por ello la posibilidad de transmitir el goce estético en sus dibujos.

Ciencias en todos lados. Capítulo: Chicxulub, el meteorito que cambió el mundo

Fernando González Sitges | México | 2017 | 31 min | Prod. Margarita Flores y Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México

Ciencia en todos lados es una serie televisiva del SPR que se realiza en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias. Serie de divulgación científica que combina disciplinas, entre ciencias duras, ciencias sociales y humanidades, abriendo un espacio diverso para dar a conocer lo que los científicos están desarrollando en México. Cada uno de los programas son soportados con animaciones y acompañados de una narración clara para llegar a nuestra audiencia.

Presenta: Roxana Eisenmann, Directora General de la MUNIC

Miércoles 24 de octubre

| 17:00 horas

Programa 2

Coatlán

Luis Enrique Cruz Trujillo | México | 2018 | 12 min | Prod. Luna Azul Producciones

Las serpientes son organismos poco agradables para los pobladores, teniendo mitos y leyendas al respecto de ellas. Y son asesinadas indiscriminadamente. Los científicos deben trabajar con las comunidades apoyando y capacitando para evitar que sean atacadas, y así conservar a estos organismos.

Don Isidro, una vida pastoreando

IdzinXaca Avendaño | México | 2016 | 12 min | Prod. Instituto Mexicano de Cinematografía y XBalam laboratorio multimedia de la DES biológico agropecuaria Xalapa

Un grupo de estudiantes de la clase de metabolitos secundarios de la Licenciatura en Biología de la Universidad Veracruzana, pasan un día con Don Isidro, un pastor de cabras octagenario. La visita ocurre en Tlalchy, comunidad perteneciente al municipio de Xico, Veracruz. Don Isidro los lleva al campo, a las cañadas donde pueden encontrar las plantas que hacen que sus cabras produzcan más leche. De igual forma su hija doña Luminosa les comparte el proceso para crear quesos. Esta visita está llena varias anécdotas que hacen que esta clase también sea una clase de vida sobre su importante labor.

Humboldt en México. La mirada del explorador

Ana Cruz | México | 2017 | 83 min | Prod. AC Arte y Cultura en movimiento SA de CV

El mayor explorador de América Latina narra su viaje por las tierras de Nueva España en 1803. Durante su viaje, descubre una biodiversidad extraordinaria y una cultura antigua que lo impactó profundamente. Su investigación científica sigue siendo válida hoy tanto como su denuncia de la explotación y la desigualdad social que observó a lo largo de México. Su trabajo cambió la visión de América para los europeos. Esta es una *roadmovie* a través de México, desde la perspectiva de Humboldt el explorador.

PROYECCIONES COMENTADAS

13 de octubre de 2018 | 12:00 horas

Jueves 25 de octubre | 17:00 horas

Auditorio Euquerio Guerrero*

Acceso gratuito | Cupo limitado

*Ubicado en el Patio del Antiguo Hospicio Jesuita entre el edificio central de la Universidad de Guanajuato y el Templo de La Compañía.

Sábado 13 de octubre

| 12:00 horas

Proyección comentada por Ximena Cuevas

ARTES VISUALES | PROYECCIÓN

México, un país llamado cine. Reloaded 2018

Pais: México

Video

Ximena Cuevas inició su trabajo en el mundo del cine a los 16 años, cuando entró a trabajar en la Cineteca Nacional de México y se "volvió adicta al olor del celuloide".

Ha colaborado con directores como John Houston (*Bajo el volcán*, 1984) o Arturo Ripstein (*Mentiras piadosas*, 1988). En su abundante videografía, que forma parte de las colecciones permanentes del MOMA de Nueva York y el Centre Georges Pompidou, explora temas como el artificio, la mentira, las relaciones entre la ficción y la realidad, y los rasgos de la identidad nacional y del género.

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

FESTIVAL
INTERNACIONAL
CERVANTINO

Jueves 25
de octubre

| 17:00 horas

Proyección comentada por Ariel Arnal y Alberto del Castillo

ARTES VISUALES | PROYECCIÓN

Palabra de fotógrafo. Testimonios sobre el 68

País: México

Video documental

La revisión del pasado permite entender y conocer el presente y el futuro. Bajo dicha premisa, este video presenta los testimonios de siete destacados fotógrafos activos durante la coyuntura del movimiento estudiantil de 1968, la rebelión ciudadana que cambió a México, que fue reprimida en forma violenta por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

Alberto del Castillo Troncoso, curaduría

María García, Enrique Bordes Mangel, Héctor García, Rodrigo Moya, Aarón Sánchez, Enrique Metinides y Carlos Soto, fotógrafos entrevistados

Alberto del Castillo Troncoso, investigación documental

Juncia Avilés, Carlos Hernández y Felipe Morales, realización

Beatriz González y Alberto del Castillo, entrevistas

CINE CLUB

REALIZADORES: AGUASCALIENTES

En colaboración con el Instituto
Mexicano de la Cinematografía (IMCINE)

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

Del 14 al 16 de octubre de 2018

Escalinata de la Universidad de Guanajuato | 20:30 horas

Lascurain de Retana no. 5, Centro, Guanajuato

Acceso gratuito

Domingo 14
de octubre

La pasión según Berenice

Jaime Humberto Hermosillo |
México | 1975 | 99 min

Berenice es una mujer joven que vive su vida bajo los dictados de la pasión; misma que la mueve, la impulsa, y la hace cometer los actos que comete. Pierde a su marido en un incendio, así que se muda y se instala con su madrina, la anciana prestamista Josefina. Tiempo después se enamora del hijo del médico que atiende a la vieja, Rodrigo, y lo seduce. Entra a dar clases de taquigrafía y no le importa que la gente murmure sobre su conducta ni que digan que ella mató a su marido. Berenice le propone al médico que huya con ella, pero él se niega. Rechazada y cansada de todo, prende fuego a la casa de su madrina cuando ésta duerme y se va sola con su pasión y su soledad.

Lunes 15
de octubre

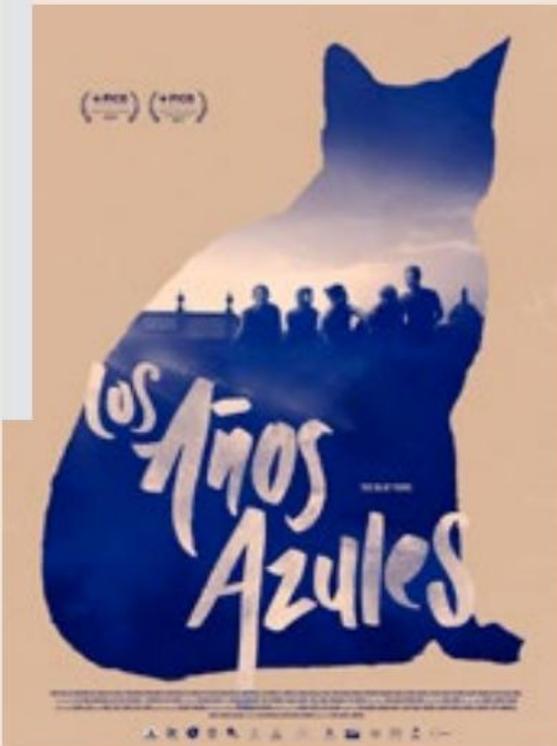
Quemar las naves

Francisco Franco | México | 2007 | 90 min

Nuestra primera elección vital puede ser un proceso difícil que nos obliga a pelear contra aquello que más amamos y descubrir quiénes somos. Helena y Sebastián son dos hermanos adolescentes que deberán quemar sus naves para encontrar el camino entre la alegría y el dolor que provoca la vida.

Presenta: Francisco Franco (Director)

Martes 16
de octubre

Los años azules

Sofía Gómez-Córdova | México | 2017 | 100 min

Los Años Azules es una película sobre la diversidad y el hacer hogar fuera de casa. Una casona vieja a punto del derrumbe en un barrio tradicional del centro de Guadalajara es habitada por cinco *roomies* que comparten gastos, sueños y una parte de sus vidas, mientras son observados por Schrödinger, un hurraño felino que parece formar parte del lugar. A través de su mirada, conocemos los conflictos de estos muchachos provenientes de distintas regiones del país, que salieron de su hogar en busca de identidad y de una vida propia, encontrando en el camino a una fugaz y disfuncional familia.

Presenta: Paloma Domínguez (Protagonista)

INDIA:

PAÍS INVITADO

Del 17 al 22 de octubre de 2018

Escalinata de la Universidad de Guanajuato | 20:30 horas

Lascuráin de Retana no. 5, Centro, Guanajuato

Acceso gratuito

Miércoles 17 de octubre

The Namesake. Two Worlds. One Journey

Mira Nair | Estados Unidos | 2006 | 122 min

La película representa las luchas de Ashok y Ashima Ganguli, dos inmigrantes de primera generación del estado indio de Bengala Occidental en los Estados Unidos, y de sus hijos nacidos en Norteamérica: Gogol y Sonia.

Jueves 18 de octubre

Ta Ra Rum Pum

Siddharth Anand | India | 2007 | 156 min

Rajveer Singh tiene una enorme pasión por las carreras de carros y sueña con hacerla en grande. Es descubierto por su manager Harry. Se reúne con Radhika Shekar Rai Banerjee e instantáneamente se enamora de ella.

Viernes 19 de octubre

Pakeezah

Kamal Amrohi | india | 1972 | 126 min

Esta película es acerca de la prostituta "Sahibjaan", hija de una cortesana güera: Nargis. Después de ser desairada por la familia de su amante Shahabuddin, Nargis es llevada a un cementerio donde da a luz a Sahibjaan, en secreto.

Domingo 21 de octubre

Black

Sanjay Leela Bhansali | India | 2005 | 123 min

La historia de Black está basada en parte en la verdadera historia de vida de Helen Keller. El filme comienza con Michelle McNally, una mujer ciega y sorda, que visita a su antiguo profesor Debraj Sahai y representa sus afanes y triunfos.

Lunes 22 de octubre

Neal 'N' Nikki

Arjun Sablok | India | 2005 | 123 min

La película, como su nombre lo indica, se centra en Gurneal "Neal" Ahluwalia y Nikkita "Nikki" Bakshi (Uday Chopra y Tanisha), dos canadienses de origen indio, nacidos y criados en la Columbia Británica. Antes de casarse Neal quiere pasar un mes de vacaciones en total libertad, encontrando el amor de forma inesperada.

ESTÉTICA FUTURISTA DE GIGER

Del 23 al
28 de octubre
de 2018

Escalinata de la Universidad
de Guanajuato | 20:30 horas
Lascuráin de Retana no. 5, Centro,
Guanajuato
Acceso gratuito

Martes 23 de octubre

Species

Roger Donaldson | Estados Unidos | 1995 | 108 min

Hans Ruedi Giger, pintor, escultor y diseñador industrial, creó para esta película una magnífica criatura femenina, Sil, un híbrido genético de ADN humano y xenomorfo que incluso en su forma menos humana lograba un fuerte impacto erótico. Desafortunadamente, debido a limitaciones de tiempo y presupuesto, solo algunos de los trabajos conceptuales de Giger se incluyeron en el corte final.

Miércoles 24 de octubre

Alien, el octavo pasajero

Alien | Ridley Scott | Estados Unidos | 1979 | 116 min

H.R. Giger es la mente maestra detrás del icónico monstruo de la saga *Alien*, película que rápidamente sería considerada de culto y que posicionaría a la Ciencia Ficción como el género con mayor gancho comercial de la época. Ridley Scott no dudó en hacerse de sus servicios tras conocer una de las principales obras del artista: el *Necronom IV* (1976). Por este trabajo obtuvo en 1980 el Oscar al Mejor diseño escénico.

In space no one can hear you scream.

CINE CLUB

Jueves 25 de octubre

Poltergeist II: El otro lado

Poltergeist II: The Other Side | Brian Gibson | Estados Unidos | 1986 | 90 min

El gran éxito comercial alcanzado por la cinta *Poltergeist* en 1982 generó una rápida secuela que dirigiría Brian Gibson, conocedor del trabajo de Giger, quien aceptó participar en la secuela concediendo brillantes cuadros a aerógrafo basados en el guion como "The Worm", "The Vortex", "The Primitive Creature" o "The Great Beast". Su recreación no alcanzó el nivel deseado por Giger quien se involucró demasiado tarde en los efectos especiales; sin embargo, *Poltergeist 2* es para muchos una muy digna secuela.

Viernes 26 de octubre

Dark Star: El Universo de H. R. Giger

Dark Star: HR Gigers Weltaka | Belinda Sallin | Suiza | 2014 | 95 min

Los amantes del trabajo de H.R. Giger encontrarán en este documental un maravilloso acercamiento a la vida y mente del genio suizo, su trabajo, su relación con el mundo y, sobre todo, el hombre sereno que realmente fue. Belinda Sallin logró alejarse del estándar de películas biográficas y plasmar las emociones que experimentó al pasar tiempo con el artista, quien se integró con decisión e ímpetu a la producción a pesar de su precaria salud.

Domingo 28 de octubre

Jodorowsky's Dune

Frank Pavich | Estados Unidos | 2013 | 83 min | *Versión doblada al español*

Si el sueño de Alejandro Jodorowsky de llevar a la pantalla la novela *Dune* se hubiese hecho realidad, hoy podríamos disfrutar una joya cinematográfica donde H. R. Giger, Moebius, Orson Wells, Pink Floyd o Dalí formarían parte de la producción. El documental de Frank Pavich cuenta cómo una figura del cine de culto se hizo de una de las novelas más grandes de la ciencia ficción y se propuso hacer una película con la muy modesta ambición de cambiar la forma en que vemos las películas para siempre. *Jodorowsky's Dune* es un documental fascinante que trata principalmente del propio Jodorowsky pero también sobre la forma en que las películas de ciencia ficción han evolucionado a lo largo de los años.

LEÓN

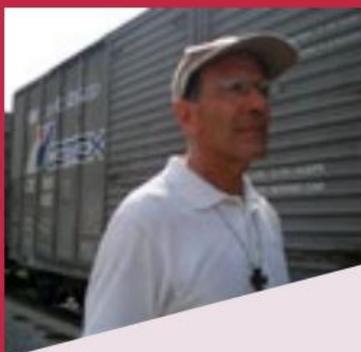
MIRADAS DEL PRESENTE PARA ENTENDER EL FUTURO

En colaboración con la Cineteca Nacional y el IMCINE

Del 16 al 25 de octubre de 2018

Cine Martes de Terraza | Sede Fórum, Universidad de Guanajuato | Campus León | 20:00 horas

Acceso gratuito

CINE CLUB

Martes 16 de octubre

El albergue

Alejandra Islas | México | 2012 | 85 min

Frente a las vías del tren, en Ixtepec, Oaxaca, el sacerdote Alejandro Solalinde fundó el albergue Hermanos en el Camino para dar refugio, sustento y apoyo espiritual a los migrantes centroamericanos. Las acciones de Solalinde se entrecruzan con las frágiles vidas de mujeres y hombres que, motivados por la fe y la necesidad de trabajo digno, esperan el momento para subirse al tren conocido como "La Bestia" y continuar su incierto viaje hacia el norte en busca de una mejor vida.

Miércoles 17 de octubre

La historia negra del cine mexicano

Andrés García Franco | México | 2016 | 97 min

Después de estudiar cine, Andrés García Franco redescubrió el texto *El libro negro del cine mexicano* (1960), escrito por Miguel Contreras Torres, tío de su madre. A través de la investigación expuesta en este libro, se revelaba la situación del cine en el México de los años 50, mermado por el monopolio de salas en manos de William O. Jenkins. Partiendo de materiales de archivo y testimonios de distintos investigadores, esta película reflexiona sobre el pasado de la industria filmica nacional.

Jueves 18 de octubre

No hay lugar lejano

Michelle Ibaven | México | 2012 | 82 min

A partir de la mirada de Julián, un niño rarámuri de ocho años que comienza a divisar la construcción de extrañas atracciones turísticas desde su comunidad enclavada en la Sierra Tarahumara, *No hay lugar lejano* explora la historia de un pueblo ante la inminente transformación industrial de los paisajes naturales. Bajo este panorama, se reproducen algunos de los antiguos temores de los lugareños, quienes abogan por la preservación de estos sitios, prácticamente intactos a lo largo de los años.

Viernes 19 de octubre

Burros

Odin Salazar | México | 2011 |
93 min

Entre el misticismo poético y la realidad histórica, el cineasta Odin Salazar ambientó su opera prima en Tierra Caliente, Guerrero, durante los años 40 del siglo pasado. Después de que su padre es fusilado, Lautaro, un niño de 10 años, es enviado a vivir con su tía a un pueblo lejano. El chico se refugia en los libros y espiando a sus tíos que practican el espiritismo. Así, decide emprender el regreso a su casa encontrando en el camino a distintos personajes, vivos y muertos, que lo ayudarán.

Domingo 21 de octubre

Distancias cortas

Alejandro Guzmán Álvarez |
México | 2015 | 115 min

Distancias Cortas es un cuento de hadas urbano acerca de Fede, un hombre de 200 kilogramos al que le cuesta desplazarse dentro de su propia casa. Cuando encuentra un viejo rollo fotográfico, Fede decide salir de su encierro para revelarlo. En la tienda conoce a Paulo, un chico solitario amante de los cómics que le venderá una cámara usada. Junto con su cuñado Ramón, Fede encuentra en la fotografía algo más que un hobby.

Lunes 22 de octubre

El buen cristiano

Izabel Acevedo | México | 2016
| 120 min

La directora Izabel Acevedo creció bajo las secuelas del golpe de estado que sufrió Guatemala en 1982, encabezado por José Efraín Ríos Montt, quien implantó una dictadura que duró hasta 1983. En 2013 surgió la posibilidad de hacer un documental al respecto cuando se anunció el juicio por genocidio en contra de Ríos Montt. La realizadora conoció a varios sobrevivientes de la persecución militar y usó sus testimonios para entender quiénes son los guatemaltecos que vivieron bajo la dictadura.

Martes 23 de octubre

El remolino

Laura Herrero Garvín | México
| 2016 | 73 min

En la comunidad de El Remolino, diminuto pueblo a orillas de un caudaloso río en Chiapas, México, viven Esther y Pedro, dos hermanos cuyas vidas oscilan entre la defensa de su identidad y su entorno, cada vez más afectado por las inundaciones generadas por las actuales crisis ambientales. A lo largo de un año, este documental los sigue, adentrándose en su universo personal, su rutina cotidiana y sus formas de concebir el amor, la familia, la educación y la memoria.

Miércoles 24 de octubre

Si corre o vuela... a la cazuela

Rogelio Calderón Jiménez,
Salomón Morales | México |
2016 | 72 min

Dirigido por Salomón Morales Olvera y Rogelio Calderón Jiménez, este documental muestra la riqueza gastronómica del pueblo hñāhñū a través de la convivencia con la familia Ramírez Cruz. Junto a sus integrantes, recorreremos el Valle del Mezquital en Hidalgo, donde se recolectan frutos, insectos, roedores y reptiles para la elaboración de platillos. Toda la familia interviene en la cocina, lo que hace del acto de comer un ritual que, no obstante, es respetuoso con la naturaleza.

Jueves 25 de octubre

Sunú

Teresa Camou | México | 2015
| 80 min

Sunú entreteteje diversas historias sobre el mundo rural a partir de pequeños, medianos y grandes productores de maíz en México. El documental plasma una mirada al entorno de los agricultores y su cosmovisión, determinada por el trabajo en la tierra, el cultivo de semillas y la defensa de la identidad en un mundo moderno que les excluye. Cada recolector de maíz realiza su actividad en medio de amenazas causadas por las grandes empresas y el crecimiento urbano.

El Festival Internacional Cervantino (FIC) 2018 y la Universidad de Guanajuato agradecen el apoyo de:

Instituto Mexicano de Cinematografía
Cineteca Nacional

Circuito Cineteca
Embajada de la India en México
MUNIC
Cine para imaginar
LYSA
H. Ayuntamiento de Guanajuato

ESPACIOS DE ARTE

Exposiciones en el Festival Internacional Cervantino

Inauguraciones: Jueves 12 de octubre a las 18:00 horas

GALERÍA HERMENEGILDO BUSTOS

Tejiendo la memoria. Textiles de la India

Colección René Bustamante

País: India, invitado de honor

Línea temática: India

Del 10 de octubre al 30 de noviembre de 2018

Festival Internacional Cervantino, con la colaboración de la Universidad de Guanajuato.

Fue precisamente la búsqueda de la India, hace poco más de cinco siglos, la que lleva a un marino italiano a "descubrir" para Europa el continente americano, cuyas consecuencias marcaron la pauta en la transformación del mundo, aunque todavía no alcanzamos a dimensionar sus repercusiones e influencia en la actualidad.

Sin embargo, las culturas occidentales han minimizado y desdeñado los logros y contribuciones en muchos ámbitos de los más de dos mil grupos étnicos que conforman ese vasto y diverso mosaico cultural y religioso. Uno de ellos, su riqueza textil, se deriva de un largo y complejo proceso histórico, cuyo resultado final son símbolos, diseños y colores de extraordinaria variedad. La visión estética que ha sido transmitida por generaciones a través de metáforas e ideas depuradas y sofisticadas, indican a la población quién es y de dónde viene.

Compuesta por aproximadamente cuarenta piezas, esta colección de textiles de diversas regiones cuenta con obra de principios y mediados del siglo XX, todas debidamente documentadas.

GALERÍA POLIVALENTE

Escena oscura de HR Giger, el genio del futuro

País: Suiza

Línea temática: El futuro

Del 10 de octubre de 2018 al 15 de enero de 2019

Festival Internacional Cervantino, con la colaboración de la Universidad de Guanajuato, de Superficie Arte y de El Volador

HR Giger es reconocido como uno de los artistas más importantes del mundo del *fantastic realism*. Nacido en 1940 en la familia de un químico en Chur, Suiza, se mudó en 1962 a Zurich, donde estudió arquitectura y diseño industrial en la Escuela de Artes Aplicadas. En 1964 estaba produciendo sus primeras obras de arte, principalmente dibujos a tinta y óleos, lo que resultó en su primera exposición individual en 1966, seguida de la publicación y distribución mundial de su primera edición de carteles en 1969. Poco después, descubrió el aerógrafo y, junto con él, su propio estilo único de pintura a mano alzada, lo que llevó a la creación de muchas de sus obras más conocidas, los surrealistas paisajes oníricos biomecánicos, que formaron la piedra angular de su fama. Hasta la fecha, se han publicado más de 20 libros sobre el arte de Giger.

El libro más famoso de Giger, *Necronomicon*, publicado en 1977, sirvió como inspiración visual para la película del director Ridley Scott *Alien*, la primera película de alto perfil de Giger, que le valió el Oscar de 1980 por el Mejor Logro en Efectos Visuales por sus diseños del personaje del título, incluidas todas las etapas de su ciclo de vida, además de los entornos extraterrestres de la película. El otro trabajo conocido de Giger incluye sus diseños para *Poltergeist II*, *Alien3* y *Species*, así como la legendaria película sin realizarse, *Dune* de Alejandro Jodorowsky.

Desde el comienzo de su carrera, Giger también trabajó en escultura y tenía un deseo permanente de extender los elementos centrales de su visión artística más allá de los límites del papel en la realidad 3D de su entorno. Pero no fue hasta 1988 que se le dio la oportunidad de diseñar su primer ambiente total, un Giger Bar en Tokio, Japón. Sin embargo, pasaron cuatro años más antes de que sus conceptos se realizaran correctamente, bajo su supervisión personal, con la apertura de un segundo Giger Bar en Chur, la ciudad de su nacimiento, en 1992.

CORREDOR ARTÍSTICO TOMÁS CHÁVEZ MORADO Y GALERÍA JESÚS GALLARDO

Iván González de León *Biosignos. Una historia no tan natural*

País: México

Del 10 al 28 de octubre de 2018

Egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, Iván González de León (1961) cursó un posgrado en la Jan van Eyck Academie, en Maastrich, Holanda. Fue artista invitado por la Universidad de Düsseldorf, Alemania.

Su obra está sujeta por una lógica visual arraigada en la pintura como elemento formativo y transita por procesos plásticos como son la pintura, el dibujo, la gráfica y el documento fotográfico. A lo largo de su carrera ha buscado contemplar el espacio pictórico como uno de indagación visual y explorarlo como un lugar de intersticios entre la memoria, la invención y la interpretación.

Al respecto, *Biosignos* es un montaje que explora la idea general de futuro junto con la reapropiación de manera visual del Museo Alfredo Dugès de la Universidad de Guanajuato, espacio que reúne una colección de historia natural.

Esta exposición-montaje da continuidad a la noción del proceso y el dibujo en el ámbito contemporáneo. Retoma varias ideas que precisan nuestra actitud respecto al devenir del tiempo, como sería la creciente inquietud por los efectos de la compleja reacción con la naturaleza de la obra artística y el proceso de dibujo como herramienta de representación y estrategia visual.

ANTESALA DEL AUDITORIO
DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Norma Patiño *El hogar y el mundo*

Una mirada a la India

Fotografía

País: India, invitado de honor

Del 10 al 28 de octubre de 2018

Colaboración de la Universidad de Guanajuato y de la Universidad Autónoma Metropolitana.

La India es un mundo enigmático que se muestra y oculta al mismo tiempo. Apenas se arriba y la invitación para realizar alguna toma es apremiante; así se prepara uno para capturar esas imágenes que paralizan por su extrañeza y poder, volviendo fascinante el trabajo visual.

Las fotografías de esta exposición datan de diciembre de 2015, realizadas durante un recorrido por ciudades del norte y centro, en las regiones de Rajasthan, Uttar Pradesh y Madhya Pradesh, con la intención de retratar, de apresar la compleja y diversa esencia del país a través de la paz que reflejan personajes desconocidos —rostros que cortan el aliento por su fuerza y señorío—, o de los colores de sus atuendos y calles.

India, cultura milenaria que ha mantenido intactas sus costumbres, religiones, templos, palacios, mezquitas y calles —polvorientas y sucias—, se relaciona y ve el mundo apartado de los códigos de Occidente, pese a la globalización, la fusión de las culturas o el desarrollo de la economía y de las tecnologías. La Luz de Asia es algo que atrapa; ahí el tiempo es un hilo que se tensa y la vida transcurre en los gestos de los rostros, pero que difícilmente puede descifrarse.

EXPLANADA DEL FÓRUM
CULTURAL LEÓN

Túnel Memoria y Tolerancia

Del 10 al 28 de octubre de 2018

Festival Internacional Cervantino en colaboración con la Universidad de Guanajuato, el Fórum Cultural Guanajuato y el Museo Memoria y Tolerancia.

Con valores como la tolerancia y la justicia se puede construir un mejor presente y futuro. Itinerante desde 2016, el Túnel Memoria y Tolerancia es un museo, pero condensado. Una estructura tabular ofrece en su interior un recorrido por los capítulos más oscuros de la humanidad, como el Holocausto o los genocidios registrados en Armenia, Camboya, Ruanda y la extinta Yugoslavia, mientras por fuera se plantean soluciones a lastres como la discriminación.

La clave de esta iniciativa consiste en mover a las nuevas generaciones hacia la reflexión y cubrir las lagunas formativas de estudiantes de distintas disciplinas, que ignoran que en Guatemala hubo un genocidio, porque se trata de asuntos que no consideran sus temarios.

Lo más relevante de este proyecto es que fomenta una cultura de paz a partir de la tolerancia, la cual no debe entenderse como aguantar, sino como promover una relación armónica entre las diferentes formas de entender el mundo, lo cual solo se logra a partir del respeto y el diálogo.

CONFERENCIAS

“HR Giger, leyenda de la biomecánica”

Carlos Arenas, curador de HR Giger y académico de la Universidad de Valencia, España.

Patio Jesuita de la Universidad de Guanajuato

Viernes 12 de octubre, 12:00 horas

Línea temática: El futuro

“HR Giger, sublime obscuridad”

César Oropeza, curador de HR Giger en México y de Creators of Legends, homenaje a Giger

Patio Jesuita de la Universidad de Guanajuato

Viernes 12 de octubre, 17:00 horas

Línea temática: El futuro

CORTOMETRAJES

México, un país llamado cine. Reloaded 2018

Ximena Cuevas

Proyección comentada

Auditorio Euquerio Guerrero

Sábado 13 de octubre, 12:00 horas

Pantalla del Patio Jesuita

de la Universidad de Guanajuato

Martes 16, jueves 18 y sábado 20 de octubre, 12:00 horas

Ximena Cuevas inicia su trabajo en el mundo del cine a los 16 años, cuando entró a trabajar en la Cineteca Nacional de México y se “volvió adicta al olor del celuloide”.

Ha colaborado con directores como John Houston (*Bajo el volcán*, 1984) o Arturo Ripstein (*Mentiras piadosas*, 1988). En su abundante videografía, que forma parte de las colecciones permanentes del MOMA de Nueva York y el Centre Georges Pompidou, explora temas como el artificio, la mentira, las relaciones entre ficción y la realidad, y los rasgos de identidad nacional y de género. *Las tres muertas de Lupe* (1984), *Medias Mentiras* (1995), *Cinépolis, la capital del cine* (2003), entre otros, son algunos de los títulos más conocidos.

A través de una revisión personal del cine nacional, ofrece una interpretación de la realidad, necesaria para vislumbrar tanto el futuro del país como el de nuestro cine. En su obra también aborda los sucesos de 1968. Respecto a este trabajo, la autora afirma que se trata de un montaje de películas mexicanas por el cual se configura un retrato de nación, para lo cual, usó fragmentos de 100 cintas con miras a plantear el proceso de la construcción de la patria a través de su cine.

Palabra de fotógrafo. Testimonios sobre el 68

(Instituto Mora/CONACYT y Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM)

Proyección comentada

Jueves 25 de octubre, 17:00 horas

**Pantalla del Patio Jesuita
de la Universidad de Guanajuato**

**Martes 16, jueves 18 y sábado 20 de octubre,
18:00 horas**

Curaduría:

Alberto del Castillo Troncoso

Fotógrafos entrevistados:

María García, Enrique Bordes Mangel, Héctor García, Rodrigo Moya, Aarón Sánchez, Enrique Metinides y Carlos Soto

Investigación documental:

Alberto del Castillo Troncoso

Realización:

Juncia Avilés, Carlos Hernández y Felipe Morales

Entrevistas:

Beatriz González y Alberto del Castillo

La revisión del pasado permite entender y conocer el presente y el futuro. Bajo dicha premisa, este video presenta los testimonios de siete destacados fotógrafos activos durante la coyuntura del movimiento estudiantil de 1968, la rebelión ciudadana que cambió México, reprimida en forma violenta por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

La lectura y el punto de vista de estos profesionales de la lente enriquecen de manera notable el conocimiento histórico de uno de los acontecimientos políticos y culturales más importantes del siglo XX en nuestro país. Al mismo tiempo, permite comprender la visión del mundo de algunos constructores de uno de los imaginarios visuales más poderosos de América Latina en el siglo pasado.

Carmen Mariscal
The beautiful place

Video

**Pantalla del Patio Jesuita
de la Universidad de Guanajuato**

**Martes 16, jueves 18 y sábado 20 de octubre,
12:30 horas**

Artista visual mexicana nacida en Palo Alto, California, vive y trabaja en París, Francia. Estudió Historia del arte, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México; tiene una maestría en Artes Visuales por la Winchester School of Art, y un posgrado en pintura por la Central Saint Martin's College of Art and Design en Londres, Inglaterra.

Ha expuesto de manera individual y colectiva en México, Estados Unidos, Luxemburgo, Malasia y Rusia. Carmen Mariscal trabaja en diferentes disciplinas: instalación, video, fotografía, escultura y escenografía para teatro. La memoria, la historia familiar, la fragilidad y el encierro son temas recurrentes en su trabajo.

TEATRO UNIVERSITARIO

GRUPOS Y TALLERES ARTÍSTICOS

Retablillo jovial

de Alejandro Casona

Teatro Universitario

Enrique Ruelas, puesta original (1953)

Hugo Jaime Gamba Briones, director

Eugenio Trueba Olivares, director emérito

Mesón de San Antonio

Jueves 11 de octubre, Viernes 12 de octubre

20:00 horas

En esta pieza datada en 1953 y que desde entonces se presenta en el Mesón, Enrique Ruelas mezcla tres obras de Alejandro Casona: *Mancebo que casó con mujer brava*, *La farsa y justicia del corregidor* y *La fabulilla del secreto bien guardado*.

Dos hombres en la mina

Teatro Universitario

Enrique Ruelas, puesta original (1953)

Eugenio Trueba Olivares, director emérito

Hugo Jaime Gamba Briones, director

Mina el Nopal

Jueves 18 y viernes 19 de octubre,

19:00 horas

El escenario recrea en forma natural una oscura cavidad subterránea en una mina hundida. Fue la última puesta en escena de Enrique Ruelas en 1977, entonces director del Teatro Universitario, en homenaje a los mineros de Guanajuato.

Entremeses cervantinos

Teatro Universitario

Enrique Ruelas, puesta original (1953)
Eugenio Trueba Olivares, director emérito
Hugo Jaime Gamba Briones, director

Plazuela de San Roque

Sábado 13 de octubre
Domingo 14 de octubre
Viernes 26 de octubre
Sábado 27 de octubre
21:00 horas

La puesta en escena original a cargo del Teatro Universitario bajo la dirección de Enrique Ruelas Espinoza, se mantiene prácticamente inalterada. En ella se incluyen tres entremeses: *La guarda cuidadosa*, *Los habladores* y *El retablo de las maravillas*.

BALLET FOLKLÓRICO

DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Sangre mestiza: nuestra tercera raíz

Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato

Roberto Martínez Rocha, director

Martes 23 de octubre, 20:00 horas

Explanada de la Alhóndiga de Granaditas

A decir de Roberto Martínez Rocha, director del BAFUG desde 1996, México es tradición y arte popular, y sin duda sus danzas y bailes regionales nos llenan de asombro y fascinación al contemplar tanto sus formas como su profundo significado cultural.

... DESPUÉS EL PARAÍSO

Ópera Lounge

Dramaturgia de Xavier Ángel Martí y composición musical de Luis Paul Millán

Lunes 15 de octubre, 18:00 horas

Teatro Principal

...después el Paraíso

Ópera de composición musical mixta —medios orgánicos y electrónicos—, de Luis Paul Millán. Libreto de Xavier Ángel Martí en un acto construido por diez cuadros.

Duración: 1 hora 20 minutos, aproximadamente

Ópera Lounge

La ópera es —en palabras de J. L. DiGaetani— un espectáculo “exótico e irracional” que ha sobrevivido y prosperado desde el siglo dieciocho. Hoy, siglo veintiuno, cuando el futuro no solo nos ha alcanzado, sino que unido al pasado converge en un continuo presente cambiante, este género escénico sigue vigente.

La ópera en pequeño formato —pocos personajes, dotación instrumental reducida, duración corta, salas o foros pequeños— tradicionalmente se le clasifica con el término hispanizado (del italiano) *ópera de cámara*.

Ópera Lounge, a manera de subtítulo, evoca el formato de la ópera camerística en un contexto actual, dado el significado en inglés de la palabra *lounge* (sala) y su connotación de un ambiente relajado pero estimulante, optimista y sofisticado.

En este montaje, el sonido orgánico de la voz humana se entremezcla con el sonido de los instrumentos acústicos (en sus materiales: madera, metal, cuero, tela), y con el sonido y las imágenes producidos por máquinas (gran misterio electrónico inorgánico). Aparece también, en tal celebración sonora, un instrumento ancestral recreado a partir de la mirada contemporánea: el *Chapareke hidrocálido*.

Luis Paul Millán se ha propuesto que el piano y las percusiones den soporte descriptivo a lo narrado por las voces, mientras la misión expresa de la línea sonora electrónica será sembrar la *duda* sobre la identidad de las voces y de los instrumentos, crear la *ilusión*, la pérdida y cambio de identidad del timbre: ¿Quién está sonando, la soprano o la electroacústica?

La *duda*, también participa en el trabajo visual: dimensiones, razas cósmicas, extra o terrestres. ¿Sabiduría, verdad oculta o llana ciencia ficción?, ¿conspiración o visiones oníricas? Una estética galáctica y atmósfera fantástica afin a la saga novelesca de Anton Parks.

La obra que usted presenciara es el fruto de la coincidencia en el vórtice de la ciudad de Guanajuato, del impulso creativo de artistas en posesión de sus recursos expresivos, en torno al enigma del Amor. Cualquiera sea su conclusión, ¿acaso la salvación, el *paraíso*? *Ópera Lounge*, como concepto, de antemano lo situará ante un estilo singular de montaje operístico contemporáneo.

Sol Waldo Jiménez

Talento creativo

Dirección creativa y producción ejecutiva: Sol Waldo Jiménez

Dramaturgia y dirección escénica: Xavier Ángel Martí

Composición y dirección musical: Luis Paul Millán

Dirección de arte: Hugo Alegría

Diseño y realización de escenografía: Xavier Ángel Martí, Brandon Zavala

Iluminación: Xavier Ángel Martí

Realización y mezcla de video y supertitulaje: Hugo Alegría

Diseño y realización de vestuario y maquillaje: Yere Tony Aguilar

Dirección coral: Carlos de Anda

Entrenamiento vocal y musical del coro: Sol Waldo Jiménez

Asistente logística y producción: Rubí Weasley

Investigación y construcción del *Chapareke hidrocálido*: Rolando López, Omar Fraire

Talento en escena

Elenco:

Adán, Néstor López

Eva, Sol Waldo Jiménez

Satanás, Iván Montes

Coro, Rubí Montelongo, Blanca Martínez Cruz / Liz Mora López,

Juan Ávila, William Ramírez Sansón

Bailarina, Cynthia Shmulkovsky

Instrumentación musical:

Soporte fijo multicanal, Luis Paul Millán

Percusiones, Flavio Coria

Piano, Mario Zavala Luna

Chapareke hidrocálido, integrantes del coro

... después el Paraíso

... *después el Paraíso* es un proyecto que va más allá de la reunión de creadores con un objetivo presente.

La idea es la creación de una obra con directrices individuales. La aportación de un texto donde se dan cita diversas lenguas —no en el sentido literal de la palabra, digamos textos que inquietan dado su origen— y para eso acudimos a la voz de Paz para hablarnos de la pareja en una cúpula infinita.

El resultado es el principio de todo: voces, cuerpo, música, imagen, danza, ruido, semen y saliva.

Arcángeles Dios Satán
conjuran la creación del mundo

Adán y Eva transmutación de tiempo en verbo
subyacen

los textos magnéticos de Milton trozos de Octavio Paz rasgos sonoros de William Blake la
cotidiana urbanidad de Twain una otra vez dicen Adán-Eva
reiteradamente

Adán y Eva
algún día sabrán de qué materia fueron creados quizá aquí, en este sitio, el Paraíso

la trama sigue siendo la misma: ¿cuál es el origen del pecado si Adán y Eva
ignoran de
qué están
hechos?

La perspectiva actual del hombre es morir Él tiene la certeza de dónde proviene

ha heredado el pecado esa... intangible esencia que desencadena encuentros con la
sacralidad y lo profano su animalesca evolución experimentación *in vitro* lo conduce a
erguirse sobre su fábula

el hombre actual es el antecesor de
Adán y Eva.

Xavier Ángel Martí

¿No comprendes que cada pájaro que hiende el
camino del aire es un mundo inmenso de delicias
cerrado para tus cinco sentidos?

William Blake, *El Matrimonio del Cielo y el Infierno*.

- I Diario de Adán
- II Evocación de Eva
- III Eva y Adán
- IV Génesis
- V El Edén
- VI El fruto prohibido
- VII La Serpiente
- VIII *Peccatum est*
- IX Caos
- X Después de la caída

Agradecimientos

En el rol como directora creativa y productora ejecutiva agradezco profundamente a todos quienes con su especial frecuencia vibratoria contribuyeron a la realización de esta obra. De manera especial al equipo creativo: Xavier Ángel Martí, Luis Paul Milán, Hugo Alegría e Iván Montes.

OSUG

PROGRAMA 7

FIC 1

Roberto Beltrán Zavala, *director titular*
Mario Caroli, *flauta*

El mandarín maravilloso, op. 19 (Suite)

Béla Bartók

Sull'essere angeli

Concierto para flauta

Francesco Filidei

Concierto para orquesta

Witold Lutoslawski

Teatro Juárez

Domingo 14 de octubre, 21:00 horas

La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato presentará dos programas en la edición XLVI del Festival Internacional Cervantino, con el debut mundial de la obra *Estudio sobre el olvido*, del compositor mexicano David Hernández Ramos, la *Sinfonía Leningrado*, *el eterno futuro de la utopía*, de Dmitri Shostakovich, y composiciones de reconocidos autores europeos.

El domingo 14 de octubre, en el Teatro Juárez, a las 21:00 horas, bajo la dirección de Roberto Beltrán Zavala, la agrupación ejecutará tres piezas en el programa: la *suite* de *El mandarín maravilloso*, op. 19 de Béla Bartók; *Sull'essere angeli*, de Francesco Filidei, estreno en América, con la participación del flautista italiano Mario Caroli; *Concierto para orquesta*, de Witold Lutoslawski. Una hora antes, a las 20:00 horas, Roberto Beltrán brindará una charla introductoria en el recinto.

Bartók tomó como referencia el cuento homónimo del escritor húngaro Menyhért Lengyel, una historia de tres bandidos quienes usando como cómplice a una bella mujer atraen a sus víctimas al interior de la vivienda para después despojarlos de sus pertenencias.

Las dos primeras personas que sucumben a la tentación son pobres, y por eso son echados a la calle. El tercero es un misterioso mandarín, quien trata de evadir los encantos de la fémica, pero ella ejecuta una sensual danza que despierta el deseo del hombre. Cuando este intenta abrazarla, los bandidos lo atacan. El mandarín sobrevive, pero las heridas de él sangran y muere.

La composición que data de 1919 fue abordada por el autor como un reencuentro consigo mismo como compositor. La obra se estrenó

en Colonia, Alemania, el 27 de noviembre de 1926 y causó un escándalo seguido de la inevitable censura.

El músico Francesco Filidei compuso en 2016 *Sull'essere angeli* por encargo del Festival Primavera de las Artes de Monte Carlo, que incluye una flauta solista y un complemento que puede ser ensamble de cámara u orquesta sinfónica. El título de la pieza refiere a fotografías de Francesca Woodman, considerada por él una figura de influencia destacada en las últimas décadas del siglo XX.

A la vez, la obra está dedicada a la memoria de la joven pianista Eleonora Kojucharov, quien murió de manera prematura. Se estrenó el 2 de abril de 2017 en Mónaco, con Mario Caroli en la flauta y la Orquesta Filarmónica de Niza, bajo la dirección de Pierre-André Valade, en el contexto de la Primavera de las Artes.

Por su parte, Witold Lutoslawski siguió a Béla Bartók cuando abordó la creación de su pieza. El húngaro escribió la suya y revisó la partitura en 1945. El polaco inició la composición en 1950, solicitada por el director Witold Rowicki para la Filarmónica Nacional de Varsovia. En 1954 se estrenó en la ciudad por esta orquesta, a cargo de Rowicki, a quien está dedicada la partitura.

Algunos de sus temas provienen de canciones folklóricas de esa región, transformadas de manera análoga al trabajo realizado por Bartók con estos materiales. Se detecta también la influencia de compositores como Paul Hindemith e Igor Stravinski. El autor propone un plan estructural, riguroso y armónico donde su concepto de la tonalidad progresa mediante intervalos de tercera.

De esta obra, uno de los compositores más destacados del siglo XX, decía: "Creo que mis posibilidades de utilizar temas folklóricos se han agotado en esta partitura". Así, desarrollaría otras formas de concebir y realizar la música.

Mario Caroli, flautista

"Mario Caroli tiene una habilidad casi sobrehumana, junto con una extraordinaria inteligencia musical". *American Record Guide*

"El rango de color y textura que obtiene este excelente solista es inquietantemente hermoso". *The Guardian*

Mario Caroli comenzó su formación musical a la edad de 14 años y obtuvo su diploma de solista a la edad de 19 años. Estudió con Annamaria Morini en Bolonia y Manuela Wiesler en Viena. A la edad de 22 años, ganó en Darmstadt el codiciado Premio Internacional Kranichsteiner y comenzó una muy exitosa carrera como flautista solista. Su actividad comienza, como un enjuiciamiento lógico del Premio de Darmstadt, como un defensor de la música contemporánea: su fama ha crecido muy rápido y pronto se convirtió en el intérprete preferido de muchos de los compositores más importantes. Salvatore Sciarrino, György Kurtag, Doina Rotaru, Toshio Hosokawa, Ivan Fedele, Olga Neuwirth, Philippe Hurel, Wolfgang Rihm, Francesco Filidei, Stefano Gervasoni, Marco Stroppa, Joji Yuasa, Kaija Saariaho y muchos otros escribieron para él algunos hermosos trabajos de solo para flauta, así como nuevos conciertos de flauta, que contribuyen a ampliar la literatura del instrumento.

Ha aparecido como solista invitado con muchas orquestas de prestigio, como Philharmonia Orchestra en Londres, Orquesta Filarmónica de Radio France en París, Filarmónica de Tokio, SWR y WDR Radiosinfonieorchester de Stuttgart y Colonia, Orquesta Nacional de Bélgica en Bruselas, Orquesta Nacional de Turín de la Radio italiana, la Orquesta Sinfónica de la Radio griega en Atenas, Basilea Sinfonietta, Orquesta Sinfónica de Islandia en Reykjavik, Solistas de Sofía, Mozart Kammerphilharmonie, las Orquestas de las Casas de la Ópera de Stuttgart, Verona, Rouen, Bari, Florencia, Cagliari, la Filarmónica Orquestas de Estrasburgo, Niza, Montecarlo, Les Percussions de Strasbourg, el Ensemble Contrechamps de Ginebra, el Neue Vocalsolisten Stuttgart, entre otras.

Mario es uno de los artistas más únicos, capaces de pasar de la composición más clásica a la pieza contemporánea más extrema, con el mismo virtuosismo vivido, personalidad vibrante y un enfoque riguroso tanto analítico como estético. Los críticos no dudaron en llamarlo un *fenómeno* por sus refrescantes interpretaciones de Bach, Schubert o Debussy y el *New York Times* escribió que "tiene un sonido que te absorbe".

PROGRAMA 8

FIC 2

EL ETERNO FUTURO DE LA UTOPIA

Roberto Beltrán Zavala, *director titular*

Estudio sobre el olvido

David Hernández RAMOS

Sinfonía no. 7 en do mayor, op. 60, *Leningrado*

Dmitri Shostakovich

Teatro Juárez

Domingo 21 de octubre, 21:00 horas

DMITRI SHOSTAKOVICH (1906-1975) **Sinfonía no. 7 en do mayor, op. 60,** **Leningrado (1941)**

Dmitri Shostakovich es el principal compositor soviético de mediados del siglo XX. Nacido el 25 de septiembre de 1906 en San Petersburgo, entre 1919 y 1925 estudió en el conservatorio de esta ciudad con Aleksandr Glazunov y Maximilian Steinberg. El estreno de su Sinfonía no. 1 en fa menor, op. 10, compuesta a los 19 años (1926) atrajo por primera vez la atención del público hacia su obra. Su música se caracteriza por una vitalidad rítmica y una riqueza melódica que recuerdan el folklore gitano del este de Europa. La mayor parte de sus obras están compuestas en formas musicales tradicionales y su lenguaje armónico suele ser sencillo y directo.

Sus composiciones destacan por el dominio técnico de la escritura para orquesta. La ópera *La nariz* (1928), con un planteamiento expresionista y por momentos atonal que recuerda las obras de compositores occidentales como el alemán Paul Hindemith y el austriaco Alban Berg, fue bien recibida por la crítica y por el público, aunque fue tachada por los dirigentes del

Partido Comunista como una obra burguesa y decadente. Su segunda ópera, *Lady Macbeth de Mtsensk* (1934, revisada como *Katerina Ismailova*, 1936) volvió a recibir el aplauso de la crítica y del público, pero el Partido consideró que la ópera tenía carácter contrarrevolucionario. Este tipo de ataques obligaron a Shostakovich a prometer que reformularía sus ideas artísticas.

En 1948 su música fue atacada de nuevo por razones políticas y tuvo que volver a prometer que reformaría su estilo. Al parecer lo consiguió, pues en 1956 recibió la Orden de Lenin, máximo galardón soviético. Recibió asimismo varios premios Stalin y en 1966 fue el primer compositor que recibía la condecoración de Héroe del Trabajo Socialista.

Aunque las obras más conocidas por el público son sus sinfonías (escribió 15), sus cuartetos para cuerda son reconocidos y considerados como la gran contribución de Shostakovich a la música de su época. Compuso también seis conciertos (dos para piano, dos para violín y dos para violonchelo), música para ballet, canciones (con textos de Alexander Blok, Marina Tsvetaïev y Miguel Ángel) y bandas sonoras para películas.

A pesar de que en sus primeras partituras experimentó con la atonalidad, la producción musical de Shostakovich se da en el marco de la tonalidad, principalmente en las sinfonías, en un momento en el que sus contemporáneos más influyentes estaban creando con técnicas consideradas más modernas.

Shostakovich comenzó a componer su Sinfonía no. 7 en do mayor, op. 60, en agosto de 1941. A mediados de septiembre de ese mismo año ya había concluido los dos primeros movimientos, y se pronunció en la radio refiriéndose a este hecho con las siguientes palabras, que fueron editadas en 1979 por Dmitri y Ludmila Sollerstinski en su libro *Pages from the Life of D. Shostakovich*:

Hace una hora terminé de orquestar el segundo movimiento de mi más reciente composición. Si logro trabajar bien y si puedo terminar el tercer y cuarto movimientos, la obra será mi Séptima Sinfonía. A pesar de la guerra y el peligro que amenaza a Leningrado, escribí muy rápidamente los dos primeros movimientos [...]. Les cuento esto para que sepan que la vida continúa en nuestra ciudad. Como nativo de Leningrado [...] siento agudamente la tensión del momento. Mi vida y mi obra están íntimamente ligadas a esta ciudad.

El 27 de diciembre de 1941 puso punto final a la partitura de una Séptima sinfonía, a la que tituló *A la ciudad de Leningrado*, que fue compuesta en un Leningrado sitiado por los nazis durante novecientos días, en donde la vida cultural de la ciudad proseguía en la medida de lo posible, contribuyendo al soporte moral de la población. Según apunta el musicólogo francés François-René Tranchefort, Shostakovich trabajó en esta época como asistente musical en un teatro que daba representaciones para los militares y en los hospitales.

Así pues, la Sinfonía *Leningrado*, que es la más larga que escribiera Shostakovich, se ha convertido en un símbolo de la resistencia del

pueblo soviético contra la invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque también, si se hace caso a lo que escribió el propio compositor en sus *Memorias*, la Séptima sinfonía no está dedicada a Leningrado en guerra, sino al de los años anteriores, al de las purgas estalinistas. "No hay nada de inverosímil ni de contradictorio en el hecho de que estas dos tragedias sucesivas se hayan confundido en el espíritu del compositor, incluso si es más una invasión guerrera lo que la música parece evocar", escribe respecto a ello Tranchefort.

El estreno de la Sinfonía tuvo lugar el 4 de marzo de 1942 en Kúibyshev, donde se habían refugiado tanto Shostakovich como miembros de la Orquesta del Teatro Bolshoi y el director de orquesta Samuil Samosud, pero fue reconocida internacionalmente tras su interpretación en Nueva York el 19 de julio de 1942 bajo la dirección de Arturo Toscanini.

Es interesante, dadas las circunstancias bélicas que enmarcan a la Séptima sinfonía de Shostakovich, la manera cómo llegó la partitura a los Estados Unidos, y que Carlos Prieto describe en su libro dedicado al compositor con las siguientes palabras:

La partitura fue reproducida en microfilme que, como si fuera un documento ultrasecreto, se envió por avión de Moscú a Teherán, por tierra de allí a El Cairo, y otra vez por avión a Casablanca, donde lo recogió un barco de guerra norteamericano y lo llevó a Estados Unidos.

En Leningrado, debido a que la Filarmónica estaba reducida a quince integrantes, según apunta Prieto, "el director Karl Eliásberg logró reunir a un grupo suficiente de músicos y la sinfonía se tocó el 9 de agosto de 1942 en un memorable concierto que, en medio de bombardeos, se transmitió por radio a la ciudad a la que está dedicada".

Originalmente Shostakovich había previsto subtítulos para los cuatro movimientos que estructuran la sinfonía —“La guerra”, “Recuerdos”, “Los grandes espacios de mi patria” y “La victoria”—, y aunque desistió de ello al considerar que la música era más expresiva sin las indicaciones textuales, la ausencia explícita de programa no impide a los oyentes comprender el contenido de esta “sinfonía de guerra”.

En el primer movimiento, *Allegretto* —“La guerra”—, articulado según el plan de una forma sonata, las cuerdas presentan un vigoroso y majestuoso tema que retoman las maderas. Después de desarrollarse brevemente, se presenta un nuevo material con carácter de nocturno que evoluciona hacia el agudo. A continuación, un imperceptible redoble de tambor marca el preámbulo a un nuevo tema: el de la invasión, que nace *pianissimo* en los violines y, como un ostinato con carácter de marcha, va evolucionando en un *crescendo* que se alimenta del color, de las texturas y de las combinaciones instrumentales, hacia la densidad total de la orquesta, que en ocasiones suena triunfal, y en otras frenética y fatalista, hasta que una cierta calma llega con un pasaje lento con el fagot como solista. En la recapitulación, algo más suave y cálida, el tema principal se presenta de una forma más sosegada. El movimiento termina con un recuerdo al tema de la invasión tocado por una lejana trompeta sobre el redoble de la caja.

Sobre el segundo movimiento, *Moderato (poco allegretto)* —“Recuerdo”—, Shostakovich precisó: “Este es un intermedio lírico bastante dulce. Al contrario del primer movimiento, no tiene ningún programa. Hay una pieza de humor (¡no puedo remediarlo!). Shakespeare conocía bien el valor del humor en medio de la tragedia. No se puede tener continuamente en tensión al auditorio”.

Mucho más corto que el primero, este *Moderato* comienza con un alegre y tranquilo tema en las cuerdas que se va enriqueciendo melódicamente hasta que cambia el clima con la aparición de unas fanfarrias. Tras una disminución reaparece en la coda el tema inicial.

El tercer movimiento, *Adagio* —“Los grandes espacios de mi patria”—, se inicia con un pasaje lento, una parte central rápida y la recapitulación del primer tema. Después de un coral en las maderas, sigue un pasaje melódico con un tema declamatorio interpretado por los violines, y tras él, de nuevo aparece la textura del coral en los alientos y los violines con una derivación del pasaje melódico ya expuesto. Le sigue un tema lírico en la flauta primero, y después en las cuerdas. De pronto surge una sección más violenta y rápida que desemboca en un pasaje frenético. La recapitulación del tema inicial marca la tercera parte del movimiento, terminando este con una sensación de oscuridad alimentado por una textura orquestal en el registro grave.

Le sigue sin interrupción el último movimiento, *Allegro non troppo* —“La victoria”—. Este comienza muy suave con una melodía que sugiere un ambiente de incertidumbre. Irrumpen las cuerdas graves con una melodía vigorosa que es contestada por los violines y puntualizada por parte del resto de la orquesta hasta llegar al *tutti* con protagonismo de la percusión y los metales, en donde las cuerdas comienzan a interpretar un motivo muy rítmico y con carácter obstinado. Después la música se calma y adquiere una cierta sonoridad trágica en lo que vendría a ser, según Tranchefort, “una marcha fúnebre conmemorativa, de la que nacerá el canto de victoria definitivo” donde “la apoteosis gloriosa traduce la alegría del pueblo, a fin de ser recompensado de todos los sufrimientos soportados”.

Josep Jofré i Fradera

En la Revista P O L E N queremos escucharte. escribenos a: polenug@ugto.mx

