2012

AUGUSTO RODRÍGUEZ

ASDRÚVAL DOMÍNGUEZ ÁVILA

JAVIER GAYTÁN

HÉCTOR FALCÓN

CÉSAR GUERRERO

ÁLVARO RAMÍREZ SEGURA

ELENA GUTIÉRREZ ESCOLANO

HÉCTOR JULIO ANAYA

ROBERTO LUVIANO

GUIOMAR CANTÚ

ALEJANDRO ZENKER

RICARDO SAHID

ROCÍO CERÓN

ELIA DOMENZAIN

UNA SAMPERE

BALAM RODRIGO

JADE CASTELLANOS

CATHERINE BLOCH GERSCHEL

BALAM RODRIGO

JADE CASTELLANOS

DOCKTOR MORRIS

GERARDO SOLANO

OBED GONZÁLEZ

ANGÉLICA SANTAOLAYA

ALBERTO CHIMAL

CIELO DONÍS

PABLO MARTÍNEZ ZÁRATE

CECILIA MORALES

VÍCTOR RODRÍGUEZ RANGEL

LETICIA RAMÍREZ DE LA MORA

TERESITA GÓMEZ FERNÁNDEZ

BEATRIZ HERNÁNDEZ PIZARRO

VÍCTOR SÁMANO TOVAR

ISRAEL ALVARADO

NORMA ASÚNSOLO

ELENA SOTO

ADOLFO MATILLA

YURIDIA RANGEL GÜEMES

ALICIA REYES

ENRIQUE GONZÁLEZ ROJO

MAX ROJAS

RAÚL HERNÁN

MARÍA-CHRISTINE CAMUS

RICARDO AMEZCUA

FERNANDO CORONA

VÍCTOR RODRÍGUEZ

ALEJANDRO PINTADO

PETER KRIEGER

AUGUSTO RODRÍGUEZ
ASDRÚVAL DOMÍNGUEZ ÁVILA

Algún día no estaremos (fragmento)

Augusto Rodríguez

I

Algún día no estaremos. Ellos vendrán a recoger las cáscaras, las frutas mordidas, el odio a la urbe, los espejos rotos de la ira. Las páginas en blanco donde se escribieron los mejores poemas a nadie. Mirarán subir y bajarse de autobuses a decenas de hombres que habrán perdido sus manos de tanto acariciar los cuerpos (de los muertos). Nos mirarán en viejas fotos amarillas con los filos quemados, con la misma extrañeza con que nosotros miramos en la noche a un bicho que se eleva en el jardín. Sabrán muy poco de nosotros, más que somos polvo en algún cementerio de la ciudad que nadie sabe dónde queda, ni tiene idea dónde está.

Museo de la mente (fragmento)

Asdrúval Domínguez Ávila

I

La complejidad y majestuosidad de la mente humana es un gran repertorio de emociones y sensaciones, acciones también, para enfrentar la naturaleza y la vida misma en nuestro mundo y el universo.

IV

Mi mente no es tu mente, somos mundos diferentes. No importa cuál sea tu color mental, siempre y cuando lo sepas disfrutar. Así que esta conclusión la dejaré a tu criterio e imaginación y, mientras la mente no muera, no habrá fin del mundo.

El progreso,
Familia Coppedé (s/f)

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Coppedé, Familia
Prestigiosa familia florentina que estuvo a cargo de la decoración del Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas durante el mandato de Porfirio Diáz, hoy Museo Nacional de Arte; sus integrantes se encargaron del diseño de los picaportes, el biselado de los vidrios, los emplomados, el labrado de la piedra, los muebles, la herrería, las lámparas y otros elementos de la Sala de Recepciones y el Patio de los Leones.

FICHA CURRICULAR

Augusto Rodríguez
Nació en Guayaquil, Ecuador, en 1979; es poeta, editor, periodista y catedrático. Además ha publicado los poemarios: *Mientras ella mata mosquitos* (2004), *Animales salvajes* (2005), *La bestia que me habita* (2005), *Cantos contra un dinosaurio ebrio* (Barcelona, España, 2007), *Matar a la bestia* –recopilación– (Guadalajara, México, 2007), *La gramática del deseo* –recopilación– (La Paz, Bolivia, 2009 / Monterrey, México, 2009/ Neuquén, Argentina, 2009) y *Voy hacia mi cuerpo* (Lima, Perú, 2010); así como el libro de cuentos *Del otro lado de la ventana* (Lima, Perú, 2011) y la novela *El cuaderno de K* (Lima, Perú, 2011).

Asdrúval Domínguez Ávila
Músico y diseñador gráfico nacido en 1980 en la Ciudad de México. Egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México; entre el 2002 y el 2006 fue integrante del círculo de músicos "Una Mirada al Infinito", de la Sala Ollin Yoliztli. Asimismo ha colaborado en actividades musicales en diferentes lugares y actualmente es parte de la banda de rock progresivo *Abril*. Desarrolló una *suite* musical titulada "Museo de la Mente"; su técnica musical se basa en acordes muy abiertos y melodías muy variadas, donde involucra géneros como música clásica, jazz y experimental.

JAVIER GAYTÁN

La fauna de Comala

Traigo un rumor de calaveras
en mis zapatos nuevos,
el sinónimo del trueno en la garganta
y los sueños
que despiertan epitafios en las venas.
-Una sentencia trasciende
en el páramo inhóspito del abuelo-.
Me taladran los párpados
las garras del buitre
que se refugia en mi pueblo.
Al caminar
una centella de urracas
golpea sobre el alba
la incestuosa
fecundación del polvo.

Après l'orgie,
Fidencio Lucano Nava, 1909
escultura en mármol de Carrara, 220 x 122 x 80 cm

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Lucano Nava, Fidencio

Nació en Veracruz en 1869. Al crecer fue becado por el gobierno de su estado para estudiar en la Academia de San Carlos en 1891; siete años más tarde realizó *Ariadna abandonada*, que siguiendo las tendencias modernistas de la época fue de gran agrado. Obtuvo una pensión para viajar a París de 1897 a 1910, gracias a Miguel Bringas; un año antes de su regresó realizó una de sus obras más importantes que fue *Après l'orgie*, la cual fue muy aclamada por la crítica debido al vigor expresivo que tiene la pieza. Además perteneció al círculo de artistas de Porfirio Díaz que plantea para llevar al país hacia la modernidad, durante la llamada *Belle Époque*. Muere en 1938.

FICHA CURRICULAR

Javier Gaytán

Poeta y maestro que estudió la Licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, la Licenciatura en Creación Literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Diplomado de Creación Literaria en la Sociedad General de Escritores de México. Además ha participado en congresos y recitales poéticos a escala nacional e internacional, pues ha sido invitado a algunos países de América Latina. Es autor del libro *Jauría* (Versodestierro), y también fue antologado en libros no sólo de México, sino también de Perú. En su trabajo creativo se interna más en la emoción que en lo sentimental, expresa un encuentro donde el mismo cuerpo se enfrenta a la esencia del autor provocando una confusión interna que se manifiesta en las mismas letras.

HÉCTOR FALCÓN

Desacralización en el arte

Creo que es probable que algunos artistas no se den cuenta cuando están desacralizando cosas. No siempre se dan cuenta en el momento de la transgresión tan grande que están haciendo. De verdad jamás creo –y no me la compro– que Duchamp supiera que estaba modificando toda la historia por completo con ese mingitorio. Sí, sí era un acto importante, pero yo no sé, si se le hubiera encomendado una pieza para cambiar la historia completa del arte, si hubiera presentado eso. Su acto funcionó, pero no creo que la gente tuviera conciencia de la magnitud de lo que estaba haciendo. Cuando lanzas una bomba a un lugar, es claro lo que está sucediendo, tienes una idea de la magnitud de lo que estás haciendo; pero en el tema de las ideas no sabes dónde van a rebotar, no hay un límite. Las bombas tienen un límite; las ideas son ilimitadas, son transferibles en un cien por ciento, se pueden multiplicar en un instante. Con una idea puedes llegar y compartirla, y entonces hay mil ideas o un millón de ideas a partir de esa idea. Ésa es la diferencia entre la acción física y una acción mental, que creo que es el lugar donde transcurre el arte: es un espacio mental –aunque entre por el ojo–. Cada vez es más claro que, aunque sublime al ojo a veces y en gran medida tiene un sustento fuera, no sólo es el ojo que vibra.

La oración en el huerto,
Baltasar de Echave Orio, *ca*. 1610
óleo sobre madera, 246.5 x 153.3 cm

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Echave Orio, Baltazar de

Baltazar de Echave Orio nace en la villa de Zumaya, provincia de Guipúzcoa, en 1558. Es hijo segundo de Juan Martínez de Echave, IV señor de la Casa de Echave. Probablemente viajó a México entre 1580 y 1581, donde contrajo nupcias con Isabel de Ibía. Viaja a España en 1585 en compañía del pintor Alonso Franco y obtiene certificación oficial de su escudo de armas. En 1590, de nuevo en México, contrata al retablo mayor de la catedral vieja de Puebla y otro dedicado a San Miguel. Padre de los artistas Baltazar y Manuel de Echave Ibía, "Echave el viejo" obtuvo el prestigio de su época. Fue autor de los *Discursos de la antigüedad de la lengua cántabra vascongada*, que publica Enrico Martínez en 1607, así como de un tratado de genealogía sobre las casas guipuzcoanas.

FICHA CURRICULAR

Héctor Falcón

Es uno de los artistas multidisciplinarios mexicanos más importantes y reconocidos en el extranjero; también es director de Central Arts Projects, centro cultural dedicado a promover el arte de forma libre y gratuita en México, asimismo busca fortalecer lazos culturales con todo el mundo. Su obra artística cuestiona la hipocresía social en relación con los estándares de la belleza en la vida de Occidente; de igual manera critica y hasta satiriza los cánones estéticos impuestos por el dogma contemporáneo; además maneja la visión mexicana "dolor/placer" dentro de un contexto global, desde donde en lo particular se visualiza lo general, y donde el mismo cuerpo es la herramienta transformada en objeto de arte y al mismo tiempo la sociedad occidental.

ÁLVARO RAMÍREZ SEGURA

Comunión de cuerpo y espíritu

Cristo no baja a los infiernos resucitado. Baja su espíritu y su cuerpo se queda ahí, pendiente, inerte. Cuando él regresa, vuelve a estar en su cuerpo y, al momento de volver a nacer, cambia. Ustedes (los espectadores) van a percatarse de que no van a notar los azotes en la espalda, ni siquiera los muestran; no van a ver un cuerpo demacrado tampoco, como podemos imaginar, de un objeto inerte, sin vida. Ven unos ojos serenos, un cuerpo bien estructurado, fuerte, porque es otra vez la comunión del espíritu con el cuerpo. Es la única manera en que El Señor, al regresar y pasar esos días entre nosotros, pudo caminar, pudo hablar, pudo encargarle a sus apóstoles el desarrollo de su obra. Cada uno de ustedes también, muy probablemente, encuentre en la apreciación del arte esa conjunción de cuerpo y espíritu, indispensable.

La resurrección de Cristo,
Alonso López de Herrera, *ca*. 1625
óleo sobre madera, 240 x 162 cm

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

López de Herrera, Alonso
Nació en Valladolid, en los reinos de Castilla. Llegó a México en 1608 junto con el virrey y arzobispo fray García Guerra, el literato Mateo Alemán y el dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón. Además de pintor fue dorador y estofador, constatable en la nómina que se cobró para *La virgen del rosario* en 1609. Se sabe que fue fraile dominico para 1625 y en los años de 1636 y 1637 se encargó de realizar pinturas en la antigua ermita de Guadalupe en el Tepeyac. Desde 1646 hasta su muerte se sabe que fue prior de la orden dominicana en Zacatecas.

FICHA CURRICULAR

Álvaro Ramírez Segura
Abogado de profesión y maestro por vocación, fue director del área de Derecho en la Universidad Tecnológica de México; es orador perteneciente a la Escuela Muñozcotista. Además, realiza promoción cultural y se desempeña en su bufete de derecho. De igual manera ha sido ganador en distintos concursos de oratoria; ha impartido conferencias sobre literatura universal tanto en México como en otros países. La serie relacionada con *Fin del mundo y Día de muertos*, realizada en el Instituto Politécnico Nacional, es una de sus conferencias más destacadas. Actualmente es miembro del Centro Nacional de Evaluación y ha sido académico en distintas instituciones y universidades juristas.

Marzo 2012

ELENA G. ESCOLANO

El ángel de la guarda de Luis Juárez

En la parte superior derecha está la gloria; abajo están los pecados terrenales y el ángel está aquí defendiendo o custodiando al niño para que no tenga una influencia de los pecados de la Tierra, como son la lujuria (que está representada por una mujer mestiza con el pecho descubierto y el diablo con una hoz, que es el que está promoviendo los pecados terrenales). Al mismo tiempo, él con su espada está separando diagonalmente la composición, en donde con la mano izquierda señala la gloria y sus beneficios. El personaje evidentemente es un retrato, que tiene las características típicas del manierismo: tiene una gestualidad hierática. Es decir, su expresión no dice nada, es muy fría; está vestido de una forma aristocratizada y el ángel tiene el hombro descubierto como símbolo de una asexualidad. Entonces, para resumir, el tema es el ángel de la guarda que viene a prevenir al niño sobre los pecados mundanos, posicionado en la Tierra, mostrándole la gloria del cielo.

El ángel de la guarda,
Luis Juárez, (s/f)
óleo sobre tabla, 173.5 x 149.5 cm

- **Ficha curricular y biografías**

BIOGRAFÍA

Juárez, Luis

Pintor nacido alrededor del año de 1585, originario probablemente de Alcaudete, España. Se cree que llegó a la Nueva España en el año de 1608 y a mediados del siguiente año contrajo matrimonio con doña Elena López en la catedral de México. La extensa producción de Juárez marcó el ámbito pictórico del siglo XVII en México. El catálogo de sus obras conocidas consta de cuarenta y siete cuadros, entre los que se encuentran *San Miguel Arcángel y el ángel de la Guarda*, *La anunciación*, *La oración en el huerto*, entre otras. La cercanía entre su estilo y el de los pintores Alonso Vásquez y Baltasar de Echave Orio puede apreciarse en su obra. Al parecer su primer lienzo conocido es *Santa Teresa*, que se guarda en el Museo Regional de Guadalajara y se cree que probablemente pertenece a la primera década del siglo XVII. Debido a ésta y otras obras la actuación de Luis Juárez como pintor llegó a abarcar desde la primera década del siglo XVII hasta el año de 1635.

FICHA CURRICULAR

Elena G. Escolano

Produce y estudia en el Taller de Gráfica Utopía, A. C., con la Maestra Teresa Olmedo y en la Escuela de técnicas de pintura "Vincent Van Gogh", de la Maestra Luz García Ordóñez. Actualmente desarrolla la Maestría en Artes Visuales, con orientación en Pintura, en San Carlos. Durante muchos años se desarrolló en publicidad dentro de varias instituciones privadas y gubernamentales. Ha tenido experiencia docente en la Universidad de Grupo Ferrer: Centro Avanzado de Comunicaciones, A. C., donde impartió las materias de Dibujo, Teoría de la Luz y el Color, Teoría de la Composición y Dirección de Arte. Actualmente colabora en la formación Artística Maya Zoque, Diplomado de Pintura Mayo y Técnicas al Pastel y Teorías de la Composición. En su haber cuenta con cuatro exposiciones individuales y diecinueve colectivas.

HÉCTOR JULIO ANAYA

El martirio del artista

El artista, cuando crea, llega a una idea; pero, más que una idea, es un sentir afectado por una necesidad que experimenta aquí dentro, un grito desesperado que no lo deja en paz mentalmente, inclusive físicamente: hay una necesidad de que ese ser salga, ese ser quiere salir, ese ser quiere respirar por la propia razón de que quiere ser. Me estoy refiriendo a la obra. Y cuando esa obra aparece en el interior de uno, que quiere salir al mundo, es donde empieza el martirio: ¿cómo voy a sacar lo intangible que hay dentro de mí, que grita dentro de mí?, ¿cómo lo voy a manifestar en una tercera dimensión para que sea lo más aproximado a lo que yo quiero, lo más fiel? Cuando uno espera un hijo, espera que el hijo esté completo, que esté perfecto. La angustia por la obra bien acabada, que esté bien compuesta, existe y es un martirio para el creador.

El martirio de San Ponciano,
Baltasar de Echave Orio, *ca*. 1612
óleo sobre madera, 254.3 x 161 cm

• **Ficha curricular y biografías**

BIOGRAFÍA

Echave Orio, Baltazar de

Baltazar de Echave Orio nace en la villa de Zumaya, provincia de Guipúzcoa, en 1558. Es hijo segundo de Juan Martínez de Echave, IV señor de la Casa de Echave. Probablemente viajó a México entre 1580 y 1581, donde contrajo nupcias con Isabel de Ibía. Viaja a España en 1585 en compañía del pintor Alonso Franco y obtiene certificación oficial de su escudo de armas. En 1590, de nuevo en México, contrata al retablo mayor de la catedral vieja de Puebla y otro dedicado a San Miguel. Padre de los artistas Baltazar y Manuel de Echave Ibía, "Echave el viejo" obtuvo el prestigio de su época. Fue autor de los *Discursos de la antigüedad de la lengua cántabra vascongada*, que publica Enrico Martínez en 1607, así como de un tratado de genealogía sobre las casas guipuzcoanas.

FICHA CURRICULAR

Héctor Julio Anaya

Pintor originario de la Ciudad de México, donde estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", del Instituto Nacional de Bellas Artes; además ha cursado varios diplomados en estudios especializados como "El color en las atmósferas", "El color en la piel", "El color en la abstracción"; de igual forma, ha estudiado las técnicas y los materiales de la pintura antigua y la aplicación de éstas en el arte contemporáneo. Cuenta con varias exposiciones colectivas, una individual y un premio. Se encuentra preparando obra para su próxima exposición.

ROBERTO LUVIANO

Requiem (fragmento)

"día de lágrimas aquel día
en el que resurjan de las cenizas

"día de ira será aquel día en que los siglos
serán reducidos a cenizas"
Requiem *de Mozart*

I.- Lacrimosa
El polvo de Jadís
Yace en el responso
El reloj del mundo
La risa de la Mora
Dale el descanso
y la lágrima
Oh señor
Del reloj penden las horas
Y los cuerpos
"el cuerpo de Jadís es arrastrado en el ruedo"
Oh señor dale el descanso
Que repose en la palabra
Oh la sangre de Jadís
Dale el descanso
y la lágrima

La Virgen y el Niño,
Sebastián López de Arteaga, (s/f)
óleo sobre tela, 92.5 x 97.4 cm

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

López de Arteaga, Sebastián
Nació en Sevilla en 1610, se ignora su formación, pero se cree que debió haber sido en la misma ciudad. Para 1640 se embarca hacia las Indias en el mismo barco que debió llevar al virrey de Nueva España, el marqués de Villena. En 1642 se compromete a realizar un arco para la entrada del Conde de Salvatierra, el cual llenó con diversas escenas y emblemas. En 1652 testó cuando se encontraba moribundo después de una riña a estocadas donde Cristóbal Daza figura como testigo. Realizó dieciséis retratos de inquisidores, además es autor de *La estigmatización de San Francisco*, *La incredulidad de Santo Tomás*, *La virgen y el niño* y *Apóstoles*.

FICHA CURRICULAR

Roberto Luviano
Escritor y poeta, egresado de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, nace en el Estado de México en 1974. Realizó estudios de fotografía en la Casa del Lago de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Centro de la Imagen; también tomó clases de música durante algún tiempo y toca el saxofón. Ha publicado tres libros de poesía: *Falhar de Cornos*, *Arqueología del odio*, con el que ganó el V Premio Nacional de Poesía Tintanueva, y *El cuaderno de la escritura o del deleite*. De igual manera, ha escrito en teatro *Adriano para Geisha*, representada en el Foro Cultural Buñuel, y *Gerónima*. Como docente ha impartido cursos y talleres de creación literaria, poesía, cuento, oratoria y redacción en varias casas de cultura, pero también fue jurado en diversos certámenes estatales y nacionales de poesía, cuento y oratoria en diversos organismos.

GUIOMAR CANTÚ

San Francisco de Asís: el milagro es la confianza (fragmento)

Hipotermia en el ánimo, en la garganta, pérdida de alma, levantamientos, exorcismos, alineaciones, reordenamientos, compostura de alas, inspiraciones, enamoramientos, resurgimientos, sanaciones totales, orbitales, alquímicas, multidimensionales, ya Jesús, Buda, Alcíone, Hunab Ku, Otaves, Vega, Najike, Kuan Yin, Lakshmi, Hanuman, Chalchihuícatl, Ometéotl, Ramtha, Diosa Ixchel, Pakal, elementales del fuego, el aire, el agua, la tierra y mercuriales influjos de Dios Hermes, hongos, cactus, ayahuasca. Ya no era Giovanni, ahora era Francisco y hasta hoy franciscano y lo bello es saberme uno y todo, un uno poderoso fundido a la esencia divina de amor puro.

En el nombre de la energía sagrada y de todo lo divino, en mil nombres y templos viajé a Alcíone; entre nubes de polvo de oro blanco fui sanando, creando carreteras, rituales, puntos estratégicos de conexión del cielo con el corazón del Cristo de los hombres. Transmutaba las energías y el espíritu volvía a presentarse.

Destinado enamorado fiel de la diosa poesía naturaleza, dulce novia de arpas de cascadas, cabellos de lianas a selvas templadas, generosa ninfa hecha de besos de líquida poesía, yo en sus brazos reía y despertaba extasiado y subyugado de dulces armonías. En sus luces y soles, lunas y aristas, todas me poblaron, cuánto saber, placer, ternura y arco iris, ella era el puente a la única cordura, la conexión dorada al centro de amor de la galaxia, una cama de flores, geometría de las evoluciones. Horizontes de pasos sus compuertas, alas de mariposa, revelaciones en escamas de sirena; gracias guía natural de mis designios, gracias por las entrañas enraizadas a esta fiel certeza, nada ahora nos falta, la vida continúa ahora mismo, en la dulce alegría del para siempre, hoy sabemos confiar, amar, entregar nuestros sueños a la vida.

Milagros del beato Salvador de Horta,
José Juárez, (s/f)
óleo sobre tela, 399 x 325

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Juárez, José

Nace hacia 1615 y es sin duda uno de los mejores pintores novohispanos de mediados del siglo XVII. Parece que fue de gran influencia para él Sebastián López Arteaga, que residía en México desde 1640. Fue maestro y suegro de Antonio Rodríguez; abuelo de Juan y Nicolás Rodríguez; además de que tuvo como discípulo a Baltazar de Echave y Rioja. A su muerte, su viuda estableció un juicio contra el virrey, pues se datan diversos cuadros que fueron encargados y realizados, mas nunca fueron pagados. Es poco lo que se conserva de su obra, pero sin duda es de una calidad insuperable.

FICHA CURRICULAR

Guiomar Cantú

Escritora, fotógrafa y poeta mexicana, cuenta con estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Su obra en fotografía basada en flores, agua, fuego y mágicos elementos de la naturaleza revela las sagradas esencias de la vida; tienen la virtud de equilibrar la energía de los espacios por las altas frecuencias de sus vibraciones. Asimismo, produce libros de teatro y discos compactos de audio, donde escribe y narra principios de mística sabiduría, erotismo y arte. Cuenta con dos reconocimientos por su poesía ecológica, hoy producidos en video: *Habla la tierra* (Premio Nacional de Poesía Ecológica, 2000) y *Canta el agua* (Premio por el Agua con tu Palabra, 2006). Actualmente imparte conferencias sobre arte, evolución, erotismo, abundancia y Feng Shui.

ALEJANDRO ZENKER

La fotografía y los cuerpos

He trabajado mucho sin tanto afán esteticista; es decir, no siempre lo busco, más bien me gusta trabajar con cuerpos que no son perfectos, cuerpos que no corresponden con esos parámetros del esteticismo dentro de los cuales nos movemos usualmente. Hay otros aspectos que son interesantes, como es encontrar, a través de una búsqueda constante en las sesiones, los lados fotogénicos, que son los más insospechados en muchas ocasiones. Todos los cuerpos tienen su lado bello, pero todos los cuerpos tienen algunos aspectos y unos lados mucho más estéticos.

El martirio de Santa Catalina de Alejandría,
Hipólito de Rioja, (s/f)
óleo sobre tabla, 88 x 68 cm

• **Ficha curricular y biografías**

BIOGRAFÍA

Rioja, Hipólito de

Uno de los pintores más representativos del siglo XVII, se sabe que estaba emparentado con Baltazar de Echave Ibía, pues era hermano de Ana de Rioja; de igual manera comparte cierto estilo con dicho pintor. Murió el 20 de junio de 1702, sus restos fueron colocados en la catedral de México. Sus composiciones son sin duda complejas, llenas de personajes y, al tener continuamente temas religiosos, estos se presentan de una manera gloriosa. Su obra es reflejo de la propaganda religiosa de la época barroca, donde el espíritu teatral exalta la devoción y fija los ejemplos de la abnegación. Además es notable la influencia de antiguos grabados y el arte flamenco, que se resuelven de manera envidiable en el arte novohispano.

FICHA CURRICULAR

Alejandro Zenker

Director General de Solar, Servicios Editoriales y Ediciones del Ermitaño, Director del Instituto del Libro y la Lectura, Coordinador de la Red Internacional de Editores y Proyectos Alternativos y de la Red Independiente de Proyectos Alternativos y Culturales, realiza el desnudo fotográfico como una metáfora del interior humano que se contrapone a una sociedad cada vez más separada de la esencia humana. Dentro del área editorial consuma también una ardua tarea en relación con una conciencia social que, si no puede observar a simple vista, sí en profundidad. Construye una alternativa educativa que nos muestra esta relación inherente entre arte, cultura y educación, donde tanto creencia como ciencia están unidas. El proyecto que lo identifica y le provee proyección se titula *La escritura y el deseo*.

RICARDO SAHID

El primer motor

El pensamiento filosófico de Aristóteles precisa que todos los seres humanos tienen un alma, si por alma entendemos aquel acto primitivo de un cuerpo natural que tiene la vida en potencia. No todos los seres vivos, empero, tienen almas idénticas. La descripción del alma humana nos permitirá ver lo que tiene en común con los demás seres naturales y aquello que la distingue de los demás seres, es decir su diferencia específica. Pero lo que nos distingue de los demás seres es el pensamiento, el pensamiento de Gibrán Jalil Gibrán en donde refiere: "Toda cosa grande, majestuosa y bella en este mundo nace y se forja en el interior del hombre, gracias a una sola idea y a un solo sentimiento. Todos los acontecimientos verdaderos y positivos que nos legaron los siglos pasados, fueron, antes de realizarse, una idea oculta en la razón y en la mente de un hombre, o un sentimiento sutil en el corazón de una mujer.... Una sola idea erigió las pirámides; un sentimiento fatal destruyó Troya; una sola palabra incendió la biblioteca de Alejandría y un ideal fecundo creó la Gloria del Islam".

Decir que el intelecto activo es aquello que nos define equivale a decir que el intelecto activo es nuestra forma o nuestra esencia. Y es que el alma, para Aristóteles, es precisamente la esencia del cuerpo, su forma misma. En el alma humana, en el intelecto activo, encontramos la más alta realización de la naturaleza, porque intelecto activo es precisamente intelecto que está siempre en acto, que es siempre idéntico a sí mismo, aquel aspecto de los seres vivos que más se asemeja al modelo de todas las cosas que es el primer motor. Y el primer motor es ese "mira y lee", la congregación de mujeres y hombres del arte y la cultura que hoy, mañana y siempre han escrito la historia y que, al igual que Altamirano, han bajado del Helicón para subir las gradas del Capitolio.

Los desposorios místicos de Santa Rosa de Lima,
Nicolás Correa, (s/f)
óleo sobre tela, 168 x 146 cm

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Correa, Nicolás

Se sabe poco del pintor novohispano Nicolás Correa, pero se cree que nació alrededor el año 1660. Heredó el oficio de su padre José y de su afamado tío Juan. La producción consignada a la autoría de Correa es escasa y la mayoría es de índole religiosa, pero resultan de especial interés las técnicas que utilizó para realizar su obra. El artista utilizó los recursos tradicionales del oficio, pero además recurrió a la técnica del enconchado, práctica inusual entre los pintores del momento. De entre las obras atribuidas a Nicolás Correa se conocen tres tablas con incrustaciones de concha nácar: *La Sagrada Familia*, *un Camino al Calvario* y *las Bodas de Caná*. También se conservan del pincel de Correa *un Santo Domingo*, expuesto en el Museo de Arte de Querétaro, un óleo sobre tabla del Museo de América, en el que se ve representada *La multiplicación de los panes y los peces*, además de un asombroso plano de la Ciudad de México.

FICHA CURRICULAR

Ricardo Sahid

Es abogado y uno de los oradores más jóvenes en recibir reconocimiento nacional, al ser el tercero en ser galadonado dentro del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México con el Premio Jaime Sabines de Oratoria 1999; de igual manera ha sido campeón nacional de oratoria en distintos años, además de ser comunicador. Fue Conductor en jefe del programa radiofónico "Eros, el ojo de Smara". Ha sido instructor de cursos de debate en distintas instituciones, como la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. La palabra como medio más directo de comunicación y de formación en el ser humano es una de las líneas de trabajo que estudia y experimenta dentro de su área creativa.

Abril 2012

ROCÍO CERÓN

Imperio

La luz vacía. La masa delirante, arrastrada hacia el habitar, hacia tierra de lastras. La tarde –nunca en abril – donde una palabra (minúscula, intacta, sólo tres letras) establezca su reino. El tiempo donde los nombres regresen / yazcan / y salgan hombres al encuentro de hombres. La llegada de la Raíz, la hora en que florezcan las sílabas y las piedras vuelvan a su lugar entre los muros de las casas. Un yo, un tú, un nuestro, un aquí, un fulgor profundo, una patria. Sea.

La flagelación,
Nicolás Enríquez, (s/f)
óleo sobre lámina, 27.5 x 46.3 cm

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Enríquez, Nicolás
Uno de los grandes pintores en la Nueva España del siglo XVIII, que era originario de la ciudad de Guadalajara, supuesto hermano de Antonio Enríquez; aunque es probable que haya nacido en la Ciudad de México, donde se sabe que permaneció hasta 1722. De igual manera se le distingue por haber trabajado sobre lámina de cobre y de latón. Para mediados del siglo XIX, la marquesa Calderón de la Barca mencionó que, aunque sus obras no eran tan abundantes como las de Cabrera, sin duda eran de mérito y merecían ser conocidas en Europa.

FICHA CURRICULAR

Rocío Cerón
Nace en la Ciudad de México en 1972. Su obra es una propuesta transversal entre poesía, música, acción y video. Ha publicado los libros de poesía *Basalto* (Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2000), *Soma*, *Apuntes para sobrevivir al aire*; *Imperio/Empire*, *La mañana comienza muy tarde*, *Tiento* y *Gramática del nudo: poesía 2000-2010*, entre otros. Poemas y obra suya han sido traducidos a los idiomas inglés, francés, finés, sueco y alemán, y forman parte de numerosas antologías en Latinoamérica, México y España. Su más reciente libro, *Tiento*, ha sido publicado en traducción al alemán bajo el sello Verlag Hans Schiller. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

ELIA DOMENZAIN

La voz

Es vibración y en diferentes frecuencias te vas compaginando con las diferentes vibraciones y frecuencias del universo. Entonces en el canto, en la voz, en el hablar, en el proyectar la voz, también te puedes sublimar, también puedes llegar a niveles vibratorios altísimos que te pueden sublimar. Puedes empatar con el canto de las aves y volar a otra dimensión, entrar en comunión y en armonía con la vibración astral, la vibración cósmica. Una de las definiciones de actuación que más me gusta es la de Jean-Paul Sartre: "ser a través del no ser".

La Santísima Trinidad,
Anónimo, siglo XVIII
óleo sobre tela

• **Ficha curricular y biografías**

BIOGRAFÍA

La Santísima Trinidad

Esta imagen de la Santísima Trinidad refiere al dogma fundamental de la cosmovisión católica, así como también a uno de los más complejos misterios de su teología. El dogma consiste en creer que Dios es uno y trino, que ninguna de las personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) ha estado nunca sin la otra y que las tres conforman la unidad en la verdad. Debido a esto, algunos pintores en ámbitos populares produjeron imágenes trinitarias en las que cada una de las personas se representaba con el rostro de Cristo. Incluso existen imágenes en las que los tres rostros están conectados entre sí. Sin embargo, en la reglamentación que impuso el Concilio de Trento (Sesión xxv, 1563), quedó establecido que la Trinidad debía representarse en la forma en que aparece en esta obra: cada una de las personas cuenta con sus atributos y obedece a una forma específica: el Padre debe ser un anciano barbado que, por lo general, sostiene al orbe; el Hijo es el Cristo en la edad de su Pasión, sosteniendo la Cruz como instrumento de salvación; y el Espíritu Santo está representado por la paloma blanca que se coloca generalmente entre las dos figuras anteriores.

FICHA CURRICULAR

Elia Domenzain

Actriz, poeta, bailarina, directora de escena y productora, es una mujer de la escena y el lenguaje corporal. Su trabajo en teatro, cine y televisión muestra su capacidad creativa y se comunica con eso otro que se esconde en algún rincón de las emociones. Desde *Evita* hasta *La torera, la cogida y la muerte*, la artista nos marca una línea donde el lenguaje, de ser explícito, se transforma en sinestésico para crearnos un universo donde todos formamos parte de él, a través de los sudores de las palabras, los olores de los giros y el sabor de los cantos, donde el concepto toma su verdadera razón: el concebir a través del apareo del pensamiento con el espíritu.

UNA SAMPERE

Introspección y mensaje

La pintura, testimonio visual que trasciende fronteras y hermana a los hombres de manera insospechada... El legado de la Compañía, unificador y enaltecedor, siempre con el propósito de ser para la mayor Gloria de Dios... A su paso, la Compañía educó, propagó la fe católica e invitó a las personas a la introspección para fomentar un auto conocimiento que provocara una nueva libertad de ser. Me interesa el tema de la introspección y de la producción de mensajes, que como pintora salen de mí. ¿Podremos descubrirnos por medio de una imagen inspirada y plasmada por un Tú?

La conversión de San Ignacio de Loyola, Juan de Mendoza (s/f)

• **Ficha curricular y biografías**

BIOGRAFÍA

La conversión de San Ignacio de Loyola

Se desconocen datos del autor. Las series de pinturas que representan la vida de los santos fueron un factor recurrente en la plástica de la Nueva España. Muchos artistas inmortalizaron las biografías de estos hombres y mujeres que dedicaron su vida a Dios. Uno de los más solicitados fue San Ignacio de Loyola, por la fuerza que alcanzó la Compañía de Jesús. En esta obra se plasmó el periodo de reclusión y convalecencia de Ignacio, luego de su herida y captura en la batalla de Pamplona frente a los franceses, en 1521; momentos en los que el dolor y estar al borde de la muerte son recompensados con la aparición de la Virgen con el Niño en brazos para reconfortarlo, iluminando la penumbra de la habitación. Este suceso transformó su vida y lo llevó hacia el encuentro con Dios.

FICHA CURRICULAR

Una Sampere

Estudió la Licenciatura en Comunicación y Medios Audiovisuales en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Después de titularse, se especializó en la Pintura de Retrato Figurativo en Londres. Ha participado en varias exposiciones colectivas en México y el extranjero; en la Galería ESART de Barcelona, con "Salón de Invierno Barcelona 2010", obtuvo una Mención de Honor en Pintura. Continúa con cursos de especialización en la Escuela de Técnicas de Pintura "Vincent Van Gogh" y en el taller de grabado de Utopía Gráfica, A. C. Actualmente vive en la Ciudad de México, es pintora y profesora de pintura de tiempo completo. A través de la pintura, Una, intenta mostrarnos esa otredad que todos llevamos dentro y que se manifiestan a través de distintos rostros.

BALAM RODRIGO

Así la vida

¿Se te han abierto las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la región tenebrosa? ¿Abarcas la inmensidad de la tierra? Dilo, si sabes todo esto. ¿Cuál es el camino para las moradas de la luz? Y de las tinieblas, ¿cuál es su sitio para conducirlas a sus dominios y enseñarles los senderos de su casa?

Libro de Job (38:17-20)

Así la vida, congelada su imagen por instantes en el agua mortal de la memoria –del pequeño dios– no dura para siempre su lectura: Alguien borra una letra, una línea, la página final de nuestros días. Y vestidos con un manto de silencio esperamos que Dios nos sueñe pronto. Es en vano. Él también gusta del insomnio y dibuja apenas tenues signos –nosotros– que borra el vendaval del tiempo en la arena mortecina de la nieve.

El Señor de Chalma,
José de Mora, (s/f)
óleo sobre tela, 251 x 197 cm

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Mora, José de
Como sucede con varios pintores novohispanos del siglo XVIII, son pocos los datos que se conocen de su biografía; sin embargo, se tiene constancia de que fue discípulo de Juan Correa, que además se puede comprobar al observar la manera en la que se utilizan los todos dorados. Se puede fechar su producción artística a principios de ese siglo, donde figuran obras como *Guadalupana* y la *Última Cena*.

FICHA CURRICULAR

El poeta y narrador **Balam Rodrigo**, de Villa Comatitlán, Chiapas, nació en 1974; cuenta además con estudios de Teología y Biología, de los cuales ha escrito diversos artículos de difusión y crónica. Durante los años 2005 y 2007 fue becario del CONECULTA-Chiapas en el Programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico. Entre los premios que ha obtenido se encuentran: Premio Estatal de Poesía Raúl Garduño (Chiapas, 2004), el Premio Estatal de Crónica César Pineda del Valle (Chiapas, 2005) el Premio Regional de Poesía Ydalio Huerta Escalante 2005 y el Premio de Poesía Joven Ciudad de México 2006, obtenido gracias a su más reciente poemario titulado *Libelo de varia necrología* (Secretaría de Cultura del Distrito Federal, 2006). Otros de sus títulos son: *Hábito lunar* (Praxis, 2005) y *Poemas de mar amaranto* (CONECULTA-Chiapas, 2006), principalmente de corte poético.

JADE CASTELLANOS

Crear

Crear es entrar en un laberinto, abrir la puerta a tu subconsciente, la evasión perfecta.

Cuando escribo tengo la idea de que por un instante soy realmente yo. Lo demás se vuelve bruma, sinsentido.

Lo que pretendo plasmar es algo que mágicamente surge de mí, pero que aspira a la universalidad, que se sabe uno con el otro.

Quiero perdurar en el texto, ser sólo ese tejido de palabras y así vibrar en el silencio.

Escribo porque siempre tuve la necesidad de gritar y en la página blanca encontré la ocasión ideal: redención y exorcismo de los demonios que me atormentan. Tiro la llave y vuelvo al mundo real que tiene, afortunadamente, libros y libros para ofrecerme. Mundos paralelos al mío, pero tan seductores.

Creación es seducción, querer sucumbir al canto de las sirenas.

Encontrarme por el llamado único de la palabra.

Escribo, luego existo.

Leer lo que escribo, en cambio, es extrañamiento. ¿De dónde surge ese clamor, ese grito, ese otro ser que me desdobla? Lo que nace es una voz que no está pero crea a través de mí. Y su luz me sorprende.

¡Ya me imagino cómo se sentiría Fernando Pessoa, el gran poeta lusitano, al tener tantas vidas dentro de sí! No tengo su inmenso don, pero doy gracias por lo que he podido captar, ya sea dentro mío, o fuera, en el misterio del éter.

El Corazón de Jesús,
Juan Patricio Morlete Ruíz, 1759
óleo sobre lámina, 57 x 43 cm

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Morlete Ruíz, Juan Patricio
Nació en San Miguel el Grande (hoy de Allende), Guanajuato; bautizado en 1713 en la misma parroquia. Para 1753 fue empadronado, donde aparece como maestro de pintura de origen español, cuando en su fe de bautismo sus padres aparecen, ambos, como mestizos. Muere en 1772. Es uno de los grandes exponentes de su generación; obtiene su inspiración del francés Claude Joseph Venert. Gran parte de su obra es de contenido religioso, que es refinada y muestra el espíritu cortesano del siglo XVIII combinado refinadamente con la devoción; aunque también existen vistas de puertos franceses, de la Plaza Mayor y del Volador, ambas en la Ciudad de México.

FICHA CURRICULAR

Jade Castellanos
Becaria del Diplomado en Creación Literaria en Casa Lamm, Licenciada en Ciencias Humanas por el Centro Universitario de Integración Humanística y Maestra en Literatura Latinoamericana Contemporánea, Jade ha incursionado en distintos géneros literarios al publicar *El arte de lo efímero* y *Luz nahual* en poesía, así como *De locas por la gran ciudad* y *El colapso* en narrativa. Actualmente es maestra del Tec Milenio y correctora de estilo. Fungió como Directora de la colección de narrativa Lengua de Gato, de Amarillo Editores. La obra de Jade refleja lo efímero que es parte de estar vivos, pero que también es lo que se manifiesta como aquello que contiene algo de eterno.

CATHERINE BLOCH GERSCHEL

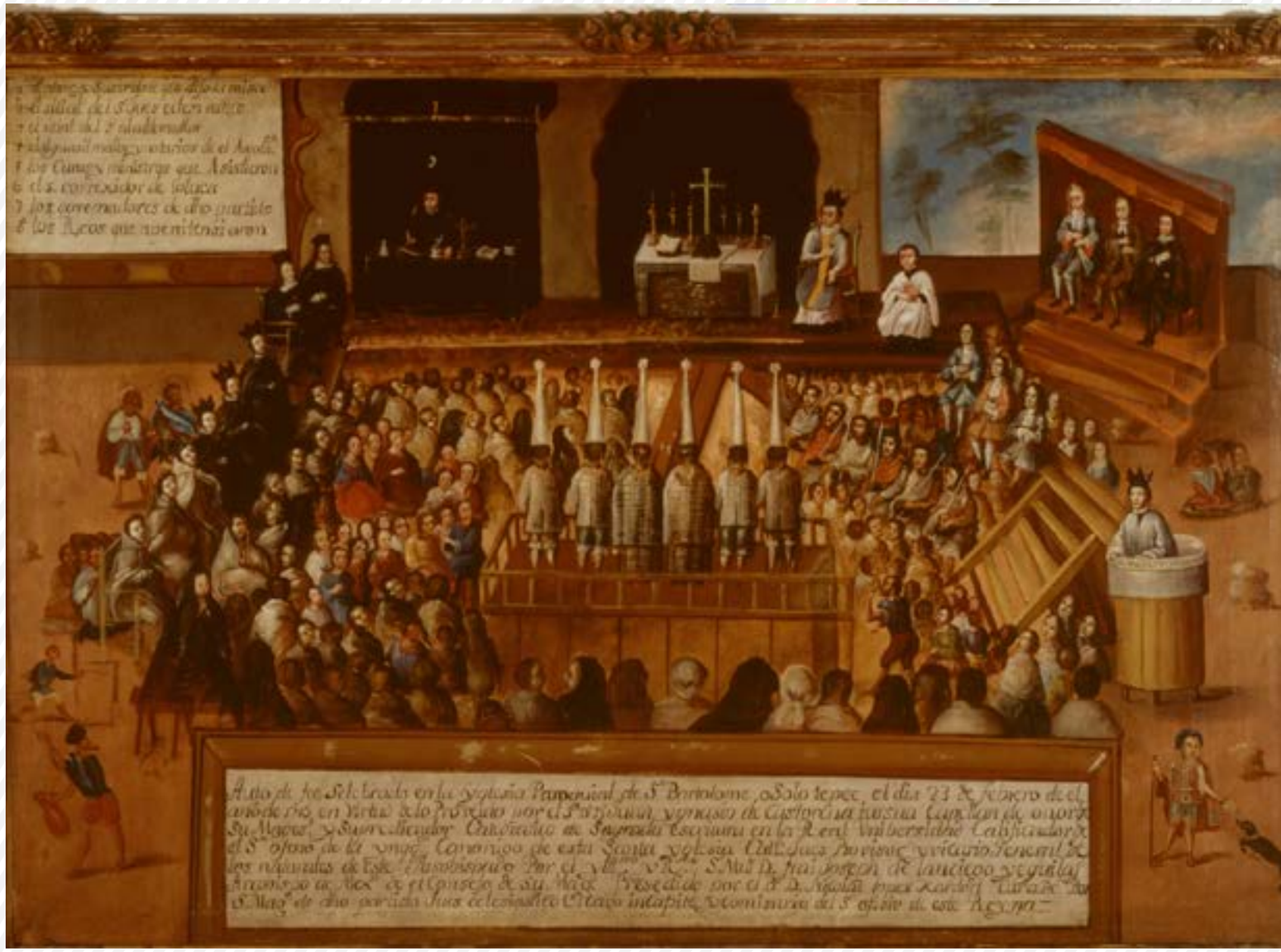
Auto de fe

El acto de fe es visto esencialmente como un abandono en las manos de Dios, algo que nadie puede llevar a cabo si Dios no lo llama antes y lo atrae con su amor. ¿Pero acaso el acto de fe es siempre una inmolación? El artista ha sido descrito en múltiples ocasiones como alguien que fluctúa entre la santidad, la locura y lo demoníaco. ¿Pero acaso no es sólo un hombre que se distingue de los demás por su trabajo?

El dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda dijo en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua: "el teatro es un acto de fe, el valor de una palabra sensata en un mundo demente, es un acto de fe en los seres humanos… Hay que vivir el teatro para entender qué nos está pasando". Y yo parafraseo: "el cine es un acto de fe…Hay que vivir el cine para entender qué nos está pasando." Este acto implica el riesgo de abandonarse a lo desconocido, de entregarse al misterio; es la libertad que permite construir.

La primera película en tratar el tema del auto de fe fue *Hojas del libro de Satán* (1919), de Carl Theodore Dreyer, pero en su magistral filme *La pasión de Juana de Arco* (1928) él fue mucho más allá de la tragedia de Juana de Arco y del auto de fe que acabó con su vida, logrando una obra de arte sin igual. Tras verla, uno entiende el significado de un acto de fe: es la entrega total de un artista a su obra.

Un auto de fe en el pueblo de San Bartolomé de Otzolotepec,
Anónimo, (s/f)
óleo sobre tela, 11 x 169.5 cm



Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Un auto de fe en el pueblo de San Bartolomé

Esta obra es un cuadro único en todo el territorio hispanoamericano por su temática. El auto de fe que se describe no corresponde al que realizaba el Santo Oficio de la Inquisición, ya que los indios se encontraban fuera de su jurisdicción y no estaban sometidos a la autoridad de este tribunal. En este caso se observa una ceremonia precedida por el Provisorato Arquidiocesano de Indios. Un auto de fe era un ceremonia pública, coercitiva y ejemplar para el resto de la población en donde se reprendía a los reos en función del delito cometido. Recientes investigaciones han señalado que el personaje bajo palio –indicado con el número dos– a la izquierda del altar, es Juan Ignacio de Castoreña y Urzúa, juez provisor de los naturales y probable comitente de esta obra.

FICHA CURRICULAR

Catherine A. Bloch Gerschel

Además de ser Subdirectora de Investigación de Acervos en la Cineteca Nacional, también fue becaria en la Universidad de Tulane, Estados Unidos, para cursar estudios de posgrado en historia. Es coautora en varios libros de temas de cine, seguridad social, política e historia de México. Compiladora y autora de textos en el libro *Miradas al acervo* (2005), y recientemente para los libros *Premios internacionales del cine mexicano 1938-2008* (2009) y *La ficción de la historia: el siglo xix en el cine mexicano* (2010), publicados por la Cineteca Nacional. Es Secretaria del Comité Mexicano de Memoria del Mundo de la UNESCO, en donde participó exitosamente, entre otros registros a nivel mundial, en el del negativo de *Los olvidados* de Luis Buñuel. Su línea de investigación mantiene una relación cine, sociedad y crítica, además de la posición que asume la mujer en el proceso social, político, cultural y humano.

Junio 2012

DOCKTOR MORRIS

La Inmaculada Concepción

El alumbramiento es la representación de la historia, el prodigio religioso, ahí el arte es un peldaño para construir una devoción religiosa. Como preámbulo debo decir que me declaro ferviente admirador de la mujer; es un combustible inagotable en el mundo del arte. Me propuse entonces un exhaustivo viaje intentando descifrar paralelamente a la mujer como punto de partida para expurgar y dilucidar la pieza y este tema como parámetro colectivo. Pensar en genealogía o cronología de mujer, en específico de María, reclama una revisión sobre la ascendencia y descendencia de la mujer en su profundo estudio del tiempo, análisis que concuerda con el arte, porque mucho de lo implantado o construido en la fe de la imagen –en este caso de la imagen de Dios– proviene categóricamente de ella.

La Inmaculada Concepción,
Isidro Carnicero, (s/f)
yeso,108 x 43 cm

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Carnicero, Isidro

Pintor y escultor nacido en Valladolid en 1736, hijo del escultor Alejandro Carnicero, quien fue su primer maestro artístico. Consiguió ser pensionado, con lo cual logró viajar a Roma y comenzar la realización de copias de esculturas antiguas, entre las que están *Laocoonte*, *Santa Bibiana*, *Antínoo Capitolino* y el *Sepulcro Rusconi*. A su vuelta a España realizó obras decorativas para iglesias de Madrid, de entre las que se encuentran *La inmaculada concepción*, *Santa Bárbara*, *Concepción*, *Santa Susana y San Mateo.* Falleció en 1804.

FICHA CURRICULAR

Docktor Morris

Artista multidisciplinario, Morris inicia exposiciones en 1995 y cuenta con más de veinte colectivas e individuales en México, España y Francia, entre otros países. La revista *Persona E*, en su nº 74, le da la portada y hace un artículo sobre su propuesta plástica. La obra de Morris se mueve en el abanico de la multidisciplina, ya que también se enfoca al diseño de objetos funcionales-decorativos, con diversas técnicas en hierro, vidrio, madera, etc. Su propuesta se enfoca a trabajar en series, ya sea en pintura, dibujo, fotografía y escultura. La experimentación de los materiales es fundamental para la obra así como tener un discurso propio.

GERARDO SOLANO

Los caminos de la libertad

Los caminos a la libertad son muchos, pero tal vez el más directo sea el del arte, pues éste, hacia el interior del individuo, lo ayuda a conocerse a sí mismo, y hacia el exterior, contribuye a que devele la naturaleza tanto física como humana. A partir de dicho conocimiento y las sensaciones que nos provoca el arte, el humano adquiere una conciencia diferente ante la vida y cualquier conciencia novedosa de la vida enriquece la concepción de todos al respecto.

Repasar las obras de nuestros predecesores, ya sea de sus vidas o del contexto en que se realizaron, es un homenaje a ellos y a la memoria, y fomenta en el espectador la inquietud por conocer más al respecto, y en el mejor de los casos, a emularlos. Por ello, la importancia de destacar la personalidad de Pedro Patiño Ixtolinque, nacido en 1774 (hace 238 años), en San Pedro Ecatzingo, un pueblo cercano a Chalco, y muerto en 1835 a la edad de 61 años, quien estudiara en la entonces llamada Academia de las Tres Bellas Artes de San Carlos, fundada el 4 de noviembre de 1786, y quien a la edad de diez años solicitara su ingreso a la Academia, cuya heredera Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México ha rendido un especial homenaje al poner el nombre de este artista a una de las salas de la División de Estudios de Posgrado.

América,
Pedro Patiño Ixtolinque, *ca.*1825
piedra de villería, 200 x 96 x 60 cm

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Patiño Ixtolinque, Pedro
Nace en San Pedro Ecatzingo, Hidalgo, en 1774. Al ser de origen indígena, pide una pensión reserva en San Carlos, la cual es concedida y estudia junto con José Arias. Se convierte en un alumno muy allegado a Tolsá en 1791; para 1817 solicita el grado de académico de mérito y ese año se le faculta para realizar las tasaciones judiciales en escultura y en 1824 llegó a ser director de la misma sección. Sin duda, es un representante del neoclásico mexicano con sus obras *El rey Wamba*, *La paz* y *La libertad*. Muere en 1834.

FICHA CURRICULAR

Gerardo Solano
Nació en la Ciudad de México en 1961. Abogado de profesión, es escritor y alumno del Taller de Creación Literaria de la Capilla Alfonsina, impartido por la Dra. Alicia Reyes, y del Taller de Cuento del Maestro Marco Tulio Lailson. Obtuvo el segundo lugar del Concurso de Cuentos Navideños convocado por el Grupo Esseta y fue ganador del concurso "Carta a mi amigo escritor (Julio Cortázar)", organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. Además es lector en voz alta por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal; alumno de interpretación poética de la maestra superior de teatro Beba Coppola y ha participado como intérprete de poesía en diversos recintos culturales y escolares. En 2011 presentó su primer libro de prosa poética y cuento, *Vaivén en la ladera*.

OBED GONZÁLEZ

La poética laboral: hacia una actitud de equilibrio

Ya veo claro y escribo con audacia: "En el principio era la acción".
Johann Wolfgang Goethe

El verbo es acción, drama, movimiento arrojado hacia afuera, emoción: creación de la historia.

En la obra dramática *Fausto*, Goethe nos introduce simbólicamente al pensamiento moderno donde pareciera que el humano realiza un pacto con Mefistófeles, este ser que representa la parte oscura del mundo, con quien se compromete a tomar a la razón como parte del motivo de su existencia, a intelectualizar todo, a no creer en lo que no puede ver o tocar creando una actitud en él de aislamiento, egoísmo e incomunicación hasta llegar a la exclusión de su espíritu, donde éste es negado como consciencia de ser y por funcionar como receptáculo de creencias no argumentadas bajo el método científico. Este compromiso que lanza a Fausto a un vacío entrópico es la misma sociedad actual carente de propósitos vivos e ignorante de dinámicos ideales.

Después de la primera y segunda guerras mundiales en Occidente, se creó en el inconsciente colectivo la creencia de que hay que producir para ser feliz y que la razón es la vía más directa hacia esta condición. Pensamos que somos a partir de lo que producimos, que somos nuestro trabajo. Nos creamos una imagen a través de nuestra profesión u oficio. Cuando alguien nos pregunta qué es lo que somos, de inmediato contestamos: "soy abogado; arquitecto, doctor, maestro, policía, secretaria, comerciante, licenciada y otros oficios y profesiones". Nos preocupa tanto el saber qué somos que dejamos de ser.

Alegoría de la Constitución de 1824,
José María Labastida, 1832
yeso patinado, 43 x 19 cm

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Labastida, José María

Habrá nacido en los primeros años del siglo XIX. Su primer maestro de escultura fue Pedro Patiño Ixtolinque. Más tarde se desempeñó como discípulo de la oficina de talla y grabado de la Nacional Casa de Moneda; gracias a este título pudo solicitar en 1825 una pensión para viajar a Europa y perfeccionar su arte. Durante su estadía allá entró a un taller parisino, en el cual su maestro italiano, Bernard Nicolo Raggi, le enseñaría a dominar el mármol de Carrara. Mientras fue aprendiz de éste último elaboró piezas como *Águila mexicana*, la cual fue concluida en Europa y enviada a México; *Gladiador frigio*, *Gladiador combatiendo*, *Alegoría de la Constitución* y *Libertas Mexicana*. Regresa a México en 1835, diez años después de haber partido al viejo continente, para perfeccionarse en un material muy poco trabajado en el país. Se conoce que hizo un viaje de regreso a Europa, probablemente en 1849, del cual se infiere su muerte.

FICHA CURRICULAR

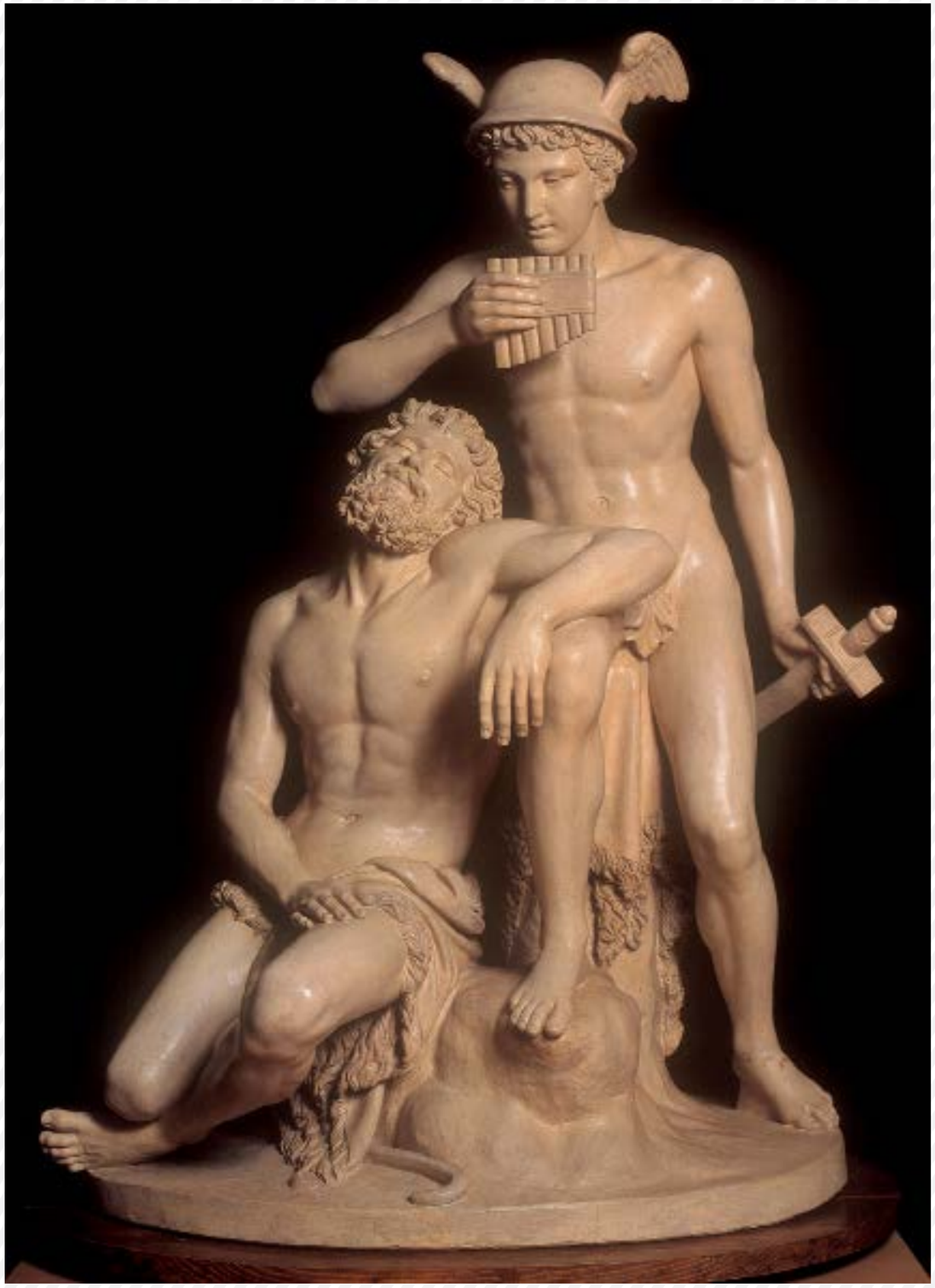
Nacido en la Ciudad de México, **Obed González** (1969) es profesor de Español, Literatura y Métodos de Investigación en el Desarrollo Educativo "Ignacio Zaragoza". Además es docente de Oratoria en el Instituto Politécnico Nacional; es autor de los libros de poesía *Hidrofobia* (Tintanueva, 2001), *Muerte de tercera* (Del lirio, 2005) y *Otra vez los perros* (Tres haches, 2007); asimismo, otros de sus escritos aparecen en: *Eco de voces* (Arlequín/CONACULTA, 2004), *Vientos del pasado* (Centro Poético, 2007) , *Calemburtrécano* (SOGEM, 2007) y *Letras de oro* (Nuevo ser 2007). De igual manera, es colaborador en publicaciones como *Ritmo* (UNAM), *Momento pedagógico* (UPN), *El Excélsior*, *Revista Mexicana de Orientación Educativa*, *Asfalto* y otras de Argentina, Brasil e Italia.

ANGÉLICA SANTA OLAYA

Sobre el temor y los celos

La obra escultórica del artista mexicano Felipe Sojo *Mercurio adormeciendo a Argos* se basa en la obra mitológica de Ovidio *Las Metamorfosis*, que aborda un tema de todos los tiempos y de todos los hombres: el amor y la infidelidad. Los mitos tienen por fin acercar al hombre a lo divino proporcionando explicaciones que involucran emociones humanas colocándolas, también, en las divinidades. Es el Temor quien rige esta historia basada en los celos de Juno y en los amoríos de Júpiter.

Algo más cercano a la época del espectador, el monólogo de mi autoría llamado "Sin pecado concebida" tiene como personaje principal a una mujer infiel que justifica su actuar ante un sacerdote explicando que su finalidad es aprender a amar de una mejor forma a su marido para que no la abandone. De modo que, finalmente, el Temor continúa rigiendo este tema aún cuando la mujer no tiene culpa alguna y se divierte de lo lindo aprendiendo cosas durante sus viajes en el metro de la Ciudad de México.



Mercurio adormeciendo a Argos,
Felipe Sojo, 1854
yeso, 131.5 x 99 x 73 cm

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Sojo, Felipe
Lamentablemente se desconce tanto su fecha como lugar de nacimiento, pero se sabe que ingresó a San Carlos en 1847, siendo discipulo de Vilar. Dos años más tarde gana un primer lugar y un tercero en escultura; después, en 1850, obtiene una pensión por su *Retrato de sor Cayetana*; así su primer original, *La degollación de San Juan Bautista*, la realiza dos años después de esto. Tras la muerte de Vilar, los alumnos de San Carlos piden que sea Sojo el sucesor y en 1862 se convierte en director de esa división. Se distingue al cultivar el género del busto y pudo alcanzar la máxima perfección, como se comprueba en los que realizó tanto del archiduque Maximiliano como de Carlota, que aún se conservan.

FICHA CURRICULAR

Ángélica Santa Olaya
Ganadora del primer lugar en el Concurso de Cuento Breve e Infantil de México (1981) y del segundo lugar en el V Certamen Internacional de Poesía "Victoria Siempre 2008" en Argentina. Nació en la Ciudad de México 1962, es licenciada de Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de México y egresada de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México; de igual manera, pertenece al *Diccionario de Escritores de México* del Instituto Nacional de Bellas Artes. No sólo ha participado en encuentros literarios en México e Iberoamérica, sino que también ha sido publicada en diversas antologías de cuento, poesía y teatro; es autora de *Habitar el tiempo*, *Miro la tarde*, *El Sollozo*, *Dedos de agua*, *El lado oscuro del espejo* y en *Del aprendizaje del aire* es traductora en coautoría con Tanussi Cardoso y Leo Lobos. Actualmente es profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historial y becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2008-2010) para la maestría en Historia y Etnohistoria.

Julio 2012

ALBERTO CHIMAL

Mitos y leyendas

En la vieja casa de mi madre, allá en el siglo xx, se entraba por la sala. De la sala se abría un pasillo, siempre con algún mueble atravesado y por lo tanto insuficiente para pasar, y luego estaban los tres dormitorios, llenos de triques y de nosotros. El primer librero que conocí estuvo en ese pasillo. No sé qué tan grande era en realidad, pero a mí me parecía inmenso. Había en él un poco de todo, y todo en desorden, pero desde muy pronto me llamaron la atención los libros grandes: tres o cuatro colecciones uniformes, de diferentes colores, que estaban demasiado altas para poder alcanzarlas, con una estatura de cuatro o cinco años, y varios otros libros que estaban más abajo: más cerca de mis manos. Uno de ellos está conmigo hasta hoy: una colección de cuentos titulada *Mitos y leyendas*. Entonces no me fijé en ninguno de estos detalles, pero es una edición de 1965, impresa en México, de una edición argentina (de la editorial Codex), de una traducción uruguaya (de la editorial Picadilly), de un original italiano publicado en 1962 por Fratelli Fabri.

Leí todos los cuentos, de principio a fin, del primero al último, cien veces. Los leí salteados, en desorden, de atrás para adelante. En el libro hay, sin crédito de autor, versiones de historias populares rusas, y luego japonesas, y luego una versión en cuatro partes de *El anillo de los nibelungos*, en la que Krimilda se llama Gutruna y hay otras diferencias respecto de las variantes más conocidas. Y al final vienen tres cuentos, éstos sí con firma, de Giambattista Basile, escritor italiano del tiempo de Shakespeare y Cervantes, coleccionista de narraciones populares y autor del *Pentamerón*, que contiene la primera aparición en una lengua romance de la palabra *ogro* y las primeras versiones de cuentos clásicos como "Rapunzel" y "Cenicienta", además de "Perejilita", que es una historia maravillosa...

Yo entré a la literatura escrita en español por esa puerta: la de la imaginación, que en realidad era una de atrás, la más pequeña y menospreciada. Pero ésta era de las muchísimas cosas que no sabía entonces.

Moctezuma II, el emperador,
Manuel Vilar, 1850
vaciado en yeso con patina,, 129.6 x 52.5 cm

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Vilar, Manuel

Manuel Vilar y Roca nace en Barcelona en noviembre de 1812. Opta por la escultura después de considerar la pintura; y gracias a su *Juicio de Daniel en Babilonia* obtiene una pensión en Roma; allí realiza copias de obras clásicas y esculpe originales, que se envían a la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. En enero de 1846 es enviado como director del ramo de escultura a México, donde permanece en el puesto hasta su fallecimiento en noviembre de 1860; junto con Clavé, se encargó de renovar y actualizar la enseñanza artística en San Carlos e introdujo el estudio riguroso del dibujo como requisito previo para la iniciación en la escultura. De su obra destacan las esculturas de Iturbide, *Moctezuma II*, l*a Malinche* y *Tlahuicole*. Su *Cristóbal Colón* se fundió y colocó frente a la estación de ferrocarriles de Buenavista hasta 1892.

FICHA CURRICULAR

Alberto Chimal

Narrador y ensayista mexicano. Su libro *Éstos son los días* (2004) obtuvo el Premio Nacional de Cuento San Luis Potosí, el más importante que se da en México a la narrativa breve. También ha recibido varios otros premios y reconocimientos. Ha publicado, entre otros, los libros de cuentos *Gente de mundo* (1998), *El país de los hablistas* (2001), *Grey* (2006), *La ciudad imaginada* (2009), *83 novelas* (2011) y *El viajero del tiempo* (2011), así como la colección de ensayos y artículos *La cámara de las maravillas* (2003), la antología *Viajes celestes: cuento fantástico del siglo XIX* (2006) y la novela *Los esclavos* (2009). Investigador y practicante de la escritura digital, actualmente es considerado una autoridad en el tema y mantiene una bitácora literaria en www.lashistorias.com.mx; recientemente apareció publicada la antología *Historias de las historias*, que reúne textos de la comunidad virtual creada alrededor de ese sitio. Asimismo ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y artista residente en el Banff Centre for the Arts en Alberta, Canadá.

Julio 2012

CIELO DONÍS

Amor, tragedia y mito

Cambios anunciados y gestados en el pasado fueron fácticos en el siglo XIX. La poesía ha regalado al acervo popular miles de frases de uso común, y es en una de ellas del poeta sevillano Antonio Machado que encuentro la esencia del espíritu del siglo XIX, el verso que es extraído de sus *Cantares* y el más popular probablemente: "Caminante no hay camino, se hace camino al andar".

¿Por qué creo que este verso atrapa el espíritu del XIX? Porque se fue haciendo camino al andar, es decir, fue un siglo donde se hicieron grandes descubrimientos, revoluciones de toda índole, emancipaciones, principalmente en América Latina, guerras, movimientos culturales que cambiaron por completo la vida diaria de un gran grueso de la población mundial.

La Revolución Industrial trajo cosas muy beneficiosas para las grandes masas, pero a la vez, en ciertos sectores, muy especialmente entre los artistas románticos, trajo una serie de cuestionamientos existenciales que los hizo llegar al punto extremo de quitarse la vida a una edad muy temprana. El idealismo extremo y exagerado del Romanticismo chocaba de manera violenta con la realidad miserable y materialista, lo que con frecuencia causaba frustración entre los románticos. Siglo de contrastes.

Travesuras el amor,
Manuel de Ocaranza, 1877
óleo sobre tela, 142 x 100 cm

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Ocaranza, Manuel
Nace en Uruapan, Michoacán en 1841. Para 1860 ingresa a San Carlos y cuando expone su díptico de azucenas, *El amor del colibrí* y *La flor muerta*, obtiene una pensión en 1869. Manuel Egidio Ocaranza viaja a París en 1875 y regresa en 1879, año en que presenta quince pinturas. Muere inesperadamente en 1882. Es un ejemplo del sentimiento romántico de su siglo y su forma es un ejemplo de que conocía y dominaba su oficio. Exploró el naturalismo con el cuadro titulado *Naturaleza muerta* y fue de los primeros en abandonar los senderos de la Academia, para entrar en la pintura histórica con *Denegación de indulto a Maximiliano*.

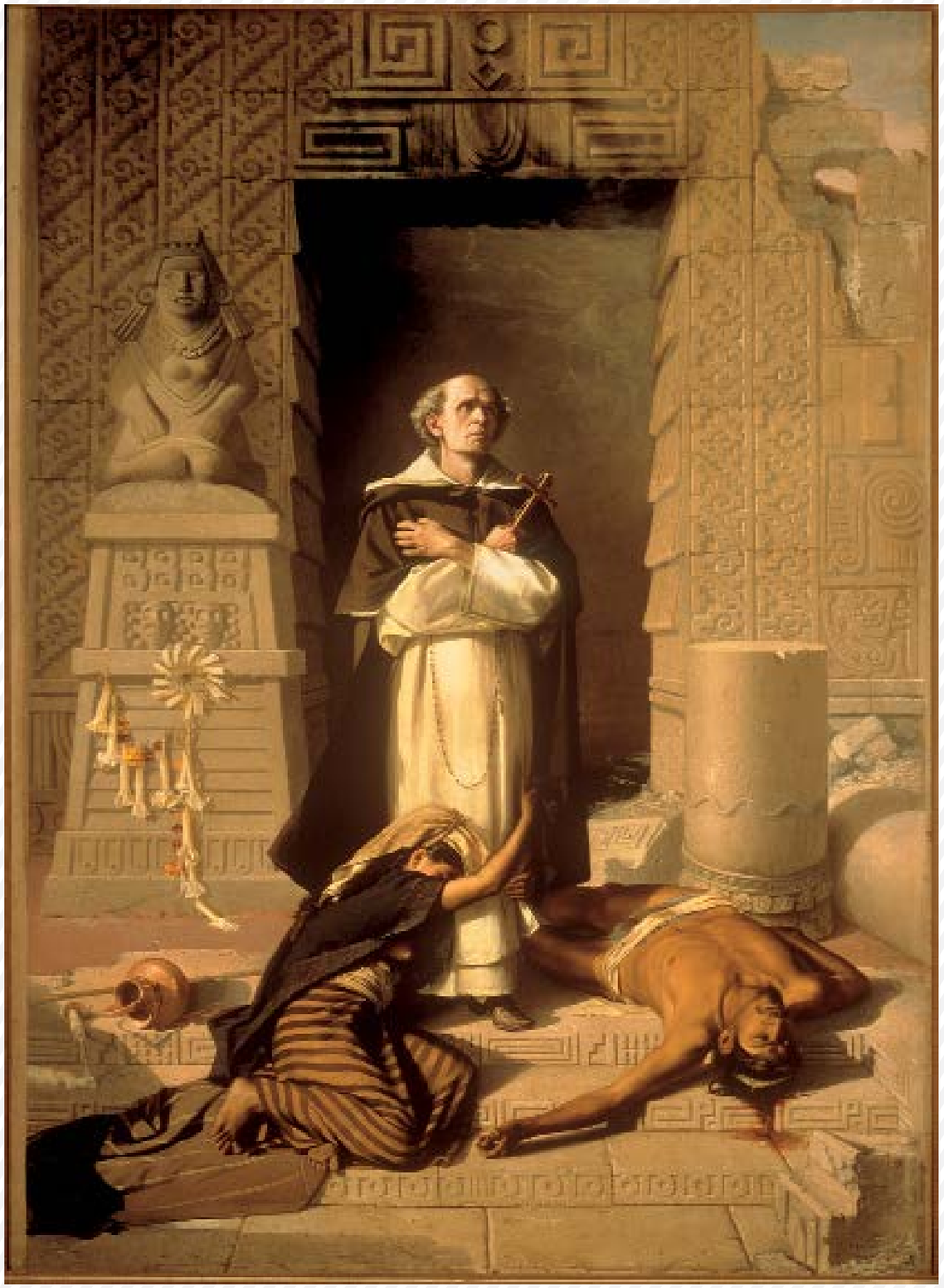
FICHA CURRICULAR

Cielo Donís
Nacida en la Ciudad de México, cuenta con más de cuarenta exposiciones colectivas y nueve individuales, tanto en la República Mexicana como en Argentina, Chile, Estados Unidos, España y Polonia, entre otros. Es artista perteneciente al Museo de Mujeres y a ARTEVEN. De temprana formación autodidacta y de estudios posteriores con maestros como Arturo Rivera, Nunik Sauret, Rodolfo Hurtado (†) y Luz García Ordóñez. Actualmente participa en los proyectos de JANO (Asociación Cultural, Barcelona, España) y México Joven (Asociación Cultural Polaco-Mexicana Bocian & Nopal). Su trabajo fue analizado y publicado en la revista científica *El artista*, de la Universidad Distrital de José Francisco Caldas, en Colombia. Actualmente prepara obra para su próxima exposición. Por medio de la pintura, Cielo nos muestra el acto creativo a través del dolor que provee el concebir lo que en apariencia no existe.

PABLO MARTÍNEZ ZÁRATE

Identidad y proceso creativo

Comparto la idea de una falsa conciencia o, más bien, de un proceso simulado. Es decir, cuando uno se enfrenta al proceso creativo –más como un proceso que como un estado terminal–, uno necesariamente tiene que hacer su precisión, hacer suposiciones sobre el entorno, sobre el alcance que pueden tener las palabras y sobre la misma disposición de un individuo frente a ese lenguaje expresivo. A final de cuentas, sin esas suposiciones o esas disposiciones plásticas de la conciencia –en el sentido plástico quizá de flexibilidad– difícilmente uno podría adentrarse. ¿Y dónde entraría la identidad?, pues quizá sería justamente este proceso de diálogo entre lo sabido, lo consciente, y la oportunidad de sondar en esas zonas desconocidas de nuestra propia personalidad o individualidad.



Fray Bartolomé de las Casas,
Félix Parra, 1875
óleo sobre tela, 356.5 x 263 cm

• **Ficha curricular y biografías**

BIOGRAFÍA

Parra, Félix
Nació en Michoacán en 1845, donde recibió lecciones de dibujo y pintura hasta los dieciséis años en el colegio de San Nicolás. Para 1863 inicia sus estudios en San Carlos; al ser un alumno destacado, recibe una pensión en 1870, a la que le sigue una más seis años después para estudiar en París. Viaja también a Italia y regresa en 1882 a ocupar la cátedra de ornato. Se jubiló en 1915 y murió cuatro años después. Su obra está constituida principalmente por bodegones, paisajes y pinturas históricas; asimismo existen pequeñas acuarelas que nunca presentó en México, pero que demuestran su afición por las vanguardias.

FICHA CURRICULAR

Pablo Martínez Zárate
Maestro en Medios Digitales y Cultura por la Universidad de Edimburgo. Profesor de Literatura, así como de Comunicación Digital y Documental Interactivo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha experimentado en el área de la literatura, publicando la novela breve *The Invention of a Foe* (Menuma), así como también poesía y ensayo a escala internacional; asimismo, ha sido documentalista en multimedia. Actualmente trabaja como Jefe de Difusión y Medios del Museo Nacional de Arte.

Agosto 2012

CECILIA MORALES

El suplicio de Cuauhtémoc

Los destinos cruzados en la vida son una punta reflexiva del pasado y un encuentro en el futuro. Así lo vivió Malinalli, también conocida como la Malinche, destinada desde niña a preparar su camino para marcar historia hasta nuestros días, regalada por su propia madre al iniciar una nueva relación sentimental, pasando de un dueño a otro, aprendiendo dos lenguas que marcarían decisiones no sólo para su vida, sino para una nación.

Hoy día la mayoría que conoce su historia tal vez siente rechazo por ella cuando en realidad siempre actuó sobre los dogmas católicos en los que fue educada. Se cruza en su camino un tirano (Hernán Cortés) y un héroe (Cuauhtémoc), a quienes en su momento ella deslumbró: Cortés al que debía obediencia y Cuauhtémoc al que tenía que hacer entrar en razón en una postura católica en la que ella vivía y comprendía.

El encuentro de estos tres personajes destaca por llevar al extremo el suplicio y la tortura. La Malinche será recordada como la que traicionó a su pueblo por beneficios personales y una postura respetada y dominante ante el pueblo azteca. Hernán Cortés, como el tirano que ensució de enfermedad a una cultura plena y llena de sabiduría y costumbres que rebasaron el entendimiento español. Cuauhtémoc, con toda la capacidad de gobernar a su gente, queda lisiado e impedido para rescatar la poca dignidad que dejaron los españoles al pueblo azteca; el único héroe que será recordado dignamente para hacer poesía.

El suplicio de Cuauhtémoc,
Leandro Izaguirre, 1893
óleo sobre tela, 294.5 x 454 cm

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Izaguirre, Leandro
Nace en 1867 en la Ciudad de México e ingresa a San Carlos en 1884; participó en los concursos de 1889 y 1891 con: *Hallazgo del águila sobre el nopal* y *Cristóbal Colón en la Rábida*; con este último ganó el primer premio. Su obra más celebrada es *El tormento de Cuauhtémoc*, además se le conoce como ilustrador del *El mundo ilustrado* y *La Revista Moderna*. Para 1880 realizó diversas pinturas en el Teatro Iturbide, que se perdieron en el incendio de 1909 cuando se convirtió en la Cámara de Diputados. Después de la huelga de 1911, permanece como docente en San Carlos. Muere en 1941 en la Ciudad de México.

FICHA CURRICULAR

Cecilia Morales
Es artista plástica egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta además con un Diplomado en Fotografía Forense en la Academia de San Carlos. Asimismo ha sido coordinadora cultural en Fundación Colectivo Ciudadano, en la cual ha realizado actos culturales y muestras fotográficas, logística de planeación y desarrollo para recaudar fondos para las consultas médicas gratuitas dirigidas a diferentes grupos étnicos. Además ha expuesto en la Cámara Nacional de Comercio y en el Museo de Arte Popular, entre otros; algunas obras de su autoría han sido mostradas en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. El tema central de la obra de Cecilia es lo social como una metáfora de lo efímero y a la vez tan circunvalante que es el mismo humano como ser social.

Agosto 2012

VÍCTOR RODRÍGUEZ RANGEL

Ernesto Icaza (1866-1926): el charro pintor de charros

Con este conjunto de pinturas que representan localidades rústicas en las que se desarrollan una serie de faenas charras, Ernesto Icaza y Sánchez nos permitió la posibilidad visual de transportarnos a la época temprana del siglo xx en que, como resultado de una política agraria que favoreció una oligarquía de poderosos hacendados, se consolidaron verdaderas ciudadelas en despoblado, autosuficientes, y con una jerarquizada estructura laboral. Estos modelos de producción agropecuaria, ganadera, pulquera, forestal o mixta, fueron el campo de arraigo iconográfico del charro, diestro jinete quien, a partir de sus faenas y labores en la ruda brega campirana, perfeccionó en los tiempos de ocio las suertes que se presumían en los jaripeos, jineteadas o coleaderos, antecedente de la charrería: el denominado en su momento "deporte nacional". Icaza fue hijo de un aristócrata propietario de latifundios, y gustoso visitaba las haciendas del padre y de los compadres; nuestro artista disfrutaba de ejercer las suertes charras y gozar de las fiestas rurales, hasta que una imposibilidad física lo llevó a representar ese mundo a través de su pintura espontánea. En el imaginario visual y literario del siglo xix, el chinaco o el charro no sólo tipificaron las labores ecuestres en las fincas, también se polarizaron hacia una subjetiva imagen positiva y negativa: por un lado fueron los heroicos guerrilleros de las "glorias nacionales", pero también fueron bandidos de caminos y contrabandistas, sirviendo de modelos protagónicos para la literatura costumbrista; ejemplos de ello son novelas –con algo de documentación histórica– como *Los bandidos de Río Frío*, de Manuel Payno, *El Zarco*, de Ignacio Manuel Altamirano, y *Astucia: los charros contrabandistas de la rama*, de José María Inclán.

Un buen lazo,
Ernesto Icaza, (s/f)
óleo sobre tela, 44.5 x 66.5 cm

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Icaza, Ernesto

Nace en 1866 en la Ciudad de México, en una familia conservadora y de recursos, motivo por el cual su formación escolar la recibe en casa. En 1876 y 1879 se le concedieron varios premios de dibujo en concursos escolares y para su adolescencia abandona sus estudios y se dedica a visitar las haciendas de amigos y familiares. En 1892 contrae matrimonio; sin embargo, en la tercera década del siglo xx se aficiona al alcohol y fallecerá en 1926 en su casa de Mixcoac. Su obra consta mayoritariamente de imágenes de charrería, debido a sus largas estancias en las haciendas; por ello esto pintó cientos de pequeños óleos, los cuales están llenos de vida y espontaneidad.

FICHA CURRICULAR

Víctor Rodríguez Rangel

Maestro en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador del Departamento de Estudio del Acervo y Curador del Acervo del siglo XIX en el Museo Nacional de Arte desde el año 2002. Ha participado en diversas curadurías con el acervo para los proyectos "Presencia del MUNAL en los Estados" y "Presencia del MUNAL extramuros". También ha participado como ponente en diversos congresos del Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Historia en Colombia, Uruguay y México, así como en los encuentros del Foro Latinoamericano de Antropología y Arqueología en Uruguay y Colombia. Actualmente es profesor del Diplomado de Cultura Mexicana en línea y presencial del Centro de Estudios para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, al tiempo que participa también en el Diplomado en Línea del Centro Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

LETICIA RAMÍREZ DE LA MORA

Amor y lamento

"La poesía ha servido siempre para trascender la condición mortal del ser humano", escribe Josu Landa. La archifamosa frase *non omnis moriar* ("no moriré del todo") expresa de manera insuperable esa función de la poesía. Bien lo supieron los poetas de antaño: "es la palabra que termina siendo perenne más que el bronce y con ello frustra las malas obras de la muerte y su aliado el olvido".

Poético surge el diálogo de la obra en este espacio evocando momentos, presencias de aquellos pensadores que han dejado sus emociones y ante los cuales, a través de una mirada de la obra, es preciso salir al encuentro de su pensar e imaginar lo que conmovió a estos artistas para pintar estos temas marcados por la nostalgia, el dolor, la tristeza.

Son varias las realidades que en la etapa del Romanticismo entretejen su atmósfera con actitud elegiaca: un poco de la nostalgia y gusto por la belleza, que surge espléndida cristalizada en las obras, en esta sala, a través de ese gran poema de amor y lamento, lamento por lo que se ha perdido, una ilusión, la vida, el tiempo, una patria, un ser querido, un sentimiento, una amada..., implacable dolor por una ausencia.

Dolor,
Clemente Islas Allende, (s/f)
vaciado en yeso, 88 x 94 x 100 cm

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Islas Allende, Clemente
Ilustrador, caricaturista y escultor de origen veracruzano, del municipio de Orizaba. Nace en 1892 y muere en 1958. Gracias al presidente de su municipio pudo estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes; más tarde realizó estudios de arquitectura e ingeniería; al estallar el movimiento de la Revolución se une al ejército de Venustiano Carranza, en el cual alcanza el grado de capitán. Fue cofundador de la revista *Crisol* y de la Casa del Obrero Mundial. En sus ilustraciones se puede apreciar su maestría admirable con la pluma; asimismo creó una de las primeras historietas del país: *Candelo el arguandero*; también se puede observar su trabajo en los periódicos *El Imparcial*, *La Voz de Juárez*, *El Heraldo* y *El Universal*. Sólo se conoce una escultura suya titulada *Dolor*, la cual fue muy apreciada por la crítica.

FICHA CURRICULAR

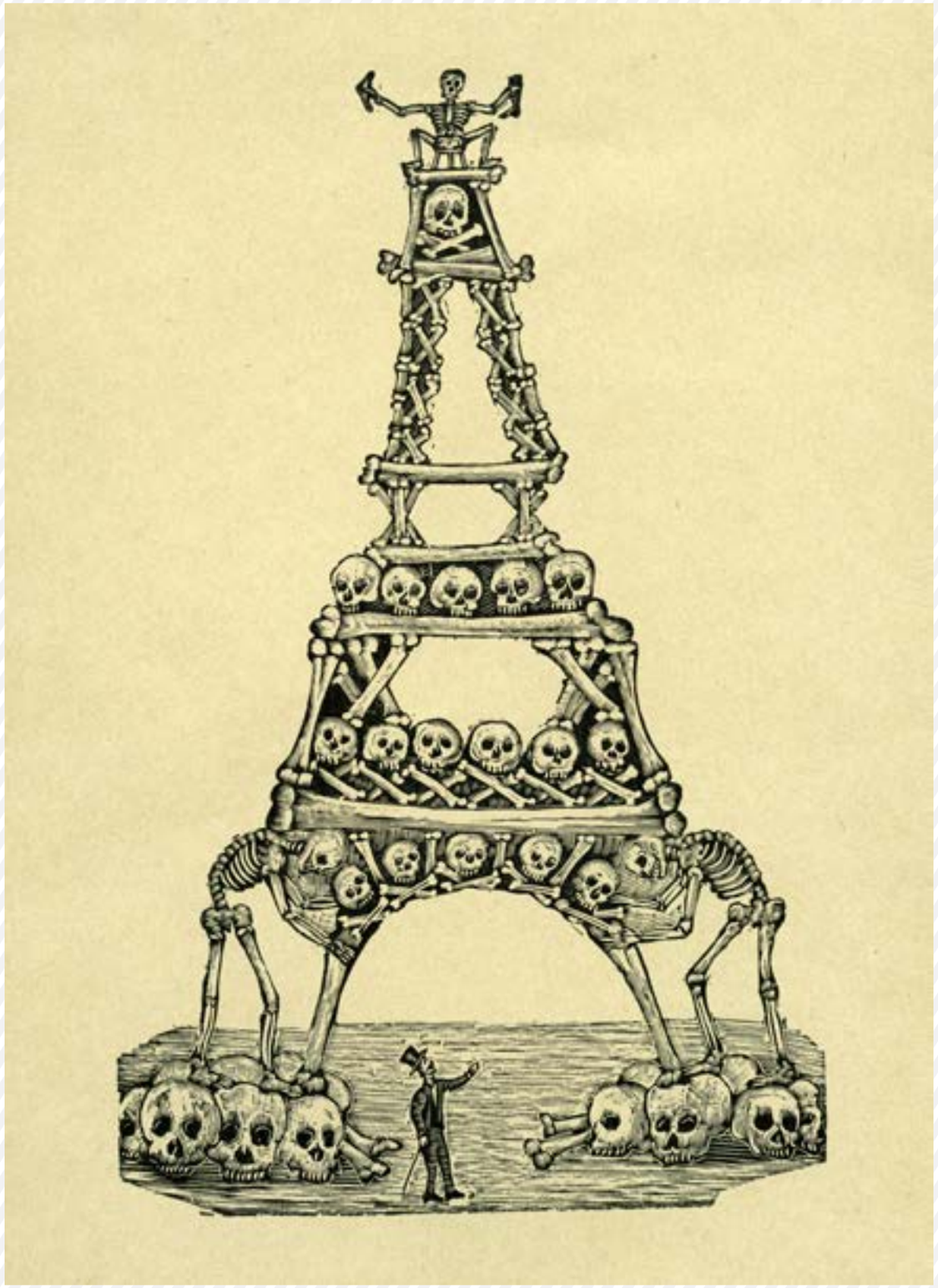
Leticia Ramírez de la Mora
Comienza sus estudios de diseño gráfico en el Instituto Nacional de Bellas Artes, pero pronto el rumbo la dirige hacia la historia del arte universal y de las culturas mesoamericanas, hacia una verdadera búsqueda de formación como pintora que, a partir del año 2000, encuentra con sus maestras Luz García Ordoñez y Blanca Trujillo González. Paralelamente lleva a cabo actividades como docente enfocándose a la enseñanza de la historia del arte para niños y pintura en talleres y escuelas de educación Montessori, en donde transmite a los niños y jóvenes un modo de expresión a partir del conocimiento y la magia del pensamiento y las mitologías de los pueblos antiguos e indígenas de nuestro país.

TERESITA GÓMEZ FERNÁNDEZ

Arte y educación

El tema del arte y la educación ha sido abordado de manera creciente entre los distintos ámbitos y medios educativos. En otra ocasión apuntábamos que "ya desde las clásicas Grecia y Roma se promovía la educación artística entre los educandos, así que podría parecer que no hay muchas novedades al respecto. Sin embargo, las culturas cambian y las necesidades de hoy son distintas a las de ayer. Conceptos como formación integral o desarrollo de la creatividad, por mencionar sólo algunos, cobran distinto significado en las formaciones sociales del siglo xxi" (Gómez, 2007).* Desde el espacio museístico ha habido distintas iniciativas en torno a la educación artística, una de las cuales es el método llamado "Estrategias de pensamiento visual" (López y Kivatinetz, 2006),** originado en el Museum of Modern Art de Nueva York, y que está basado en la observación y el diálogo. Aun con las limitaciones del método, ofrece muchas ventajas y es un punto de partida para desarrollar nuevas y mejores estrategias para la educación artística.

Referencias bibliográficas
* Gómez, T. (2007). "Arte y educación. Una palabra de la editora". *DIDAC* 50, 2-3.
** López, Eneritz y M. Kivatinetz (2006). "Estrategias de pensamiento visual: ¿Método educativo innovador o efecto placebo de nuestros museos?". *Arte, individuo y sociedad* 18, 209-240.



***La torre Eiffel*,**
Manuel Manilla, (s/f)

• **Ficha curricular y biografías**

BIOGRAFÍA

Manilla, Manuel

Nace en 1839 en la Ciudad de México, donde permanece hasta su muerte. Es desconocida su formación como grabador, pero se sabe que cuando tenía cincuenta y dos años entro a la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo, con quien Posada inició su colaboración en 1888, por lo que se le reconoce como antecesor y maestro de éste. Algunos lo consideran como el creador del género de grabado para su consumo masivo y popular; se le incluye entre los primeros en realizar los volantes satíricos llamados "calaveras". Su técnica principal era el *champlevé* o grabado sobre placa de zinc, pues debía apresurar la ejecución de los grabados. Se calcula que ejecutó más de quinientos grabados. Muere a causa de tifo en 1895.

FICHA CURRICULAR

Teresita Gómez Fernández

Académica de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde participa en el Programa de Formación de Académicos, es editora de la revista *DIDAC*; ha trabajado en la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colectivo Interdisciplinario de Estudios de Salud, así como en la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Consejo Nacional de Fomento Educativo; lo mismo que en organizaciones no gubernamentales. Es Licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana; cuenta con Diplomatura en Cultura de Paz por la Universidad Autónoma de Barcelona y estudios de Maestría en Ciencias de la Educación. Interactúa su labor en el área de lenguaje y conocimiento con la salud como materia prima para la educación.

Septiembre 2012

BEATRIZ EUGENIA

Representación teatral de un pintor poeta

Alberto Fuster nos deleita con una obra monumental, una representación teatral enalteciendo los logros del mandato de Porfirio Díaz.

Ferviente autor simbolista, Fuster plasma una escena grecolatina donde una multitud de figuras alegóricas relacionadas con las artes, las ciencias, la agricultura, la industria y el comercio acompañan a la Patria, guiada por la Paz, en su ascenso al templo de las naciones desarrolladas.

Pintor poeta, recrea las figuras bajo una óptica naturalista, de refinada técnica, color sutil, delicados efectos en las texturas, transformando a los personajes en figuras casi etéreas.

¿Pero es éste sólo un cuadro de historia, vinculado al lenguaje alegórico, meramente narrativo?

Los simbolistas finiseculares del xix y principios del xx, desencantados por el mundo moderno con su vulgaridad, miran nostálgicamente hacia el pasado, resucitando los mitos clásicos, pero sugieren algo más de lo representado. La obra no se conforma con señalar lo que se deduce del tema, sino que persiste latente un contenido más profundo, un significado oculto, una visión personal del artista que hay que descifrar.

Aunque la diosa Niké está a punto de entregarle la palma de la victoria a la Patria, Fuster nos presenta una Patria atribulada, casi temerosa, en lugar de erguida y victoriosa... Las contradicciones del régimen, brillante en sus logros económicos y culturales, pero opresor de una nación.

Apoteosis de la paz
Fuster Alberto, *ca*. 1903
Óleo sobre tela, 286.5 x 621.5 cm

• **Ficha curricular y biografías**

BIOGRAFÍA

Fuster, Alberto
Pintor oriundo de Tlacotalpan, Veracruz; nació el año de 1870 y llegó a ser cónsul de México en Roma y Turín; por tal motivo fue capaz de equilibrar sus actividades diplomáticas con las pictóricas. Debido a su estadía en el Viejo Continente se mantuvo cercano a las tendencias y estilos propios del fin del siglo XIX. A su regreso a México se alió con otros pintores que representaron el movimiento del modernismo; así, su arte se percibe con fuertes cargas simbólicas y temas clásicos, como se puede notar en *Apoteosis de la paz*. Se suicidó en San Antonio, Texas, en 1922.

FICHA CURRICULAR

Beatriz Eugenia
Ha expuesto individualmente en el país en ciudades como San Luis Potosí, Puebla y la Ciudad de México, en foros como el Instituto Potosino de Bellas Artes, el Museo San Pedro, el Museo Santa Rosa, la Casa de Cultura de Puebla, la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles y galerías privadas. En octubre de 2010 se publicó *Las razones para vivir: Beatriz Eugenia y su pintura*, del historiador y crítico de arte Mauricio Vega. En enero de 2011 se publicó la entrevista *Beatriz Eugenia, pintora de la esencia humana*, para la revista *Personae*. También fue seleccionada por el jurado en "Social and Political Art" (Infinity Gallery, Estados Unidos), en "Agua en Arte" (Consejo Nacional de la Publicidad) y en "Carreolitis "(Holi-Art y Club de Rotarios Ecatepec) obteniendo el primer lugar en 2010. Beatriz en su obra introduce al observador a una historia donde la crítica social se enmascara con la oscura sonrisa del humor del doble discurso.

VÍCTOR SÁMANO TOVAR

El arte y la educación

Sin lugar a dudas, el arte es la actividad humana a través de la cual el hombre ha expresado sentimientos, estados de ánimo, preocupaciones, esperanzas, en fin, un sinnúmero de situaciones relacionadas con lo emocional y afectivo. De igual forma, la educación es un proceso social con bases psicológicas mediante el cual las diferentes sociedades en tiempo y espacio han transmitido a sus nuevas generaciones las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida a través de conocimientos científicos y tecnológicos, pero en muchas ocasiones han descuidado las cuestiones artísticas.

Costureras,
Mateo Herrera, (s/f)
óleo sobre cartón, 32 x 43.4 cm

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Herrera, Mateo
Nace en León, Guanajuato, en 1867 o 1873. Para 1886 ingresa a San Carlos, donde tiene como profesores a Rebull, Parra y Velasco. Para 1898 exhibe su primera composición *Edipo y Antígona*, con la cual resulta premiado. Más tarde entra al cuerpo docente como profesor interino en la técnica de acuarela, para después ser ayudante en otras disciplinas. En 1905, al heredar la beca que gozaba Argüelles Brincas, pudo viajar a Madrid, donde estudia a Goya, Ribera y Velázquez, además de familiarizarse con las técnicas de restauración. Logró un dominio pleno del oficio del dibujo; sus lienzos son luminosos y de un colorido brillante, pero permanece en ellos un aire nostálgico. Muere de un ataque cardiaco en 1927.

FICHA CURRICULAR

Víctor Sámano Tovar
Profesor de Educación Primaria por la Escuela Nacional de Maestros, Licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Maestro en Desarrollo Educativo y doctorante en investigación educativa por la Universidad de Puebla; además de docente en varios niveles del sistema educativo nacional e instituciones como la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Pedagógica Nacional, así como colaborador en la revista de la Universidad Pedagógica Nacional, *Momento Pedagógico*, y en el periódico *Tú y la noticia*. Es amante del rock y se dedica a la investigación de la cultura y la educación, en la que reflexiona al respecto de la cultura posmoderna como un detonante de actitudes sociales que desembocan en la angustia que ocasiona la inmediatez.

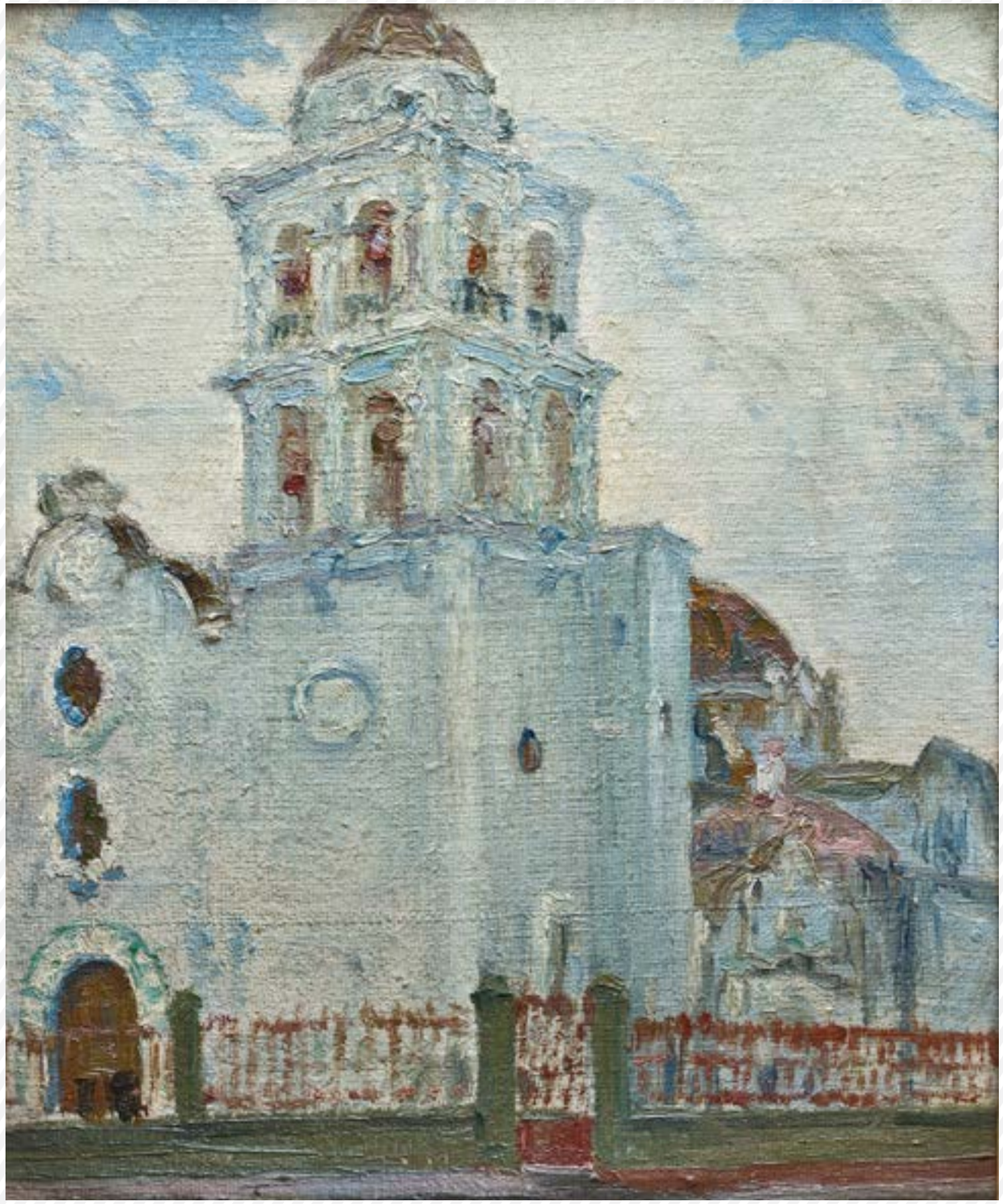
ISRAEL ALVARADO

¡Qué raro!

Una gota de sudor resbaló por mi rostro. ¡Qué raro!, no hacía calor. No le di importancia.

Después sentí hambre, estiré mi mano hasta agarrar un trozo de algo que parecía pan, lo llevé a mi boca pero... no tenía dientes, no podía masticar. Tampoco le presté atención.

Cuando sí me empecé a preocupar fue en el momento que vi a miles de gusanos a mí alrededor... ¡Y es que no podía soportar tanto cuchicheo que salía y entraba por mis oídos!



Atlixco,
Francisco Romano Guillemín, 1921

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Romano Guillemín, Francisco
Nació en el estado de Guerrero en 1884. Durante su juventud viajó por el mundo: Estados Unidos, Europa y América Latina. A principios del siglo XX ingresó a la Academia de Bellas Artes del estado de Puebla y más tarde estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes donde llegó a ser discípulo de Antonio Fabrés y Germán Gedovius. En su obra se pueden percibir tanto las técnicas de los impresionistas, aunque se haya interesado más en las corrientes post-impresionistas; como el estudio de la arquitectura novohispana. Se le considera como un pintor neoimpresionista por la manera en la que hace uso de la paleta cromática y cómo es que la combina. Muere en 1950.

FICHA CURRICULAR

Israel Alvarado
Fotógrafo, músico y cuentista, navega por varias áreas del lenguaje. Algunos de sus relatos fueron publicados en las compilaciones *Reloj de Arena*. En 2010 publicó su libro de cuentos *Entre Muros* (Ediciones del Milenio). Al siguiente año participó en el 4º encuentro México Joven en la Universidad de Valencia. Destacan sus exposiciones colectivas en Aguafuerte Galería ("Arte digital", "Fantasías y Sueños" y "Umbrales") en la casa de Cultura de Tulum "Arte-Eco", Casa Frissac "Cero Paradigma", colectiva internacional de arte moderno en el Museo de las Américas (Miami), Festival de Arte Contemporáneo de Oaxaca, Salón de la Plástica Mexicana en la Colectiva de Fotografía, Alter Ego (Casa Jaime Sabines), entre otras. Fotografías y cuentos de su autoría han sido publicados en varias revistas del país.

NORMA ASÚNSOLO

María Asúnsolo, la musa

Para que no existieran las musas tendría que no existir el arte. Una cosa va con la otra. A María le tocó ser la musa del siglo xx, definitivamente, y pienso que no hay alguien más importante que ella. Pero es algo que creo que ya se nace con ello: su manera de hablar, su ecuanimidad, su forma de ser, que inspiró a tantos; porque su belleza era mucha, pero realmente su belleza interna era superior, su conciencia social, su amor a la vida, su amor a las artes, su amor a la gente; porque de verdad ella tenía tiempo para cualquier persona, tenía tiempo para platicar con su jardinero, para cultivar sus jardines, sus plantas, sus animalitos –porque era muy animalera–, tenía sus espejos de agua en su casa de El Pedregal. Era un amor a todo y yo creo que esa misma manera de regalar ese amor era lo que inspiraba a todos los artistas de esa época. Y pues las musas... ahora decimos que son las artistas o las cantantes de este siglo, pero es un conjunto de cosas lo que hace a una musa, y es una manera diferente, nada más va cambiando, pero siempre tienen que existir las musas.

Retrato de María Asúnsolo,
Carlos Orozco Romero, (s/f)

• **Ficha curricular y biografías**

BIOGRAFÍA

Orozco Romero, Carlos
Nació en Guadalajara en 1896. Comenzó su carrera al realizar caricaturas para los diarios de su ciudad. Más tarde se une al Centro Bohemio, al cual pertenecía David Alfaro Siqueiros; como estaba intrigado por el movimiento, se muda a la Ciudad de México. Para 1921 viaja a Europa, donde visita Bélgica, Francia y España, donde expone su obra. En 1928 expone por primera vez de manera individual y tres años más tarde funda y dirige con Carlos Mérida la primera galería de arte moderno en el Palacio de Bellas Artes. Del dibujo a línea pasa a los volúmenes con acuarela. *Los hilos* muestra lo que definirá su estilo. Fue profesor en La Esmeralda, donde pudo identificar a los nuevos talentos.

FICHA CURRICULAR

Norma Asúnsolo
Desde hace treinta años ha manejado la colección de arte de María Asúnsolo, préstamo de obra al extranjero, donaciones a diversas instituciones, homenajes en distintas instancias privadas y oficiales, así como asesorías en materia de la plástica mexicana a numerosos coleccionistas, como en la Galería Ana Luna, con manejo de la obra directamente del estudio del célebre artista plástico Carlos Mérida, así como la obra de Pedro Coronel. Ha trabajado dos años en el taller de gráfica Ediciones Viart de Viviana Singer y tres años desde su apertura en la nueva galería de Estela Shapiro. Ha manejado el archivo de María Asúnsolo para la elaboración del proyecto de libro sobre esta insigne mexicana. Asimismo, trabajó en el proyecto del documental para el Canal 22 a cargo de Jaime Kuri Aiza, así como en diversos proyectos para la promoción e imagen pública a nivel nacional acerca de la mencionada dama. Actualmente se encuentra realizando la investigación y los estudios para un próximo libro sobre el tema.

Octubre 2012

ELENA SOTO

Caja de tesoros

Un museo es como una caja llena de tesoros, de muchas cosas que se pueden descubrir. Muchos de los cuadros también son parte de la historia y nos cuentan a su vez una historia.

***Retrato de Adolfo Best Maugard*,**
Diego Rivera, 1913
óleo sobre tela, 227.5 x 162 cm

- **Ficha curricular y biografías**

BIOGRAFÍA

Rivera, Diego

Nació en la ciudad de Guanajuato en 1886. Aprendió a dibujar antes que hablar. Desde niño acudió a colegios católicos y su padre lo instruyó en ciencia, mecánica y anatomía. Para 1892 su familia se traslada a la Ciudad de México y dos años después entra a San Carlos; en 1902 recibe una beca que le permite viajar a Europa; recorre España, París y en 1910 regresa a México para participar en el Centenario de la Independencia. En 1920 viaja a Italia, donde se nutre del arte etrusco, bizantino, prerrenacentista y renacentista; ahí realiza más de trescientos bocetos. Durante 1940 construye el Anahuacalli, que dona a México junto con la Casa Azul y su estudio. Al morir Frida Kahlo se casa con Emma Hurtado; más tarde viaja a Moscú para buscar una cura al cáncer; a su regreso borra la frase del Nigromante: "Dios no existe" y se declara guadalupano. Muere en 1957 en su estudio ubicado en San Ángel Inn.

FICHA CURRICULAR

Elena Soto

Expresa una fuerte inclinación artística desde temprana edad; sus creaciones abarcan diversos estilos, materiales y soportes, con la idea de fluir en el estímulo del sentir. Incursiona en el diseño gráfico para ampliar sus deseos y aplicarlos en la pintura; de esta manera toma la decisión de participar como expositora en el año 1994 en Morelia, Michoacán. A partir de ese momento se abren caminos para ella en espacios culturales de ese estado; dos años después recibe la aceptación de ingreso a la Escuela de Bellas Artes de París. En su estancia de siete años logra desempeñarse tanto en las artes visuales como en la gestión de proyectos multidisciplinarios. En México se adentra en la edición y gestiona eventos culturales. Ha realizado exposiciones individuales y ha participado en diversas colectivas e itinerantes en México y en países como Francia, Estados Unidos, la otrora Checoslovaquia e Israel.

Noviembre 2012

ADOLFO MATILLA

Mirar y leer

¿Dónde está la diferencia entre mirar y leer? Me parece que, cuando uno mira, ahí opera inmediatamente un proceso cognitivo de decodificación, de significación. En términos semióticos, estamos haciendo un proceso de semiosis que implica dar sentido a lo que se está mirando. Y este sentido que surge de la relación que tenemos con el objeto es muy semejante –no quiero decir que es lo mismo– a las formas de aproximación visual que tenemos en otros formatos semióticos. Y, al mismo tiempo, leer también implica mirar; por lo menos desde el modelo lingüístico que inauguró el estructuralismo con Ferdinand de Saussure, el signo es siempre una imagen mental también. Entonces esta imagen mental implica otra vez pensar que estamos mirando algo, que cuando uno lee una novela o cuando uno está leyendo un cuento y hay una descripción de un paisaje, automáticamente el proceso de construcción de una imagen ocurre.

***Misión cultural*,**
Ramón Alva de la Canal, (s/f)
óleo sobre tela, 145 x 83.5 cm

- **Ficha curricular y biografías**

BIOGRAFÍA

Alva de la Canal, Ramón
Nace en Tacubaya en 1868, estudia en San Carlos y en las Escuelas al Aire Libre de Santa Anita y Chimalistac. Durante la Revolución, vivió en Orizaba con el Dr. Atl y Orozco, para después formar parte del Sindicato de Pintores. Fue uno de los artistas que más contribuyó al desarrollo de la técnica del fresco en México. Entre los años de 1921 y 1926 forma parte del movimiento estridentista, junto con Fermín Revueltas y Leopoldo Méndez. Su mayor y más compleja obra son las pinturas realizadas en el interior del Monumento a Morelos en la isla de Janitzio, Michoacán. Muere en 1985.

FICHA CURRICULAR

Adolfo Felipe Mantilla
Hizo estudios de Etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de Germanística (Letras Alemanas), Historia del arte y Antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo se ha desempeñado como profesor en ambas instituciones, así como en la Universidad de Montreal, en cursos de Antropología, Filosofía, Literatura y Sociología. Fue Coordinador del Departamento de Lenguas Indoeuropeas y Jefe de la Licenciatura en Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es Subdirector de Exhibición del Museo Nacional de Arte. Su trabajo se enfoca en la antropología del arte y en semiótica de la cultura.

YURIDIA RANGEL GÜEMES

Tiempo detenido

Todo ocurre en un espacio extendido, en un tiempo que se detiene. Ininteligible a la memoria, acompasado de reflexivos pensamientos sobre sí mismo.

Ahí se encuentra un ser que se aqueja de sentir y desea vivir queriendo en ese momento en que querer no es un deseo, sino una obsesión.

La vida aconseja en pedazos lo que se ha de vivir. Envuelve en momentos que se tornan caóticos y escupe circunstancias que parecen boicotear los objetivos. La mirada hacia delante desaparece, la certidumbre es, como siempre, inexistente. La virtud de la fuerza se destroza y una mínima esperanza también se esfuma. Es ficción. La vida ríe y la vida llora simultáneamente.

Nada como la conciencia para saber qué hacer entonces... Resurgir de la nada y volver a comenzar. Seguir con la valiosa experiencia del interior. Mirar hacia atrás esperando no encontrar nada. Olvidar que existe el futuro y pertenecer, simplemente pertenecer, al instante de esta lectura.

Observar, no mirar sino observar el eterno colorido de las obras y saberse un ser extraño. Reconocer el pensamiento y dejarlo escapar para intentar atraparlo después en una tormenta. Sin contar los pasos del camino recorrido. Sin respirar el aire contaminado de los sueños. Sin negociar con la luna. Sin sentido. Como una inscripción en el escudo de un antiguo guerrero romano: "persevera sin esperanza". ¡Quédate aquí!

Resignificar el espacio y el tiempo para entonces... Vivir con el verbo: cortejar el ser, pretender sentir, proponer pensar, intentar mirar, reclamar observar y codiciar leer... circunstancialmente, sin expectativa. Que suceda, simplemente... en este momento... para luego dejar que todo ocurra en un espacio extendido y en un tiempo detenido.

Marioneta,
José Horna, (s/f)

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Horna, José
Artista de origen español que huyó de su país y se refugió en México debido a la guerra civil. Estuvo casado con Katie y tuvo una hija de nombre Norah. Ya en México, la pareja se relacionó con los artistas del movimiento surrealista mexicano, entre los que destacan Remedios Varo, Leonora Carrington, Wolfang Paalen, Alice Rahon, entre otros. Murió prematuramente en 1963. En su obra se puede apreciar cómo era capaz de pasar del dibujo a la pintura, de la ilustración al diseño, además de su habilidad al tallar la madera. Mas el trabajo de este artista se complementa con el de su esposa, con quien continuamente se retroalimentó.

FICHA CURRICULAR

Yuridia Rangel Güemes
Nació en la Ciudad de México en 1976. En la Universidad Nacional Autónoma de México cursó la carrera de Historia en la Facultad de Filosofia y Letras, además hizo modelaje de desnudo en la Academia de San Carlos; asimismo estudió la Maestría en Museología en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, así como el Diplomado de Marketing Cultural en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Trabajó como Coordinadora del Consejo Internacional de Museos en México; en el Museo Franz Mayer en el área de Comunicación; en la revista *M Museos de México y del Mundo*; en el Museo Nacional de Arte y actualmente en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Amante de la filosofía, de la vida y de las letras, ha escrito cuentos, ensayos y poemas.

ALICIA REYES

Erotikanjáfora

Flor
florespera
lluviabundante amor
en cada gota

Palma sumergida
verdepalma
en mi alma
en las dos palmas
del hueco profundo
de mis manos.

El progreso,
Familia Coppedé, (s/f)

- **Ficha curricular y biografías**

ENRIQUE GONZÁLEZ ROJO ARTHUR

Mirando el reloj

Si se ve cómo se suceden la mañana, la tarde y la lóbrega noche; la juventud, la madurez y la triste ancianidad; la sonrisa, la risa y la vulgar carcajada; Los hermanos Marx, Los hermanos Ritz y Los tres chiflados; cae uno en cuenta de que, decadencia, eres la peor enfermedad del tiempo.

El progreso,
Familia Coppedé, (s/f)

• **Ficha curricular y biografías**

MAX ROJAS

Cuerpos IV
Prosecusión de los naufragios
(fragmento)

Sonido forma cuerpos,
la formación sonora y grave de su propio sonar rasposo y
lento
como un trombón derruido por el mucho silencio
que le cayó, de pronto, encima
y lo hizo ensimismar y voltear a ver si su sonido
aún podía oírlo alguien,
la llamativa y honda gravedad
con que muy seriamente llama a cuerpos por su nombre,
los menciona con un afecto que pudiera, quizás,
sonar grandilocuente,
repite nombres de mujer como si fueran lluvia
o manguera contra incendios que humedece todo,
empapa todo de manera recia o despiadadamente apaga
todo ardor o caldera que ande cerca como un calor que
siente
que se enfría y llama a cuerpos a que vuelvan
pero no hay accesos

El progreso,
Familia Coppedé, (s/f)

• **Ficha curricular y biografías**

RAÚL RENÁN

Suite para ensamble de guitarras (fragmento)

Se oye inconfundible olear el pendón de los colores aéreos. Alguno se detiene largo como un cabello de ángel atado a mi frente. Otro, aliado a los demás forma la armonía de las palabras recién dichas. El aire se deja tañer para darle plata al canto de las vírgenes. Timbra en los dedos el tacto sonoro propio del roce virtual de unos ojos. Todo es vibración desde el silencio.

El progreso,
Familia Coppedé, (s/f)

- **Ficha curricular y biografías**

BIOGRAFÍA

Coppedé, Familia
Prestigiosa familia florentina que estuvo a cargo de la decoración del Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas durante el mandato de Porfirio Diáz, hoy Museo Nacional de Arte; sus integrantes se encargaron del diseño de los picaportes, el biselado de los vidrios, los emplomados, el labrado de la piedra, los muebles, la herrería, las lámparas y otros elementos de la Sala de Recepciones y el Patio de los Leones.

FICHAS CURRICULARES

Enrique González Rojo Arthur
Nació en la Ciudad de México, el 5 de octubre de 1928 en un ambiente rodeado de libros. La educación del abuelo, Enrique González Martínez, y del padre, Enrique González Rojo, –sobre todo del primero– sembró en él una afición y un gran placer por la cultura. Desde la muerte del abuelo y en plena juventud, se dedicó al magisterio. En 1959 obtuvo el grado de maestro en Filosofía. También realizó los estudios del doctorado en Filosofía. Además del magisterio, Enrique se ha dedicado preferentemente a la literatura, a la filosofía y a la militancia política. Recibió el Premio Xavier Villaurrutia, en 1976, por el libro *El quíntuple balar de mis sentidos*, y el Premio Nacional de Poesía "Benemérito de América" en 2002, en Oaxaca, por el poemario *Viejos*. Integrante del Movimiento Poeticista en los años 50, junto con Eduardo Lizalde, Marco Antonio Montes de Oca y Arturo González Cosío, es autor de una prolífica obra literaria en distintos géneros (sobre todo poesía) y filosófica.

Alicia Reyes
Directora de la Capilla Alfonsina, Caballero de la Orden de Artes y Letras, Condecoración Otorgada en 1977 por el Gobierno de Francia; Jurado del Premio Internacional Alfonso Reyes; Vocal de la Sociedad Alfonsina Internacional y Miembro Fundador de la misma; Miembro del Colegio de Literatura del Instituto Mexicano de Cultura y de la Unión Cultural Americana de Buenos Aires, Argentina; Miembro Fundador de la Academia de Ciencias y Humanística, A. C., y de la Sociedad de Literatura Mexicana. Fundadora de la Asociación de Café Helénico (Mtro. Antonio P. Rivas). Autora de numerosos títulos en los géneros de poesía, narrativa, ensayo, dramaturgia, biografía y crítica.

Max Rojas
Originario de la Ciudad de México, Max Rojas nació en 1940 y publicó los libros de poesía *El turno del aullante* en 1983 y *Ser en la sombra* en 1986. Tras un silencio de poco más de treinta años, emprendió la escritura de *Cuerpos*, un poema de largo aliento que comprende, hasta la fecha, veinticuatro libros, de los cuales han sido publicados *Memoria de los cuerpos: Cuerpos uno* (2008), *Sobre cuerpos y esferas: Cuerpos dos* (2008), *El suicida y los péndulos: Cuerpos tres* (2008) y *Prosecución de los naufragios: Cuerpos cuatro* (2009). Por el primer libro de esta serie fue galardonado con el Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer (2009) para obra publicada.

Raúl Renán
Nació en Mérida, Yucatán, en 1928. Es poeta, narrador y editor. Estudió la Licenciatura en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tomó cursos de Arte Dramático. Ha sido coordinador de talleres literarios en el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió la editorial La Máquina Eléctrica, Papeles (pliego seriado de literatura), la colección Fósforos (cajas de poesía breve) y la revista *Ensayo: guía y divulgación del género para alumnos de la UNAM*. Ha sido coordinador del consejo técnico editorial del Instituto Nacional de Bellas Artes, Subdirector del *Periódico de Poesía UNAM/INBA* y Coordinador de *Papel de Literatura*, *Boletín del* CNIPL/INBA.

LAS SIGUIENTES CINCO SESIONES FUERON DE LA EDICIÓN ESPECIAL JOSÉ MARÍA VELASCO / AGOSTO 26

ANDRÉS RESÉNDIZ
MARÍA-CHRISTINE CAMUS

Video *Memoria del Valle: los pasos de José María Velasco*

Este video se realizó como un experimento por reconocer, en la actualidad, los lugares desde los cuales Velasco pintó la cuenca del Valle de México, creando sus famosos óleos sobre el tema. En la exploración de estos espacios, las formas visuales que el pintor contempló se confrontan con las que aún podemos identificar de su perspectiva, como una arqueológica de la mirada.

Los cerros que visitamos fueron El Atzacoalco, El Santa Isabel y El Tenayo, mismos que este pintor utilizó en repetidas ocasiones para estudiar rocas, vegetación y ejecutar análisis visuales, como un reconocimiento estético y científico de lo propio.

Hoy, ante la inexorable presencia humana y su efecto desbastador en lo natural, estos espacios se encuentran en parte aislados por los muros de reserva ecológica; pero, al mismo tiempo, aparecen como sitios recónditos y eludidos por los vecinos de la zona debido a los asaltos y su apariencia de abandono; son islas de la memoria. Miramos el espacio, pero el paisaje también revela cómo nos miramos.

Este proyecto muestra, además, la repercusión de la obra de Velasco en pintores posteriores hasta nuestra época, como el caso de Hugo Pérez Gallegos, quien retoma sus perspectivas, creando de los mismos sitios nuevas imágenes para revivir su obra, contrarrestando su actual apariencia de no-identidad.

La Alameda de México,
José María Velasco, 1866
óleo sobre tela, 72 x 97 cm.

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍAS

Velasco, José María
Originario de Temazcalcingo, Estado de México, nace en 1840 e ingresa a San Carlos al cumplir los dieciocho años. En 1874 se instala en la Villa de Guadalupe de donde se inspiró para sus múltiples paisajes; de igual forma se nutrió de sus recorridos en la costa de Veracruz y Oaxaca; así como de visitas a exposiciones que hizo en el extranjero. Para 1877 realiza ilustraciones científicas y copias de documentos. Se mantuvo activo hasta su fallecimiento en 1912. Continuamente estuvo entre la pintura histórica y la vía científica, aspectos que no eran opuestos en la época; por tal motivo, debe darse valor a su trabajo no sólo como paisajista, sino también como ilustrador y a su gran interés por las ciencias naturales y la arqueología.

FICHAS CURRICULARES

Andrés Reséndiz
Es historiador. Desde 1981 ha trabajado en el Archivo General de la Nación. Miembro de 1999 a 2000 del Departamento de Investigación de la Cineteca Nacional. Desde 1989 es investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha colaborado en la curaduría de exposiciones como *Paisaje y otros pasajes mexicanos del siglo XIX en la colección de Museo Soumaya* (Sala de Exposiciones de Plaza Cuicuilco, 1998) y *Ética y poética del agua en el valle de México* (Museo de la Ciudad de México, 1999). Ha publicado en coautoría el libro *Historia de los textiles en México durante el siglo XIX* y en autoría la *Apología del entorno en la medicina y la plástica mexicana del siglo XIX*, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México (2002). Es realizador de los videos *Lo húmedo y lo seco, la polaridad de la Ciudad de México* y *Memoria del Valle, las huellas de Velasco* (Realizado con Marie-Christine Camus).

María-Christine Camus
Nacida en Francia en 1954, es una artista visual con Maestría en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en París, de donde se trasladó a México en 1980 para estudiar cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego de desarrollarse profesionalmente como directora de fotografía y realizadora, se dedicó a las artes visuales, incursionando en el videoarte y produciendo sus primeros videos personales a partir de 2001: *Ensayo #1*, *Diario*, *Regeneración*, *Paisaje*, *Hebras*, *Imagen memoria*, entre otros. Varios fueron seleccionados en muestras y festivales. Ha participado en las exposiciones en España, Argentina, México y Cuba. Participa como curadora a ALEA, estrategia y programa en el Centro Multimedia (México 2008) y organiza el evento *Entre memoria y olvido, otra mirada sobre la historia en Francia* (2008).

RICARDO AMEZCUA

Velasco y el paisaje

Lo que aportó Velasco al paisaje es el ver esa parte limpia de los cuadros, que fue el análisis formal de cada lugar, que se sintiera con esa atmósfera, con ese calor. Ésa fue su gran aportación a esta plástica. Y que se lograra ver esa dimensionalidad, que se viera de lejos y de cerca. Eso no cualquiera lo hace. Si tienen oportunidad de ver varios cuadros de otros paisajistas, son muy hábiles, pero no logran esa espacialidad, no te puedes meter a esos cuadros. Y en estos sí puedes caminar.

Valle de México tomado cerca del Molino del Rey,
José María Velasco, (s/f)
óleo sobre tela, 187 x 203 cm

• **Ficha curricular y biografías**

BIOGRAFÍA

Velasco, José María

Originario de Temazcalcingo, Estado de México, nace en 1840 e ingresa a San Carlos al cumplir los dieciocho años. En 1874 se instala en la Villa de Guadalupe de donde se inspiró para sus múltiples paisajes; de igual forma se nutrió de sus recorridos en la costa de Veracruz y Oaxaca; así como de visitas a exposiciones que hizo en el extranjero. Para 1877 realiza ilustraciones científicas y copias de documentos. Se mantuvo activo hasta su fallecimiento en 1912. Continuamente estuvo entre la pintura histórica y la vía científica, aspectos que no eran opuestos en la época; por tal motivo, debe darse valor a su trabajo no sólo como paisajista, sino también como ilustrador y a su gran interés por las ciencias naturales y la arqueología.

FICHA CURRICULAR

Ricardo Amezcua

Sus obras han tenido la gran fortuna de llegar a países como Estados Unidos, Alemania, Grecia, España y al interior de la República Mexicana, así como lograr que su obra se encuentre en varias partes del mundo. Las técnicas que domina son el óleo natural, el temple, el acrílico, el encausto, la acuarela, el grafito, el carbón, pasteles, punta de oro, plata y cobre. Examinando la particularidad de la obra, con el fin de que tenga la mejor calidad que existe, instituye una presencia antigua; su interés es la trascendencia y la perpetuidad.

FERNANDO CORONA

Aire de génesis

El humo de una máquina asciende por la fronda.
Es la cresta de un hoy, la bienvenida de un mañana.
¿A dónde irá el vapor a establecer su estancia?
¿Qué soy ya de ese riel y de ese ruido
que acomete en tropel de un solo impulso?
La voz de una cascada ya es de hierro,
el ruido de la bestia es sólo avance.
¿Y cómo va a saber el bosque en su bullicio
si debe o no incluirla entre su fauna?
Aquí se huele un aire que es de génesis.
No, no es que hayan muerto los paisajes,
no es una nueva forma de mirar el campo,
el eco es de un *eureka* ya sin freno.

Cañada de Metlac,
José María Velasco (s/f)

- **Ficha curricular y biografías**

BIOGRAFÍA

Velasco, José María

Originario de Temazcalcingo, Estado de México, nace en 1840 e ingresa a San Carlos al cumplir los dieciocho años. En 1874 se instala en la Villa de Guadalupe de donde se inspiró para sus múltiples paisajes; de igual forma se nutrió de sus recorridos en la costa de Veracruz y Oaxaca; así como de visitas a exposiciones que hizo en el extranjero. Para 1877 realiza ilustraciones científicas y copias de documentos. Se mantuvo activo hasta su fallecimiento en 1912. Continuamente estuvo entre la pintura histórica y la vía científica, aspectos que no eran opuestos en la época; por tal motivo, debe darse valor a su trabajo no sólo como paisajista, sino también como ilustrador y a su gran interés por las ciencias naturales y la arqueología.

FICHA CURRICULAR

Fernando Corona

Nació en la Ciudad de México en 1978. Es licenciado en Letras Clásicas y Maestro en Letras Latinoamericanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México e impartió el Taller de Apreciación y Creación Literaria por parte de la revista *Opción* del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es autor de seis títulos de poesía, uno de cuento y uno de ensayo. Ha sido profesor de Griego, Latín y Poesía Griega en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como Becario de Investigación en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México. Es Coordinador de la Biblioteca del Museo Nacional de Arte y Vicepresidente de la Asociación de Escritores de México, A. C.

VÍCTOR RODRÍGUEZ

Velasco y el apogeo de la ilustración arqueológica en el siglo XIX

En el año de 1877, el Director del Museo Nacional de México, Gumersindo Mendoza, postuló al pintor José María Velasco para que, por sus excepcionales cualidades de dibujante y paisajista naturalista, colaborara como ilustrador para las labores de la representación visual de objetos y sitios arqueológicos en el Museo. Pronto realizó una serie de pinturas y dibujos especializados que serían litografiados en la gaceta *Anales*, órgano de divulgación del Museo Nacional. Un año después, Velasco ejecutó dos versiones pictóricas de igual número de sitios arqueológicos con simbólica relevancia para el relato de la "historia patria" de los republicanos, la *Pirámide del Sol en Teotihuacán* y *Baño de Nezahualcóyotl*. A partir de la contribución de Velasco a la ilustración arqueológica en aquel momento, que definía el legado del México Antiguo como origen épico de la identidad, la presentación realizó una revisión retrospectiva del valor documental de la ilustración arqueológica en el siglo XIX, desde que los vestigios eran asumidos a finales del XVIII como meras curiosidades de enigmáticas y ancestrales civilizaciones.

Pirámide del Sol en Teotihuacán,
José María Velasco, 1878
óleo sobre tela, 32 x 45.7 cm.

Baño de Nezahualcóyotl,
José María Velasco, 1878
óleo sobre papel pegado en tela, 62.7 x 46.4 cm.

• **Ficha curricular y biografías**

BIOGRAFÍA

Velasco, José María

Originario de Temazcalcingo, Estado de México, nace en 1840 e ingresa a San Carlos al cumplir los dieciocho años. En 1874 se instala en la Villa de Guadalupe de donde se inspiró para sus múltiples paisajes; de igual forma se nutrió de sus recorridos en la costa de Veracruz y Oaxaca; así como de visitas a exposiciones que hizo en el extranjero. Para 1877 realiza ilustraciones científicas y copias de documentos. Se mantuvo activo hasta su fallecimiento en 1912. Continuamente estuvo entre la pintura histórica y la vía científica, aspectos que no eran opuestos en la época; por tal motivo, debe darse valor a su trabajo no sólo como paisajista, sino también como ilustrador y a su gran interés por las ciencias naturales y la arqueología.

FICHA CURRICULAR

Víctor Rodríguez Rangel

Maestro en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador del Departamento de Estudio del Acervo y Curador del Acervo del siglo XIX en el Museo Nacional de Arte desde el año 2002. Ha participado en diversas curadurías con el acervo para los proyectos "Presencia del MUNAL en los Estados" y "Presencia del MUNAL extramuros". También ha participado como ponente en diversos congresos del Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Historia en Colombia, Uruguay y México, así como en los encuentros del Foro Latinoamericano de Antropología y Arqueología en Uruguay y Colombia. Actualmente es profesor del Diplomado de Cultura Mexicana en línea y presencial del Centro de Estudios para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, al tiempo que participa también en el Diplomado en Línea del Centro Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

ALEJANDRO PINTADO

Trayectoria del conocimiento

"Humboldt tenía la convicción plena de que poesía y verdad, arte y ciencia, debían de estar íntimamente enlazados en el estudio de ese cosmos ordenado, regular y armonioso que ellos creían percibir en torno suyo"

Church, Humboldt and Darwin
Catálogo de exposición
The tension and harmony of art and science Washington National Gallery, 1989-1990

¿Cómo se llega a la figura? Por medio de la abstracción y la síntesis, con ejercicios que nos permiten ver de una manera más fácil, utilizando la geometría. ¿Cómo ubicamos la figura en un espacio físico? Por medio de la perspectiva. ¿Cómo acostumbrar al ojo a relacionarse con el lápiz al tirar una línea? Con el dibujo ciego.

Las vistas del Valle de México son varias y Velasco las trabajó desde numerosas perspectivas: desde el Bosque de Chapultepec, desde el Tenayo, desde el Molino del Rey, etc. Tiempo después, estas mismas obras fueron criticadas. El gran paisajista que exportaba la visión de México representaba sólo el centro del país, pero, ¿qué sucedía fuera del Valle de México?, ¿dónde estaban el Cañón del Sumidero y las Barrancas del Cobre?

Sin embargo, ésa es la prerrogativa del pintor, que tiene libertad de escoger su composición. Cuando se hace una composición, se seleccionan ciertos elementos, lo que ocasiona que se excluyan otros; es un proceso natural. Donde termina el bastidor termina la mirada. Para evidenciar esto, en la obra *Valle de México* (1877) decidí imaginar cómo continuaría el horizonte más allá del marco. Mediante esta acción intento extender conceptualmente los límites de la mirada y así hablar de lo periférico.

Trayectoria del conocimiento recrea la sala 22 del MUNAL como un espacio dinámico utilizando la pintura, la fotografía y la escultura para analizar los procesos del conocimiento y para revelar la íntima relación entre arte y ciencia, siguiendo la tradición victoriana de hacer colecciones para generar conocimiento.

Valle de México desde el cerro de Santa Isabel,
José María Velasco, 1875
óleo sobre tela, 137.5 x 226 cm.

Ficha curricular y biografías

BIOGRAFÍA

Velasco, José María

Originario de Temazcalcingo, Estado de México, nace en 1840 e ingresa a San Carlos al cumplir los dieciocho años. En 1874 se instala en la Villa de Guadalupe de donde se inspiró para sus múltiples paisajes; de igual forma se nutrió de sus recorridos en la costa de Veracruz y Oaxaca; así como de visitas a exposiciones que hizo en el extranjero. Para 1877 realiza ilustraciones científicas y copias de documentos. Se mantuvo activo hasta su fallecimiento en 1912. Continuamente estuvo entre la pintura histórica y la vía científica, aspectos que no eran opuestos en la época; por tal motivo, debe darse valor a su trabajo no sólo como paisajista, sino también como ilustrador y a su gran interés por las ciencias naturales y la arqueología.

FICHA CURRICULAR

Alejandro Pintado

Nacido en 1973 en la Ciudad de México, radicó en Londres, Reino Unido. Hizo estudios de licenciatura en Bellas Artes en la Escuela Nacional de Pintura La Esmeralda, en la Ciudad de México. Posteriormente, estudió la Maestría en Bellas Artes en el Goldsmiths College, Universidad de Londres. En el verano de 2007 asistió a la Escuela Skowhegan de Pintura y ese mismo año fue galardonado con la beca de la Fundación Pollock Krasner, de Nueva York. Su trabajo ha sido mostrado internacionalmente en museos y galerías de Londres, París, Berlín, Hamburgo, Atlanta, Miami y en sedes principales en todo México.

PETER KRIEGER

Transformaciones del paisaje

Una primera vista del panorama del Valle de México, pintado de manera realista a finales del siglo xix por el paisajista José María Velasco revela al instante su mensaje: la grandeza sublime de un paisaje cultural y natural alrededor de la capital mexicana. También otro medio más moderno para capturar ese paisaje, la fotografía aérea, aparentemente evidencia los principios y valores del desarrollo regional y urbano. Esos dos modos de capturar la imagen del paisaje natural, agrícola, urbanizado, son considerados como vistas reales; pero un acercamiento sutil, contemplativo y analítico, demuestra algo diferente: son construcciones visuales, son esquemas estéticos e iconográficos propios.

La Alameda de México,
José María Velasco, 1866
óleo sobre tela, 72 x 97 cm.

- **Ficha curricular y biografías**

BIOGRAFÍA

Velasco, José María

Originario de Temazcalcingo, Estado de México, nace en 1840 e ingresa a San Carlos al cumplir los dieciocho años. En 1874 se instala en la Villa de Guadalupe de donde se inspiró para sus múltiples paisajes; de igual forma se nutrió de sus recorridos en la costa de Veracruz y Oaxaca; así como de visitas a exposiciones que hizo en el extranjero. Para 1877 realiza ilustraciones científicas y copias de documentos. Se mantuvo activo hasta su fallecimiento en 1912. Continuamente estuvo entre la pintura histórica y la vía científica, aspectos que no eran opuestos en la época; por tal motivo, debe darse valor a su trabajo no sólo como paisajista, sino también como ilustrador y a su gran interés por las ciencias naturales y la arqueología.

FICHA CURRICULAR

Peter Krieger

Es Doctor en Historia del Arte, con especialización en la historia y teoría de la arquitectura y del urbanismo en el siglo xx, por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Asimismo, es investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas y profesor en el Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado como crítico de arquitectura para revistas nacionales e internacionales, y es autor de numerosos artículos de investigación relacionados con la historia, la estética y la ecología de las megaciudades, así como en los temas de iconografía política de la arquitectura, las utopías urbanas y el arte vinculado con la ciencia.