

DANZA TEATRO MÚSICA INTROSPECCIÓN CINE ARTE EMERGENTE MISCELÁNEA

Dr. Alfredo Miranda López **RECTOR**

Mtro. Miguel Angel Garijo Ureta VICE-RECTOR DE FORMACIÓN Y CULTURA

Mtro. Agustín Grande Corpas **DIRECTOR DE BELLAS ARTES UPAEP**

Mtro. Agustín Grande Corpas L.C.C. Patricia Díaz Terés **Profr. Luis Camey Torres** L.C.C. Sergio Álvarez Espinosa Mtro. Hugo Ricardo García y García Lic. Alberto García Rodríguez **CONSEJO EDITORIAL**

L.C.C. Patricia Díaz Terés **CORRECCIÓN Y ESTILO**

Integramedia[®] www.integramedia.net **DISEÑO Y PROGRAMACIÓN**

Dirección de Bellas Artes UPAEP 11 Poniente 1914 Col. Santiago T. (222) 2 29 94 00 Ext. 7661

bellasartes@upaep.mx

AGRADECIMIENTOS

Derechos Reservados 2009

CONTENIDO

EDITORIAL

04EL POR QUÉ DE INCULTURA

DANZA

06¿TE DA MIEDO BAILAR?

TEATRO

TRES MANERAS DISTINTAS DE 10CONTEMPLAR LA BELLEZA

MÚSICA

16EL ARCOIRIS DE LA MÚSICA

INTROSPECCIÓN

¿POR QUÉ NO VES...? 22LA BELLEZA INCLUIDA EN TU MUNDO

28LENTE HITCHCOCKIANO

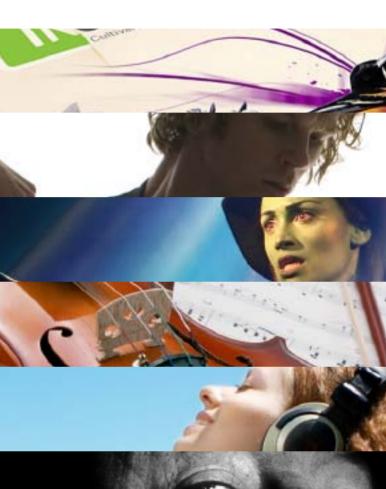
ARTE EMERGENTE

NUEVAS POSIBILIDADES 32PARA HACER ARTE

MISCELÁNEA

38zona cerebral

42PRÓXIMOS EVENTOS

04 EDITORIAL

EDITORIAL

EL POR QUÉ DE...

INcultura es una nueva revista de carácter cultural editada por la Dirección de Bellas Artes y Proyección Cultural de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y tiene como objetivo principal acercar a los jóvenes al vasto mundo de la Cultura, a la cual actualmente, consideran como algo etéreo y lejano, aunque importante.

De esta manera, INcultura pretende principalmente abrir los ojos de la juventud a toda la gama de posibilidades que encierran las artes y la ciencia, que son ámbitos en los que la diversidad es tal que todas las personas, sin importar el género, raza, edad o profesión, pueden encontrar temas de su interés. Además, esta revista no pretende ser un medio de imposición, sino que al contrario, pretende despertar tu intuición, para que seas tú mismo quien descubra y explore el maravilloso mundo de la cultura; a la vez que este proceso es una parte esencial de tu formación como ser humano, ya que te ayudará a relacionarte con mayor facilidad con tus semejantes y entorno.

Así, en cada uno de los números de la revista tú, amigo lector, podrás encontrar un tópico principal abordado desde distintas perspectivas, abarcando así los puntos de vista de la danza, la música, las artes plásticas y el teatro, entre otros.

A primera vista, el objetivo de la publicación y su nombre son una paradoja; sin embargo hemos de revisar aquí el significado del título INcultura para poder entender por qué decidimos que éste sería adecuado. IN es un prefijo de origen latino que significa "estar en" o "dirección hacia" y Cultura es un concepto que se ha considerado como un "conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico" o también el "conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc."²

De este modo, desde su propio epígrafe³, observamos cómo el propósito de **INcultura** es ayudar a los jóvenes a entrar a ese universo de conocimientos *-no necesariamente de carácter técnico o académico-* que le ayudarán a lograr la formación integral que, a su vez, propone la **UPAEP.**

Y una vez aclarado el atrevido nombre de la publicación, pasemos a hacer un breve comentario sobre el tema principal de este primer número: la Belleza.

Hace ya más de cien años, el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer dijo que "el espectáculo de lo bello, en cualquier forma en que se presente, levanta en la mente nobles aspiraciones"; de esta manera, el enriquecimiento que experimenta una persona al contemplar y disfrutar todo aquello que es bello va más allá del deleite puramente sensorial, sino que se convierte en una experiencia espiritual.

Dice el extraordinario escritor y semiólogo italiano Umberto Eco, que "bello (...) es un adjetivo que utilizamos a menudo para calificar una cosa que nos gusta"⁴, pero nosotros con los artículos aquí contenidos queremos mostrarte cómo la belleza ciertamente no se limita únicamente al exterior de sujetos u objetos; sino que la adecuada aprehensión de la misma, requiere de un análisis un poco más profundo por parte del observador.

Todos los que integramos el equipo que edita INcultura esperamos que disfrutes cada una de las palabras e imágenes que aquí te ofrecemos, de manera que al terminar de explorarla, puedas ver y sentir la belleza que te rodea en el mundo cotidiano, ya sea la universidad, tu casa o incluso una calle cualquiera de la ciudad.

Nunca está demás recordar la advertencia hecha por el francés Jean Jacques Rosseau: "Quitad de los corazones el amor por lo bello y habréis quitado todo el encanto de la vida".

http://www.educa.madrid.org/web/ies.duquederivas.rivas/departa/latin2/gramlat1/prefijos.pdf

² Ambas definiciones proceden de www.rae.es

³ Palabra que significa "título".

⁴ Eco, Umberto. Historia de la Belleza. Ed. Lumen. Milán, Italia 2007.

a expresión del alma a través de movimientos corporales coordinados con un determinado ritmo del acompañamiento musical... En una frase corta, así definiría al arte de la danza, que persigue como objetivo primordial que el espectador comparta los sentimientos, emociones y formas de pensar, planteados desde diversas técnicas (danza clásica, jazz, folklore, etc.) por el bailarín y coreógrafo.

Se cree que la danza es la primogénita de las 7 bellas artes que hoy con deleite podemos disfrutar en algún momento de nuestra existencia, en algún escenario o hasta en la fiesta popular de barriada en la que con júbilo no falta la persona que al primer sonido familiar, comienza a mover el esqueleto sin importar

la opinión de quienes les rodean tan sólo obedeciendo a su instinto bailarín. De este modo mi propósito con estas cortas líneas es únicamente que conozcas una forma accesible y sencilla de acercarte a la belleza de la danza sin ser experto en la materia; es más si te sientes como si tuvieras dos pies izquierdos (como fue mi caso hace algún tiempo), tal vez es el momento de que te plantes frente a un ejecutante de la danza y te dediques a disfrutar de todo lo que expresa por medio de sus movimientos.

Pero si bailar te llama la atención, no te preocupes, sé que será difícil el primer acercamiento, así fue tanto para mí como para la gran mayoría de los bailarines, porque seguro cuestionarás tu capacidades motrices antes de intentar acercarte siguiera hacer la mitad

de lo que él o ella hacen, pero ioh sorpresa!, pronto te darás cuenta de que todos estamos capacitados para expresarnos a través del cuerpo; aún teniendo algún impedimento físico, el arte de la danza es tan grato que per-

TE DA MIEDO

Olimpo De Corvera

En términos generales, los temores que describí anteriormente pueden ser los primeros impedimentos que podrían evitar el que te empapes del arte de la danza. Pero en este momento voy a darte más razones por las cuales el acercamiento al mundo del baile resulta fascinante, y para eso me voy a enfocar en la cuestión de la Belleza, que es verdadero asunto por el cual me dirijo a ti.

De esta manera, haciendo memoria me remonto a la primera pregunta que hice a mi maestro de arte cuando decidí dedicarme a las cuestiones dancísticas: ¿qué es el arte? Su

respuesta me dejó perplejo y ésta fue: "Es la sublimación de la belleza". Muy acertadamente había contestado mi pregunta, pero en ese momento y con mi escaso conocimiento sobre el tema me quedé sorprendido ya que inmediatamente me sonó a algo realmente inalcanzable, además pensé que simplemente yo no funcionaría para el arte si de belleza se trataba.

Pero ésta es una de la cuestiones primordiales que nos atañe a los docentes de la danza quienes aún sabiendo que las características físicas no son un impedimento para el bailarín, algunos todavía se aferran a una idea errónea gracias a la cual cuidan al máximo la estética de sus danzantes, pero desatienden sus capacidades técnicas; debido a lo anterior, cierran las puertas a verdaderos (as) bailarines (as) en potencia, quienes sin ser "estéticamente

ideales", en el escenario dejan el alma y corazón para trasmitir al espectador el maravilloso universo de los sentimientos a través de su arte. De esta manera, con estos obtusos instructores y directores el público mismo se convierte en mediocre al no serles permitido por los primeros disfrutar de ejecuciones de gran calidad.

La Belleza en la danza consiste en manifestaciones sensoriales, que toman su forma gracias a ideas y sensaciones que tienen una cualidad abstracta y subjetiva, por lo que aquello que resulta bello para unas personas, para otras no lo es; pero esto no es lo importante si el deseo del individuo es introducirse en el extraordinario mundo del baile, no importa si eres alto, bajo, gordito o flaco, lo importante es que sepas que el único modo de involucrarte en la danza y experimentarla al máximo es diluyendo los pocos conocimientos y referencias que poseas, dejándote llevar por el gozo que produce ver al cuerpo humano expresándose por medio del movimiento.

Incluso es posible decir que en muchas ocasiones no importa si la técnica de los ejecutantes es o no perfecta, pero lo que sí es relevante es el hecho de que el coreógrafo o bailarín involucre todas sus capacidades v emociones en los trazados, ya que de otra forma se convierte en un espectáculo mediocre. Pero tú no debes preocuparte por eso, esas cuestiones corresponden a los profesionales; si tu intención es experimentar un arte que llena de alegría el espíritu, como la danza, no dejes que nada te lo impida y por el contrario gózalo, explótalo y ¿quién sabe?, tal vez podrías descubrir que eres un gran bailarín(a).

"Cómo acercarse a la Danza"

Aut. Albert Dallal. Plaza y Janés. México, 1988

"El Arte de hacer Danzas"

Aut. Doris Humphrey. CONACULTA. México, 2001.

Desde el Teatro Musical...

TRES MANERAS DISTINTAS DE CONTEMPLAR

Coordinador de Teatro de Bellas Artes UPAEP

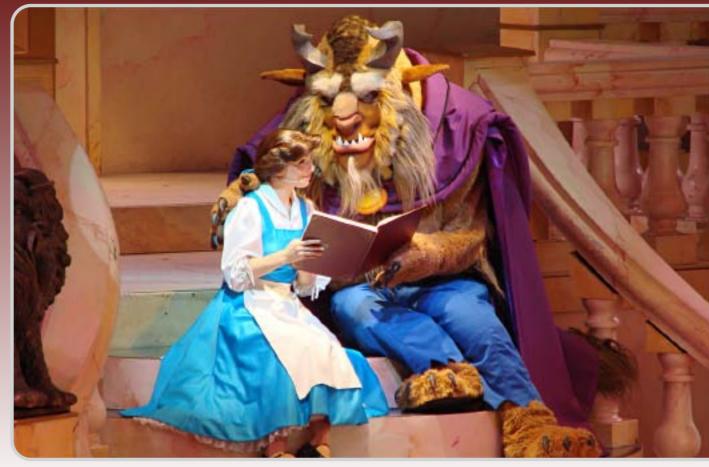
veces parece que cuando el arte toca a la belleza la convierte en un ente tan "refinado" y tan "sujeto a reglas" que se vuelve inalcanzable, difícil de asimilar y muy poco "juvenil". Una de las mejores satisfacciones que me ha dejado mirar y escuchar el teatro musical es que el arte se vuelve accesible, cómodo, juvenil, espectacular y asimilable.

Un musical no sólo se disfruta cuando se le ve en el teatro -aunque en teoría está hecho con ese fin- el soundtrack de todas las sugerencias que a continuación pongo a su disposición, puede encontrarse o solicitarse en las tiendas especializadas de música. Además hay más de una propuesta de video de estos musicales en "YouTube", muchos interpretados por extraordinarios artistas. Estos son cinco espectáculos que se relacionan con la "belleza":

The Beauty and the Beast

esde la segunda mitad del siglo XX empezaron a volvere pezaron a volverse comunes las adaptaciones de películas en el teatro comercial de "Broadway". El primer intento se llamó "Gigi" y fue un rotundo fracaso, pero el segundo, "42nd Street" (traducido a español como "La Calle 42") ganó el premio Tony al Mejor Musical en 1981, siendo en su momento una obra con mucho éxito. Actualmente en Broadway ha habido adaptaciones muy variadas, desde clásicos del cine como "Sunset Boulevard" hasta animaciones como "Shrek" (actualmente en cartelera) y cintas más comerciales como "Legally Blond"; pero eso probablemente sea un tema para otro artículo.

"Beauty..." es un musical que hizo historia porque fue el primero producido por la com-

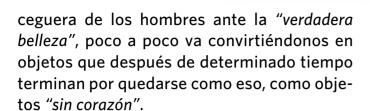
"Beauty and the Beast Live on Stage" de Disney Studios. 2009

pañía "Disney" (hasta hoy se han realizado seis producciones, de las cuales cinco están basadas en sus películas); además cuando Disney decidió que abriría su departamento de producción de teatro, para presentar sus obras en la ciudad de Nueva York solicitó al Ayuntamiento de Manhattan que limpiara las calles para proteger su inversión.

Hace veinte años pasear por la famosa calle 42 a cualquier hora del día era sumamente peligroso, hoy Manhattan es una de las zonas más seguras en los Estados Unidos; uno puede salir del teatro a las diez y media de la noche, comer una hamburguesa en Mc Donald's a las once y tomar un taxi a la una sin peligro -subir al metro a esa hora sigue siendo un suicidio-.

La primera versión de "La Bella y la Bestia" se atribuye a una escritora francesa del siglo XVI llamada Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve. El argumento es simple y por todos conocido, es una historia que confronta la belleza interior con la exterior e invita a poner atención en la belleza interior.

Cuando la obra fue adaptada a teatro se hicieron algunos ajustes en el argumento, Linda Woolverton -la libretista de la obraaportó el hecho de que los personajes que acompañan a la Bella y la Bestia no fueran objetos sino estuviesen en proceso de convertirse en tales. Este detalle que parece insignificante le da a la obra un significado extraordinario, porque hace ver cómo la

La música de "Beauty..." es de Alan Menken (autor de las partituras de "La Sirenita", "El Jorobado de Notre Dame" y "Pocahontas") los letristas son Tim Rice ("Jesucristo Super Estrella") y Howard Ashamn ("Fantasma de la Ópera"); de hecho hay una canción al final del primer acto escrita ex profeso para el musical, se llama "If I Can't Love Her", una reflexión sobre cómo la Bestia, confrontado ante una mujer hermosa descubre que la belleza no es lo que hará que sea o no amado por la doncella, sino que su corazón frío que debe calentarse, y en eso radica -de acuerdo a los autoresel sentido de la belleza, en la capacidad que tiene el corazón para amar. "Beauty..." ha concluido ya su temporada en México y en Broadway, pero hay muchas versiones en "YouTube" y el soundtrack está disponible.

Wicked

🕶 odos crecimos sabiendo que la "Bruja Mala del Oeste" era mala porque "sí", nunca nos preguntamos si en realidad el Mago de Oz era el verdadero villano de la historia -a fin de cuentas es el único que miente en toda la historia- o si Dorothy no fue a cumplir un sucio capricho de un tirano mentiroso... Este es el argumento central del musical "Wicked", que todavía está en temporada en Broadway y reporta semana a semana el mejor ingreso en entradas de la temporada.

"Wicked" es una lección sobre apariencias y prejuicios, así como sobre "la belleza de la gente inteligente, trabajadora, soñadora y amante de una causa".

"Wicked" A New Musical, 2007

TEATRO

Billy Elliot

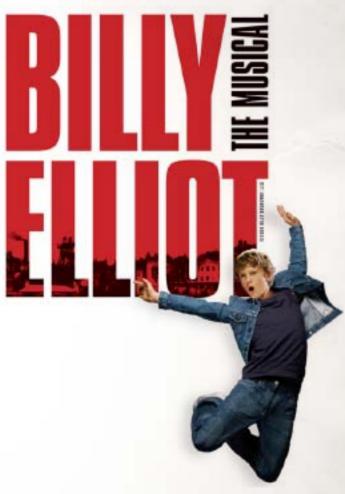
or último, la historia de Billy es "la belleza de una vocación que enfrenta adversidades". La música de este espectáculo es de Elthon John, recibió once Tonys en la última entrega de estos premios en junio de este año.

"Wicked" es la historia de una niña fea, verde, flaca y malhumorada; perfecta candidata para el mote de "freak". La compañera de cuarto de Elphaba (la futura Bruja Mala del Oeste) es una rubia tonta llamada Glinda (quien posteriormente será "la Bruja Buena").

Elphaba es inteligente y dedicada, Glinda tramposa y superficial. El único problema que tiene Elphaba es que es "verde" y su color provoca una serie de equívocos en Oz, que hacen que la gente termine inventando que Elphaba es una bruja; peor aún, la satanizan por tener el noble deseo de proteger a los animales, en especial a los monos alados a los cuales el Mago intenta exterminar.

"Wicked" es una lección sobre apariencias y prejuicios, así como sobre "la belleza de la gente inteligente, trabajadora, soñadora y amante de una causa".

De "Wicked" puedes encontrar el libro que aunque es muy diferente al musical, tiene mucho sobre "la belleza", el soundtrack con música de Stephen Schwartz (también letrista de Disney) y muchos videos en "YouTube".

"Billy Elliot Broadway" The Musical. 2008

Billy hace "belleza" bailando, la historia vale mucho la pena, muestra cómo los conflictos sociales y políticos se minimizan cuando se tiene a la belleza cerca, nos abre el corazón de un niño y nos muestra cómo las aspiraciones y deseos se sobreponen a cualquier sentimiento negativo. A "Billy" lo puedes ver bailando en muchas versiones en la red. El tema central del musical se llama "Electricity" en él Billy nos cuenta lo que siente al bailar: "es como electricidad..." Al final, habrá mucha

gente que ponga en palabras lo que la belleza significa, pero el arte nos ayuda a descubrir que la belleza se siente, se respira, se baila, se escucha; simplemente se mueve con nosotros y eso la hace tan especial. "Billy..." está disponible en película, en soundtrack y en la red. Los tres casos que he mencionado anteriormente nos refieren a la belleza interior ante todo, como una gran oportunidad de observar que en el arte, los valores, el conocimiento y la lucha por los ideales, radica la belleza del espíritu misma que, al cultivarse, nos convierte en personas valiosas y apreciables para la sociedad.

Estos musicales nos muestran a miembros de la sociedad vulnerables que descubren que aplicando el coraje y la voluntad se cumplen las grandes aspiraciones, se concretan los proyectos personales y sobre todo se desarrolla el espíritu; como en un crisol en donde los obstáculos son el fuego que ayuda a moldear el espíritu, los valores y el amor.

Además estas son tres muy buenas opciones para escuchar buena música, conocer sobre buen teatro musical y sobre todo reflexionar un poco en torno al "misterioso" tema de la belleza.

LINKS

If I Can't Love Her (Beauty and the Beast) versión en Español

http://www.youtube.com/watch?v=6nhoPdrdeXA

Defying Gravity - Wicked

▶ http://www.youtube.com/watch?v=MRUeEJQSKbs

Electricity - Billy Eliot

▶ http://www.youtube.com/watch?v=nij6ZSAiOI8

LINKS SUGERIDOS

- http://disney.go.com/theatre/
- ▶ http://www.billyelliotthemusical.com/
- $\blacktriangleright \ \, \text{http://theater.nytimes.com/pages/theater/index.html}$
- ▶ http://www.playbill.com
- ▶ http://wickedthemusical.com/
- ▶ http://www.ticketmaster.com/artist/965961?camefrom=CFC_WICKED_hometicketsny

EL ARCOIRIS DE

LA MUSICA

Mtro. Hugo Ricardo García Coordinador del Área de Música. Dirección de Bellas Artes UPAEP

La música, de acuerdo con su definición más básica es "la organización de sonidos o ruidos que producen un determinado interés en el hombre"; también se conoce como "el arte de combinar los sonidos de un modo agradable al oído".

n ero si se pretende dar a esta arte una explicación de carácter más trascendental, se puede decir que es "la expresión de la belleza"; sin embargo, ninguna interpretación del concepto resultará satisfactoria si no se tiene -como en cualquiera de las Bellas Artesuna experiencia directa.

Una cualidad de las Bellas Artes consiste en que no se trata de especialidades aisladas e independientes, sino que por el contrario pueden llegar a relacionarse y en determinadas ocasiones de forma tan estrecha como en el caso de la música y la pintura, que son unidas por elementos como el color.

El color, croma en griego, es un concepto que en el contexto musical se traduce como timbre; de hecho han existido numerosos músicos que han externado su capacidad para

percibir colores al momento de escuchar los sonidos. Tal es el caso del compositor Alexander Scriabin, quien asoció los colores con los acordes, a la vez que unificó el concepto de tonalidad tanto visual como sonora.

Otros como el autor francés Olivier Messiaen, incluso han intentado que su público capte los colores a través de sus composiciones. Esta capacidad exhibida por Scriabin y Messiaen se conoce como sinestesia, que es un estado en el cual "el estímulo de uno de los sentidos provoca de manera simultánea la sensación en otro", en este caso el oído a la vista.

La vivencia multisensorial a la cual nos lleva la música -sin importar si se tiene o no sinestesia-, sólo puede llevarse a cabo si se complementa con un ejercicio que el pintor François Boucher describió al decir "para disfrutar del arte hay

que abrir el espíritu", ya que una vez logrado lo anterior, la experiencia artística se vuelve satisfactoria y reconfortante para el individuo.

Así, en esta apertura del alma la persona va en busca de algo bello; explorando el concepto de **Belleza** se puede decir que este vocablo viene del griego "bellus" que significa bonito, el cual a su vez procede de "bonus", bueno. Pero el ser humano debe educarse para poder percibir adecuadamente la belleza, ya que de lo contrario las preferencias del individuo pueden ser verdaderamente aberrantes.

Por tal motivo y por más extraño que pueda parecer, existen cosas que son bellas por sí mismas, más allá de nuestros gustos personales; cada persona identifica y se manifiesta en una forma de belleza distinta, sin embargo, la mayor parte de las ocasiones ésta coincide

con lo que el grupo social en el cual se desenvuelve considera como "bello". Ahora bien, aún estando el concepto de **Belleza** intrínseco en la definición de música, dicha característica no siempre resulta evidente para quien se enfrenta a las notas.

De tal modo, la Belleza en la música no se valora de acuerdo a la forma en la que los sonidos mueven las pasiones primarias del individuo, sino que se manifiesta de manera tranquila y reposada, presentando un contenido conceptual que se sitúa muy por encima de la belleza inmediata.

Para que puedas tener esta experiencia aquí recomendamos el siguiente ejercicio. Escucha detenidamente los Intermezzos de Johannes Brahms y posteriormente la "música callada" de Federico Mompou. Probablemente la primera vez que lo hagas podrás ubicar sensaciones especiales, pero no serán tan intensas como aquéllas que se despiertan cuando escuchas la música del Romanticismo (como Beethoven) o de tu compositor favorito; pero continúa, conoce las piezas, así después de varios intentos conseguirás sentir una paz

...una paz interior, una tranquilidad y serenidad tales que incluso te sentirás feliz...

> ero si se pretende dar a esta arte una explicación de carácter más trascendental, se puede decir que es "la expresión de la belleza"; sin embargo, ninguna interpretación del concepto resultará satisfactoria si no se tiene -como en cualquiera de las Bellas Artes- una experiencia directa.

> Una cualidad de las Bellas Artes consiste en que no se trata de especialidades aisladas e independientes, sino que por el contrario pueden llegar a relacionarse y en determinadas ocasiones de forma tan estrecha como en el caso de la música y la pintura, que son unidas por elementos como el color.

> El color, croma en griego, es un concepto que en el contexto musical se traduce como timbre; de hecho han existido numerosos músicos que han externado su capacidad para percibir colores al momento de escuchar los sonidos. Tal es el caso del compositor Alexander Scriabin, quien asoció los colores con los acordes, a la vez que unificó el concepto de tonalidad tanto visual como sonora.

> Otros como el autor francés Olivier Messiaen, incluso han intentado que su público

FUENTES

Charla "La Belleza"

Por el P. Antonio Rivero L.C.

"Los colores de la música"

Aut. Ma. José Argues. Revista Literaria y Artística No. 5.

Asociación Cultural Auca. Octubre 2005.

"Música para todos"

Aut. Manuel R. Castro Lobo, Universidad de Costa Rica, San José C.R.

Real Academia de la Lengua Española

www.rae.es

ESCUCHA

Intermezzo Op. 117 No. 2 de Johannes Brahms

- ▶ http://www.youtube.com/watch?v=YPebxGAFuPI
 - Jeunes filles au jardin de Federico Mompou
- ► http://www.youtube.com/watch?v=9gCqulhX20w
 - Sinfonía No. 7 Ludwig van Beethoven
- ▶ http://www.youtube.com/watch?v=LdfNTO_o-3k&feature=related

Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi

Primavera

- ► http://www.youtube.com/watch?v=c-dHxJNsxJc&feature=related
- ► http://www.youtube.com/watch?v=go7wIUOC5dg&NR=1 Otoño
- ▶ http://www.youtube.com/watch?v=fCEB4v3o-50&feature=related Invierno
- ▶ http://www.youtube.com/watch?v=nGdFHJXciAQ

B elleza... iTan presente... ...tan ausente! ¿Qué necesitamos para descubrir la belleza en y de todo lo cotidiano? ¿Por qué nos resulta tan difícil lograrlo?

Bello, del latín bellus, es una palabra que designa a todo aquel elemento que posee el don de la Belleza, misma que es definida como una "propiedad de las cosas que hace amarlas, infundiendo en nosotros un deleite espiritual".¹ Pero actualmente, nos enfrentamos a un mundo engañoso y truculento, en el cual constantemente somos bombardeados con estereotipos con los cuales hábiles publicistas tratan de posicionar en nuestras mentes el concepto de lo "bello", lo anterior se debe a que, de acuerdo con su punto de vista, dichos

parámetros constituyen materiales sociológicos que les permiten representar fácilmente categorías sociales, de manera que los mensajes puedan ser captados con mayor rapidez por el público meta.²

Sin embargo, nosotros como receptores, presentamos una tendencia para anclarnos con esas imágenes "bellas" y tratamos, muchas veces sin éxito, de aplicar nuestros propios referentes para elaborar un juicio personal; así, en el fondo y casi inaudible queda la voz interior, individual, que es incapaz de elevarse para decir - "ibasta ya de tanta falsedad!"-. Inmersos en esta clase de entorno, tenemos considerablemente reducidos los momentos

¿POR QUÉ NO VES...?

La Belleza [Mcluida en Tu Mundo

Mtro. Agustín Grande Corpas
Director de Bellas Artes UPAEP

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2009.

² Garrido Lora, Manuel. "Estereotipos de género en publicidad: La creatividad en la encrucijada sociológica". Revista Creatividad y Sociedad No. 11. Revista de la Asociación para la Creatividad. Madrid, España. Octubre 2007.

en los cuales podemos acercarnos a esta plástica felicidad y sentirnos satisfechos. Pero entonces, si sólo son unos instantes los que podemos acercarnos a la belleza y al deleite que ésta implica, al resto de nuestra vida ¿dónde le damos carta de naturalización?... ¿En el País de los Infelices? ¿En el de los Resignados? ¿O en la superpoblada República Dependiente de los Arrastradores de Cobija?... Detente y escucha: iBasta!

iNo nos dejemos arrastrar por la vorágine publicitaria! De hecho, en mi opinión no hay nada en nuestras vidas que nos impida ser felices; no tenemos que esperar esos frágiles momentos de felicidad, que duran lo que un suspiro y que son tan incapaces como efímeros, para demostrar que nuestra vida tiene sentido.

iPon atención! iTu vida en sí misma es un canto de Belleza que entra en armonía con lo cotidiano! Pero claro que hay que estar atentos, despiertos, como San Francisco de Asis³ quien al darse cuenta de que toda la creación era un Don para él y él para ella, no tuvo el más mínimo reparo en hacerla su hermana y sin duda, llegó a tener una amistad con todo lo que le rodeaba, independientemente del número de patas que tuviera.

Pocas son las personas capaces de vivir de este modo, pero no por eso es una meta inalcanzable, sólo se necesita en primer lugar aceptar lo que somos y lo que no seremos. Por eso creo que una margarita está conforme con no tener la fragancia de la rosa, o del nardo, o

de la gardenia, pero no por eso es menos bella. La naturaleza es descarada, todo en ella nos provoca v nos grita: iMírame, tócame, huéleme, siénteme!, pero en ocasiones parece como si fuéramos incapaces de utilizar nuestros sentidos y por lo tanto no captamos nada, pero no es así en absoluto, lo que sucede es que como todo esto compone nuestro mundo cotidiano, nos parece ordinario, pero nada hay más lejano de la realidad ya que precisamente esa sencillez es algo bellísimo.

Ouiero invitarte a que te sientes, como siempre, en un lugar cualquiera pero ahora observa, escucha y déjate invadir por la belleza de las creaturas que te rodean; entra en comunión con el orbe y de este modo estarás preparado para ser portador de la Belleza, y comenzarás a experimentarla en tu interior, en tu historia, en tu familia, en tu casa, en tu vida. Sin duda que esto que te digo es revolucionario, pero la propia palabra -revolución- implica cambios, los cuales implican un riesgo.

Sin embargo, aunque toda variación de lo cotidiano puede generarnos temor, vo te aseguro que esta pequeña pero profunda transformación merece la pena; cuando uno toma la decisión gradual de ir rompiendo con una vida llena de insatisfacción y desorientación -manifestada en la rutina- date cuenta de que no estás solo o sola, tienes un ángel que te acompaña, hazte su amigo, conócelo, es bello y te conducirá por la "Vía Pulchritudinis" - Camino de la **Belleza**-.

iPon atención! iTu vida en sí misma es un canto de Belleza que entra en armonía con lo cotidiano!

³ Spoto, Donald. Francisco de Asis. Ediciones B. Barcelona, España, 2007.

El rumor de las hojas de los árboles es una sinfonía perfecta sin un solo músico, escúchala. Mira el cielo y observa esa maravillosa y variada gama de colores y formas que los más grandes artistas estarían ansiosos de reproducir... iY todo eso está esperando para ti, para que lo notes y lo disfrutes todos los días! Recuerda que tú eres el Rey o la Reina de este paraíso: iConéctate, vive!

Tenemos que comparar nuestra verdad interior con lo externo y ahí es donde se manifestará si nuestro corazón vibra al unísono con el corazón del mundo. iHay tanta gente que está esperando tu testimonio! En estos tiempos el líder es aquel que es capaz de vivir felizmente. El príncipe Mischkin⁴, de la aclamada novela "El Idiota" de Fiódor Dostoievsky, tenía claro que la salvación del mundo está en LA BELLEZA. Déjate salvar por ella; sé su amigo. Todos los

Dostoievski, Fiodor M.: El idiota. Editorial Juventud S.A. Barcelona, España, 1977. artistas han intentado capturarla e incluso imitarla, pero a ti se te da gratuitamente. Hemos perdido la capacidad de sorprendernos y de vivir agradecidos, pero la verdad es que no quisiera que este artículo estuviera teñido de pesadumbre, antes al contrario, no

teñido de pesadumbre, antes al contrario, no hay mejor comienzo que partir de una buena iluminación para iniciar los arreglos de las paredes de la casa, porque donde no se ve ¿cómo saber lo que necesita reparación?, y por supuesto también llegamos a la cuestión de ¿por dónde empezar?

Relata un cuento judío⁵-este pueblo es único para hacernos entender a través de ejemplos-, que había un hombre que soñó con un tesoro enterrado debajo del puente que estaba en su pueblo. Al día siguiente iluminado por esta intuición se fue derechito para el lugar, pero allí se encontraba un policía

haciendo su ronda. Nuestro iluminado no se atrevió a acercarse por miedo a perder los derechos sobre su "tesoro". De manera que se dedicó a pasear cerca del lugar el resto del día. Al final el policía se le acercó a interrogar a aquel sospechoso tan singular. El descubierto no tuvo más remedio que relatar su ensueño. El policía tras escuchar con atención al avergonzado hombrecillo le confesó que el también soñó. -Yo soñé-, comentó pausadamente, -que había un hombre tan tonto que fue a buscar un tesoro fuera de casa siendo que sin saberlo lo tenía escondido debajo de la cocina de su casa-.

Percibe lo maravilloso de lo ordinario y que tu vida sea una obra de arte llena de **Belleza**, eso sólo depende de ti.

⁵ "El Tesoro" o "El Sueño de Rabí Aizik". http://campus.belgrano.ort.edu.ar/educacionjudia/

Ricardo Ortega

omo cualquier mañana me disponía a tomar un baño, cuando al entrar noté la cortina rasgada; en ese instante me vino a la mente una escena de la película Psicosis (Psycho, 1960), del "maestro del suspenso" Alfred Hitchcock. La filmación de dicho segmento tardó 7 días, realizándose una y otra vez desde 78 ángulos diferentes, ¿la recuerdas? Es legendaria dentro del séptimo arte; emana cine puro. Es impactante, y este efecto es logrado gracias a la conjugación de diversos elementos, así se escucha el correr del agua como objeto introductorio de que va a ocurrir algo; mientras la imagen y la música se combinan de tal forma que crean en el espectador una sensación de angustia cuando, con un chirriante violín de fondo, se observa cómo Norman Bates (Anthony Perkins) vestido de mujer entra al baño y, utilizando un cuchillo, termina con la existencia de la atractiva Marion Crane (Janet Leigh) de una manera brutal y despiadada. A medida que avanza la historia, el argumento nos hace

estremecernos por todas las atrocidades cometidas por las dos personalidades de Bates, hasta culminar en el esclarecimiento del caso.

Psicosis es, sin lugar a dudas una de las joyas cinematográficas en las que Hitchcock gracias a su estilo peculiar y agudo sentido en el manejo de la cámara, crea una expectación única; a esto se suma la música realizada por Bernard Herrmann (colaborador en Ciudadano Kane y Taxi Driver, entre otras), creando así una sinergia inolvidable.

Pero continuemos con el relato inicial... Cuando terminé de bañarme fui directo a mi recámara, ahí, me percaté inmediatamente de que a través de la ventana abierta, al otro lado de la calle, una vecina se encontraba mirándome fijamente. Por supuesto instantáneamente cerré la persiana y nuevamente me acordé del Maestro del Suspenso, divagando en esta ocasión sobre el filme La Ventana Indiscreta (Rear Window, 1954); la cual tiene como tema principal el voyeurismo y la paranoia, de manera que el personaje principal un fotógrafo de nombre Jeff Jeffries (James Stewart), aburrido al verse forzado a permanecer en casa cuidando de su pierna rota, decide entretenerse espiando las actividades de las personas que habitan el edificio vecino, en complicidad con su atractiva y elegante novia Lisa Fremont (Grace Kelly), llegando ambos a la conclusión de que en uno de los apartamentos había ocurrido un asesinato. De esta forma Hitchcock nos atrapa con una genial narrativa, adentrándonos en trama y haciéndonos experimentar las emociones de los protagonistas.

Alfred Hitchcock, como cineasta, imprimió su sello particular en cada una de sus películas, de esta manera, era aficionado a utilizar escenarios grandiosos como famosos edificios o monumentos históricos (por ejemplo la sede de la ONU en Nueva York o el Monte Rushmore en Keystone, Dakota del Sur); también gustaba de hacer breves apariciones, de manera que se puede ver al director como una silueta a través de una ventana, un abuelo cuidando con un infante sobre las rodillas o un distraído transeúnte.

También tenía en sus repartos actores recurrentes como James Stewart (4 apariciones)

o Cary Grant (4 actuaciones); a la vez que presentaba una clara preferencia por actrices rubias para caracterizar a sus protagonistas, tal es el caso de Ingrid Bergman, Joan Fontaine, Grace Kelly o Tippi Hedren.

Con todo este derroche de creatividad e ingenio cinematográfico. Hitchcock constituve un parteaguas en el género del terror y el suspenso, ya que utilizó técnicas y encuadres novedosos, que le ayudaron a crear un halo singular alrededor de cada una de sus producciones.

Actualmente han sido muchos los directores influenciados por su estilo como Quentin Tarantino (Kill Bill) o Brian De Plama (Scarface), entre otros.

Mi "experiencia hitchcockiana" al tomar mi baño matutino, me hace reflexionar sobre una característica que da su particular belleza al séptimo arte: todos los días aquellos que disfrutamos de toda clase de filmes, podemos encontrar similitudes entre las imágenes que observamos en el cine y nuestras experiencias cotidianas; esto nos permite gozar el cine como arte y en ocasiones reflejarnos en los personajes o situaciones que aparecen en la pantalla y, de esta forma, hacemos posible que los directores cinematográficos cumplan con su cometido principal, es decir, compartir historias.

FUENTES

Si quieres saber más de Hitchcock:

http://hitchcock.tv/

http://www.imdb.com

http://www.todocine.com/bio/00150808.htm

Arte emergente

Nuevas posibilidades para hacer arte

Coordinador de Artes Plásticas de Bellas Artes UPAEP

uando alguien menciona la palabra "arte" casi todos salen corriendo, se alejan, huyen. En alguna ocasión tuve la delicadeza de preguntar a un grupo de jóvenes universitarios ¿qué es el arte? Y es más, también plantee la interrogante de que si el arte fuera un ser humano ¿cómo se lo imaginarían?; las respuestas que obtuve fueron claras, en la mente del estudiante la cultura es representada como un personaje es un hombre canoso y viejo, apartado de la sociedad y que habla de cosas completamente ajenas a nosotros.

Ahora bien, lo anterior es provocado por una visión que los jóvenes en general tienen sobre la cultura, la consideran como ajena a nuestro tiempo, pero si logramos comprenderla en su contexto -momento histórico, corrientes artísticas dominantes, perfil y experiencias del artista- entenderemos que lejos de ser extraña, pertenece a nuestro mundo y podemos apreciarla desde nuestra cotidianeidad.

El arte no es algo apartado de nosotros, si aceptamos que es una forma de expresión inherente al hombre, y que por lo tanto ambos evolucionan de manera simultánea. Haciendo una metáfora, se podría decir que es el espejo

"Megumi" de Loretta Lux. 2001

"The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Livin" de Damien Hirst. 1991

When you go to an art gallery you are simply a tourist looking at the trophy cabinet of a few millionaires **Banksy**

"Tan Tan Bo Puking" de Takashi Murakami 2002

de su sociedad y los artistas o creadores interpretan esta realidad para elaborar su obra.

En la actualidad han surgido nuevas formas de creación y expresión; a partir del descubrimiento de nuevas tecnologías como el video, la multimedia, el internet, y también las nuevas "ideologías" que se proponen en la sociedad, es decir las llamadas "Artes Emergentes".

Estas innovaciones comenzaron a tomar forma en la década de los 50's, ya que se empezó a revalorar la condición humana; así después de la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) era necesario reconstruir, al igual que las ciudades, las sociedades pero los jóvenes (en su momento) no querían repetir las mismas acciones que provocaron el conflicto bélico mencionado.

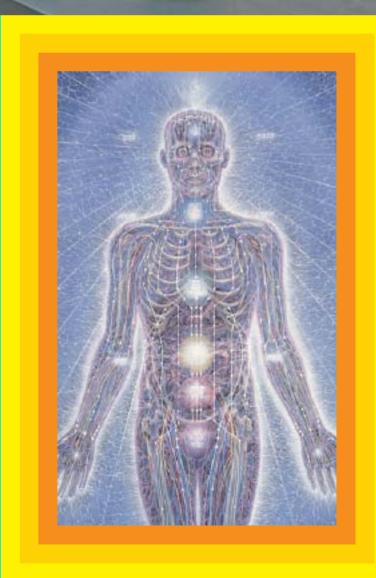
En Estados Unidos apareció la generación "Beat" los cuales se postularon en contra de toda la cultura propuesta en ese momento, en los 60's surgieron los "Hippies" y su cultura

de libertad total y la leyenda de "paz y amor"; al mismo tiempo se manifestó el arte POP, y esta combinación fue el detonador para el florecimiento de nuevas ideas para crear y expresar. Aunando a esto el establecimiento de la televisión como principal medio de entretenimiento entre las familias, así como la mecanización, evolución y diversificación en los medios de información, provocaron que el conocimiento y los nuevos inventos llegaran a un público más numeroso; el claro ejemplo lo tenemos con la transmisión de la llegada del hombre a la Luna.

Con todos estos hechos la imaginación de los artistas estalló y buscaron nuevas rutas para expresar su postura ente la realidad, reinventando en ocasiones las técnicas ya existentes. De esta manera, por ejemplo, el Teatro abandonó los escenarios y se instaló en las calles, con lo que surgió el teatro callejero, aproximándose a las personas en su entorno coti-

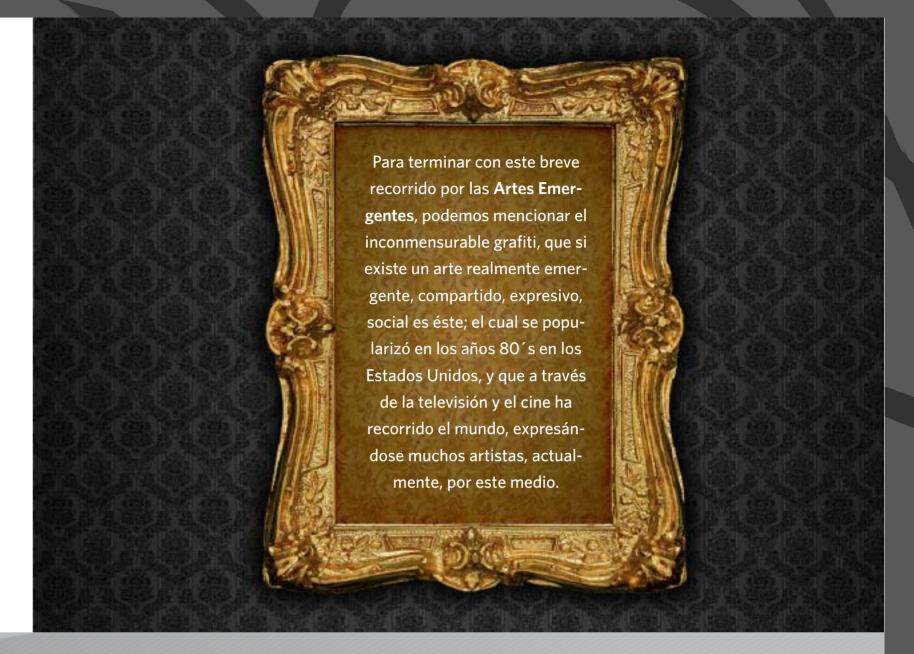
diano. La Danza por su parte, dejó atrás la técnica clásica y dio paso a la danza contemporánea, buscando así modernizarse; para esto utilizó recursos actorales y se creó el Performance el cual se apoyó a su vez en el video, con lo que se generó la video-danza.

En cuanto las Artes plásticas, la diversidad es aún mayor, en primera instancia fue buscar la recuperación de elementos desechados, para intervenirlos y modificarlos de manera que se convirtieran en una obra de arte, a esto se le llamó arte objeto. Los pintores exploraron la bidimensionalidad (dos dimensiones) del lienzo para traducirla en tridimensionalidad (tres dimensiones). Algunos de estos pintores y escultores se aliaron con el teatro para diseñar escenografías y crear mecanismos que le ayudaran a transmitir sus menajes; al pasar el periodo de la puesta en escena, estas obras cobraban gran importancia y en ocasiones eran exhibidas como fenómenos artísticos, actualmente se les conoce como "Instalación". Ya finalizando los 80's los avances en la electrónica, el video y las computadoras estuvieron al alcance de prácticamente cualquier

Instalación en el Guggenheim de NY de Matthew Barney

individuo, esto facilitó la elaboración del video-arte; y con el tiempo, la consolidación de la Internet ayudó a la generación de la multimedia, que se refiere al uso de elementos visuales, sonoros, musical, interactivos, videos y demás elementos generados en formato digital.

FUENTES

García, Rafael. "Dejándose ver: El Graffiti como manifestación artística urbana". Revista Trecho. ITESM. México D.F. Mayo 2009.

Corrales Díaz, Carlos. "La Tecnología Multimedia. Una nueva tecnología de comunicación e información. Características, concepciones y aplicaciones".

ITESO, Tlaquepaque. Jalisco, Méx. Enero 1994

Agustín, José. "La Contracultura en México". Ed. DeBolsillo. México 2007.

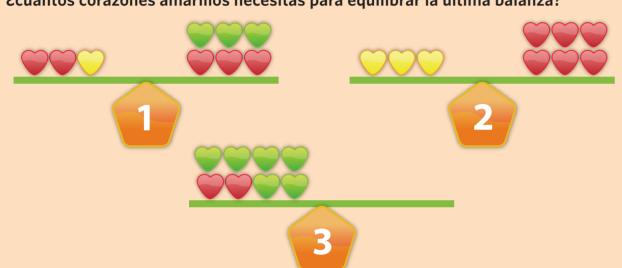

I. ¿LÓGICO O ILÓGICO?

- 1. ¿Qué pesa más, un kilo de hierro o un kilo de paja?
- 2. ¿Cuál es la máxima distancia a la que un perro puede internarse en un bosque?
- 3. Tienes cuatro cerillas. Añades seis más y se convierten en una. ¿Sabes cómo?

II. OBSERVA E IMAGINA

1. De acuerdo con la imagen: ¿cuántos corazones amarillos necesitas para equilibrar la última balanza?

2. ¿Qué palabra es?

Envía tus soluciones a bellasarte@upaep.mx
y si eres de los 10 primeros en enviar las 9 respuestascorrectas, obtendrás un premio sorpresa.

MISCELÁNEA

AGENDA

OCTUBRE

OCTUBRE

14 HOTEL RWANDA

Cineclub

Lugar: Sala de Usos Múltiples Culturarium UPAEP 11 Pte. 1914 Col. Santiago Hora: 12:00 hrs. 16:00 hrs.

21 AHÍ ESTÁ EL DETALLE

Cineclub

Lugar: Sala de Usos Múltiples Culturarium UPAEP 11 Pte. 1914 Col. Santiago Hora: 12:00 hrs. 16:00 hrs.

15 CONCIERTO DIDÁCTICO DE CUERDAS

Viola, violín y cello. Ensamble Clásico Bellas Artes

Lugar: Culturarium UPAEP 11 Pte. 1914 Col. Santiago Hora: 19:00 hrs.

HOMENAJE A JULIO MAYO

Lugar: Hall del Edif. T. Campus Central UPAEP 21 Sur 1103 Col. Santiago Hora: 12:00 hrs.

16 Oct-13 Nov EL CAMINO DE LAS MUSAS

Exposición de arte contemporáneo

Lugar: Sala 1 Museo UPAEP 11 Pte. 1914 Col. Santiago

22 CONCIERTO GRUPO AMERICANTO SOLEL

Concierto de folklor sudamericano-música andina

Lugar: Ágora Culturarium II 11 Pte. 1931 Col. Santiago Hora: 19:00 hrs.

FINAL DEL CONCURSO INTERUNIVERSITARIO DE LA CANCIÓN

Lugar: Ágora Culturarium II 11 Pte. 1931 Col. Santiago Hora: 17:00 hrs.

26 Oct-14 Nov OFRENDA DE MUERTOS

Lugar: Culturarium II UPAEP 11 Pte. 1931 Col. Santiago Hora: 19:00 hrs.

23 PRESENTACIÓN DE CANTO

Dafne Celada

Lugar: Starbucks Av. Juárez Hora: 19:00 hrs.

26 LA MUJER DE BRONCE

Obra de teatro Musical

Lugar: Culturarium UPAEP 11 Pte. 1914 Col. Santiago Hora: 19:00 hrs.

23 CONCIERTO DE PIANO

Lugar: Sala de Usos Múltiples Culturarium UPAEP 11 Pte. 1914 Col. Santiago Hora: 19:00 hrs.

28 EL DIABLO SE VISTE A LA MODA

Cineclub

Lugar: Sala de Usos Múltiples Culturarium UPAEP 11 Pte. 1914 Col. Santiago Hora: 12:00 hrs.

16:00 hrs.

AGENDA

OCTUBRE NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

CONCIERTO DIDÁCTICO DE PIANO

Rogelio Castillo

Lugar: Culturarium UPAEP 11 Pte. 1914 Col. Santiago Hora: 19:00 hrs.

CONCIERTO **GRUPO ROCKSTALGIA**

Concierto de rock de los 60's, 70's y 80's

Lugar: Ágora Culturarium II 11 Pte. 1931 Col. Santiago Hora: 19:00 hrs.

CONCIERTO DE GUITARRA CLÁSICA

Abel García

Lugar: Capilla Universitaria Hora: 19:00 hrs.

CONCIERTO DIDÁCTICO DE FUSIÓN FLAMENCO

Dueto Bufón

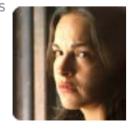
Lugar: Culturarium II UPAEP 11 Pte. 1931 Col. Santiago Hora: 19:00 hrs.

BELLA

Cineclub

Lugar: Sala de Usos Múltiples Culturarium UPAEP 11 Pte. 1914 Col. Santiago Hora: 12:00 hrs. 16:00 hrs.

PRESENTACIÓN DE **GUITARRA FLAMENCA O PIANO**

Paco Piña o Rogelio Castillo

Lugar: Starbucks El Triángulo Hora: 19:00 hrs.

CONCIERTO DE MÚSICA BARROCA

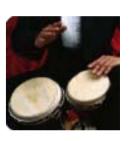
Fernanda S.

Lugar: Sala de Usos Múltiples Culturarium UPAEP 11 Pte. 1914 Col. Santiago Hora: 19:00 hrs.

18 CONCIERTO GRUPO DE SALSA

Lugar: Ágora Culturarium II 11 Pte. 1931 Col. Santiago Hora: 19:00 hrs.

13 PRESENTACIÓN DE CANTO

Dafne Celada

Lugar: Starbucks Las Ánimas

Hora: 19:00 hrs.

IMAGINERÍA,

UNA TRADICIÓN 16 Nov-13 Dic Novohispana

Exposición Temporal

Lugar: Sala 1 Museo UPAEP 11 Pte. 1914 Col. Santiago.

18 CRASH

Cineclub

Lugar: Sala de Usos Múltiples Culturarium UPAEP 11 Pte. 1914 Col. Santiago Hora: 12:00 hrs.

16:00 hrs.

CONCIERTO DIDÁCTICO DE CLARINETE

Lugar: Culturarium II UPAEP 11 Pte. 1931 Col. Santiago

Hora: 19:00 hrs.

AGENDA

NOVIEMBRE DICIEMBRE

DICIEMBRE

23-28 Nov VIRGEN DE GUADALUPE

Exposición Itinerante

Lugar: Culturarium II UPAEP 11 Pte. 1931 Col. Santiago

2 CONCIERTO GRUPO SON7

Concierto de rock

Lugar: Ágora Culturarium II 11 Pte. 1931 Col. Santiago Hora: 19:00 hrs.

25 QUISIERA SER MILLONARIO

Cineclub

Lugar: Sala de Usos Múltiples Culturarium UPAEP 11 Pte. 1914 Col. Santiago Hora: 12:00 hrs. 16:00 hrs.

CONCIERTO DIDÁCTICO DE CORO

Cadenzza Coro de Cámara

Lugar: Culturarium UPAEP 11 Pte. 1914 Col. Santiago Hora: 19:00 hrs.

27 ANTREANDO

Fiesta de Pastoral Universitaria

Lugar: Área de Integración Culturarium UPAEP 11 Pte. 1914 Col. Santiago Hora: 19:30 hrs.

LA MUJER DE BRONCE

Obra de teatro Musical

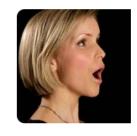
Lugar: Casa de la Cultura de Puebla 5 Ote. No. 5. Hora: 19:00 hrs.

8 CONCIERTO DIDÁCTICO DE CORO

Cantrum-Dei

Lugar: Culturarium UPAEP 11 Pte. 1914 Col. Santiago Hora: 19:00 hrs.

10 CONCIERTO NAVIDEÑO

Sociedad Coral Allegro

Lugar: Sala de Usos Múltiples Culturarium UPAEP 11 Pte. 1914 Col. Santiago Hora: 19:30 hrs.

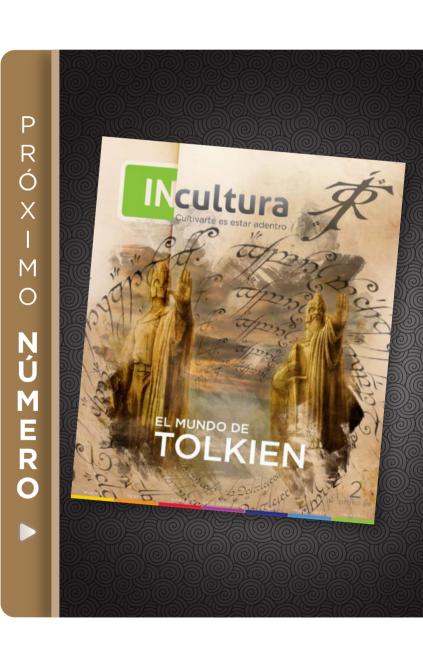

11 PRESENTACIÓN DE GUITARRA FLAMENCA

Ensamble de Guitarra Flamenca Bellas Artes

Lugar: Starbucks Av. Juárez Hora: 19:00 hrs.

www.upaep.mx

Dirección de Bellas Artes UPAEP
11 Poniente 1914 Col. Santiago T. (222) 2 29 94 00 Ext. 7661