

INcultura

Cultivarte es estar adentro

arte para formarte

Departamento de Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP

EDITORIAL DIRECTORIO

Arte para crear, formar y transformar: Bellas Artes UPAEP

“Si el arte no nos hace mejores, entonces ¿para qué sirve?”

Alice Walker
Elbert Hubbard

“El arte no es una forma de ganarse la vida. Es más bien una forma muy humana de hacer la vida más soportable. Practicar un arte, bien o mal, es una forma de hacer crecer el alma” dice el escritor estadounidense Kurt Vonnegut Jr., y en el departamento de Bellas Artes y Proyección Cultural de la UPAEP creemos en ello.

Más de una década ha pasado desde que se conformó el departamento de Bellas Artes UPAEP con el objetivo de dar a los universitarios y a la sociedad poblana en general un espacio para convivir con el arte y desarrollar sus talentos.

Poco a poco, al pasar de los años, este departamento ha ido transformándose y reinventándose para poder satisfacer las

necesidades de la comunidad a la que atiende de modo que, actualmente, cuenta con un proyecto nuevo que tiene como misión *“impulsar una cultura artística humanista cristiana con impronta UPAEP que contribuya a la formación integral del estudiante, de la comunidad universitaria y de la sociedad en su dimensión estética, artística y expresiva con apertura al encuentro multicultural y al diálogo incluyente; y difundirla a través de propuestas culturales artísticas de trascendencia social”*.

Al mismo tiempo, la visión en este nuevo derrotero es *“ser referentes artísticos en talleres, eventos, propuestas escénicas, con presencia e influencia en los ámbitos regionales y difundir así nuestros valores e identidad UPAEP al servicio de la sociedad”*.

CONTENIDO

Bellas Artes UPAEP:

una ventana para el alma,
una contribución para la sociedad

Por: Mtra. Araceli Villarreal Larrazábal

Desde su fundación,

la UPAEP ha concedido un papel relevante al arte y la cultura de modo que su misión institucional de *“crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad integrando fe, ciencia y vida”*, se extiende a través de la Dirección de Formación, Cultura y Liderazgo a la integración del arte con la fe y la vida.

aspectos no ubicados por el consciente; mientras que por otro lado, le da una oportunidad a la persona para convivir con otras épocas, espacios, culturas e incluso universos en los que se muestra la vastedad de la realidad humana.

De esta forma Bellas Artes UPAEP se constituye como un espacio con apertura al encuentro multicultural que promueve el diálogo incluyente en pro de la generación de propuestas culturales artísticas que eventualmente impacten constructivamente a la sociedad.

Además, entre las ventajas del arte se encuentran el que favorece el desarrollo neurológico, incentiva la creatividad, desarrolla la capacidad de expresión, mejora el desempeño académico de los estudiantes, enriquece la vida cotidiana,

a la vez que abre una ventana para mirar y a gozar la existencia de forma más plena. Al mismo tiempo, también puede transmitir valores que dignifican a la persona y construye procesos integradores que generan comunión y armonizan la vida.

Es por todo esto que el papel del arte en la formación integral que UPAEP ofrece a sus estudiantes es de una importancia capital, por lo que en este departamento se busca la generación de proyectos culturales artísticos que muestren el poder transformador del arte, incidan en la vida de los estudiantes y ayuden a enriquecer y transformar el tejido social para hacer, desde su espacio, una contribución en la construcción de un mejor futuro para las generaciones venideras.

La danza folklórica mantiene viva la cultura mexicana. Este género procura, en muchas ocasiones, apegarse a las coreografías originales para honrar la expresión del arte mexicano en danzas mestizas e indígenas.

De este modo, la UPAEP ha comprendido que la diversidad cultural del país nos hace ricos como mexicanos, y por tal motivo, uno de los propósitos de su departamento de Bellas Artes y Proyección Cultural es promover este bagaje cultural entre los jóvenes estudiantes provenientes de todos los estados de la República –y de otros países– que conforman la comunidad universitaria, para que, con la apertura de perspectiva que solo es capaz de generar el conocimiento de usos y costumbres diferentes de los propios, se contribuya a su desarrollo integral como seres humanos.

En este sentido, y con base en tal planteamiento, en 2010 la Lic. Isabel Ochoa Zamora, coordinadora del área de Danza de Bellas Artes UPAEP, formó la Compañía de Danza Folklórica UPAEP, en la cual participan jóvenes universitarios que gustan de este tipo de baile y al mismo tiempo están dispuestos a llevar los mensajes contenidos en sus narraciones coreográficas a todos los lugares en donde pueda ser apreciado el arte mexicano, con la finalidad de preservar y difundir la riqueza de la danza autóctona.

Para cumplir con sus objetivos, la Compañía cuenta con la participación del profesor Hugo Eduardo Tovar, quien se encarga de la dirección artística del grupo y que ha contribuido en gran medida a la evolución constante de un grupo que ha logrado llevar su arte más allá de las fronteras mexicanas.

CRUZANDO FRONTERAS

para difundir la identidad mexicana:

Compañía de Danza Folklórica UPAEP

Por: Edgar Ulises Escamilla Tiburcio

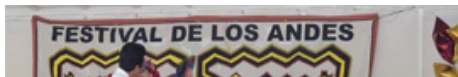
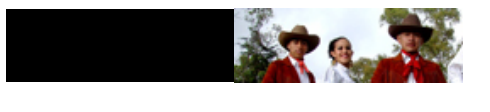
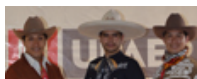
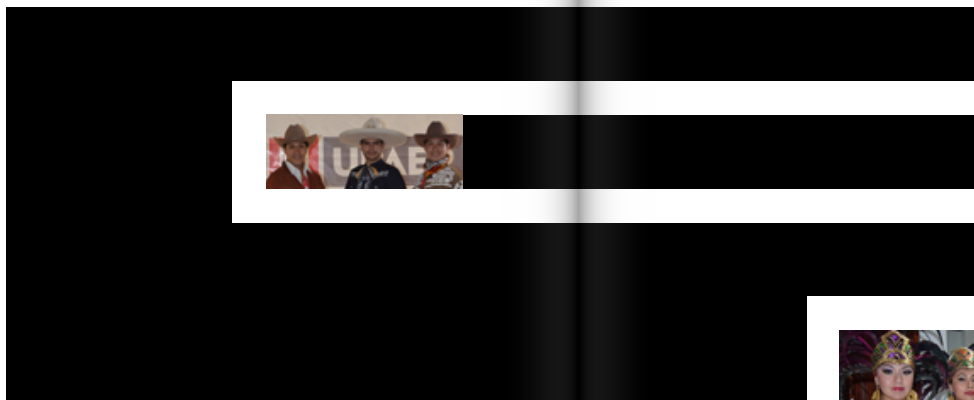
Estudiante de licenciatura de Ciencias de la Comunicación y Medios Digitales
Redacción INCultura

Con información de Isabel Ochoa

Coordinadora del área de Danza de Bellas Artes UPAEP y directora de la
Compañía de Danza Folklórica UPAEP

De esta manera, la Compañía, cuyos integrantes son en su mayoría universitarios UPAEP, han participado en diversos e importantes eventos tanto dentro como fuera del estado de Puebla entre los cuales se incluyen el Festival Internacional Palafoxiano de Puebla, el Festival Internacional 5 de Mayo o el Tercer Festival Nacional de Danza de Guanajuato *Tradiciones de mi Tierra*, al tiempo que han realizado giras internacionales visitando la Universidad de Wisconsin-River Falls (E.U.A) y teniendo intervenciones en eventos como el Primer Encuentro de Comunidades Mexicanas en Nueva York, una gira por Queens, Manhattan, Coney Island y New Jersey y, de manera más reciente durante el otoño de 2017, en diversos foros ecuatorianos.

Es así como este exitoso grupo está conquistando ciudades y corazones a través de su profesionalismo, promoviendo la cultura mexicana en nuestro país y en el extranjero, logrando que a través de estos viajes y eventos, los miembros del grupo se hagan cada vez más conscientes de la importancia de contribuir en la promoción y conservación de las raíces de la identidad mexicana.

Un estandarte artístico que une a los mexicanos

Por: Edgar Ulises Escamilla Tiburcio
de licenciatura de Ciencias de la Comunicación y Medios Digitales
Con información de Isabel Ochoa
coordinadora del área de Danza de Bellas Artes UPAEP y directora de COMMDA-KIN

“A toda acción, le corresponde una reacción, en la misma magnitud pero en sentido opuesto”, afirma la tercera ley de Newton.

Ésta es la forma más simple de describir la razón de ser de la danza. Es una manifestación del hombre que expresa lo que su ser siente y experimenta, pero que no puede manifestar con palabras. Es como si de repente, el ser humano comenzara a formular de manera inteligible aquello que en su interior se veía ininteligible. Como si en la armonía de sus movimientos, encontrara el orden para el caos interior.

Sí, en la danza hay armonía, hay un instrumento e interpretación así como en la música. El cuerpo es el instrumento y en los movimientos está la interpretación. Pero la danza no es música. La danza es danza y es el arte más cercano al alma del hombre porque en ella intervienen los tres

ción Cultural de la UPAEP ha entendido esto, y sus integrantes están convencidos de que el reforzamiento de la identidad mexicana a través de la danza promueve el desarrollo social y los valores familiares. De este modo, el grupo se ha puesto como meta ser un estandarte que demuestre la belleza de ser mexicano para crear una sociedad unida.

COMMDA-KIN UPAEP se formó en noviembre de 2017 y cuenta en el equipo creativo con los profesores Isabel Ochoa Zamora, coordinadora del área de Danza, Hugo Eduardo Tovar Granados, Daniela Torres Mora e Israel Domínguez González, quienes entrenan a los jóvenes en la disciplina de la danza folklórica, la profe

*Commda
Kin*
UPAEP

La música hace que floren los sentimientos más nobles del hombre. Los ensambles musicales, coro y cuerdas, articulan una conciencia común y el desarrollo armonioso de la personalidad de sus integrantes, donde a la par de una irremplazable vivencia artística, se adquieren bases de un comportamiento social de profundas connotaciones humanísticas. Sentimientos de compañerismo, responsabilidad, solidaridad, respeto al semejante, tolerancia y la incentivación de los hábitos del orden, de la disciplina en conjunto y la constancia, son algunos de los rasgos que se encuentran en la labor musical grupal.

“El trabajo en equipo adquiere un elevado sentido social al unir en las agrupaciones coral y de ensamble de cuerdas a seres humanos de diferentes círculos culturales, estratos sociales, ideologías, razas, sexos y edades.”

Coro de Cámara Cadenza y Ensemble Vivaldi UPAEP

LA MÚSICA enriquece la vida

Por: Mtro. Hugo Ricardo García y García
Director del Coro de Cámara Cadenza y Ensemble Vivaldi
Coordinador de Música de Bellas Artes UPAEP

El Coro de Cámara de UPAEP fue fundado en septiembre del 2005, por iniciativa de su actual director el Mtro. Hugo Ricardo García y García, con el propósito de desarrollar, a través del canto coral, los más nobles impulsos del espíritu humano.

El Coro de Cámara Cadenza y el Ensemble Vivaldi son dos grupos representativos del departamento de Bellas Artes y Proyección Cultural de la UPAEP, en ellos no hay distinción de clases y son mucho más que una estructura artística: son un modelo y una escuela de vida social porque, cantar y tocar con otras personas, significa convivir de manera entrañable en ánimo de perfección y afán de excelencia en una rigurosa disciplina de articulación y concentración para buscar la armónica interdependencia entre voces e instrumentos.

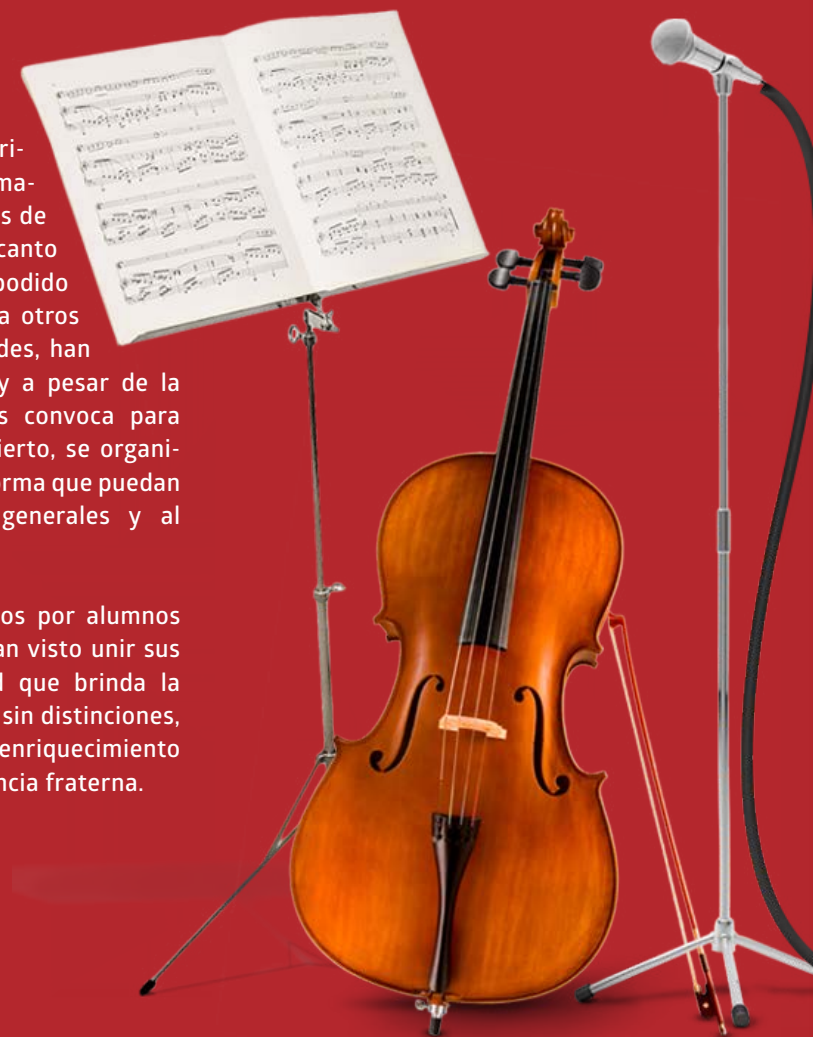
Así, tanto el Coro de Cámara Cadenza -formado hace doce años- como el Ensemble Vivaldi -estructurado hace dos años- han visto pasar muchos alumnos que durante el tiempo de su periodo

MÚSICA

universitario han experimentado una transformación en sus vidas. Algunos de ellos se han dedicado al canto profesional, otros han podido integrarse rápidamente a otros grupos en sus comunidades, han crecido como personas y a pesar de la distancia, cuando se les convoca para participar en algún concierto, se organizan en su trabajo de tal forma que puedan asistir a los ensayos generales y al concierto.

Estos grupos conformados por alumnos de diferentes carreras han visto unir sus vidas por la hermandad que brinda la música, sin competencia, sin distinciones, pero sí con un gran enriquecimiento personal en esta convivencia fraterna.

Grupo Musical upaep:

más allá de un grupo musical,
una experiencia formativa de
trabajo colaborativo

Por: Alejandro Lofig
Director del Grupo Musical UPAEP (GMU)

Habiendo surgido hace más de una década y contando en su historial con directores como José Caudillo y Guillermo Reyes, el actual Grupo Musical UPAEP, comúnmente conocido por sus siglas GMU, es uno de los grupos representativos del área de Música del departamento de Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP.

Aunque pudiera parecer que su objetivo primordial es el de representar a la Universidad en eventos institucionales, la realidad es que lo más importante dentro de su estructura y dinámica es el trabajo en equipo.

De este modo, el trabajo en el grupo ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos los que lo integramos, debido a que, aunque la mayoría de las veces los alumnos que forman parte del grupo no son profesionales o no tienen una musicalidad muy desarrollada, siempre en menos de un año logran tener un avance muy orgánico y sobre todo en conjunto.

Me llena de mucha satisfacción ver a los estudiantes trascender ayudándose unos a otros, y gracias a esto han concursado en varias contiendas musicales –y obtenido diversos premios–

(como el Festival Universitario de la Canción FUCA de la Ibero Puebla) y participado en festivales como el UICStock de la Universidad Intercontinental (CDMX) en numerosas ediciones.

En estos eventos el GMU se integra como banda debido al compromiso que adquieren los jóvenes unos con otros. Si bien no todos comparten siempre los mismos gustos por los géneros musicales, continúan dando lo mejor de sí mismos para lograr el arreglo de una canción, aun cuando no compartan el gusto por la pieza.

Cabe mencionar que mientras los integrantes permanecen en el grupo, se genera de manera orgánica una amistad genuina, lo cual permite que su desenvolvimiento en el escenario sea motivador para el público. Este lazo fraterno también ha provocado que los alumnos sean pacientes y se apoyen los unos a los otros cuando se enfrentan con algún obstáculo en el montaje del repertorio.

En resumen ser director de GMU ha sido una gran vivencia porque a través del gran regalo de la música he conocido gente muy especial, alumnos con un gran corazón.

La Jazz Band UPAEP surgió en verano de 2011 como iniciativa del profesor Guillermo Reyes, quien ha sido desde hace más de una década el titular en el taller de Guitarra Eléctrica que se imparte en el departamento de Bellas Artes y Proyección Cultural de la UPAEP.

De este modo, según palabras del profesor Reyes, la banda se formó a partir de la necesidad de contar con una agrupación musical de calidad que abarcara géneros musicales alternativos como el jazz y el blues, y desde entonces se ha constituido como un grupo en el cual participan tanto alumnos como colaboradores, egresados e incluso personas ajenas a la UPAEP pero a quienes reúne su gusto por la música.

Así, a lo largo de los años el arduo trabajo que implica el montaje y ensayo de las piezas que ofrecen en su repertorio, ha exigido a cada uno de los miembros de la *Jazz Band UPAEP* su mejor esfuerzo, ya que si bien cualquier género musical tiene sus propias peculiaridades, el jazz y el blues demandan del músico un gran nivel de ejecución para que las melodías puedan ser apreciadas en su justa calidad, a la vez que su creatividad y concentración han de ser aplicadas para que sean capaces de introducirse en uno de los aspectos más representativos de este género musical: la improvisación.

En este sentido, la colaboración, comprensión y trabajo en equipo son elementos esenciales en el quehacer de

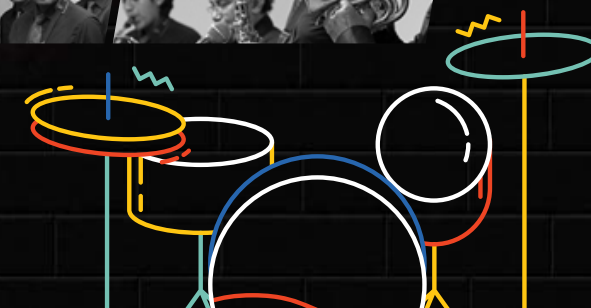
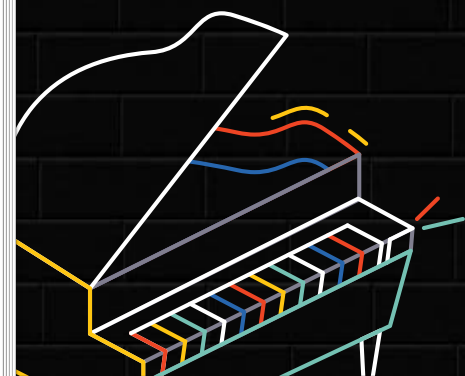

Jazz

BAND UPAEP:

constancia y práctica para una formación integral

Por: Redacción INcultura

EL teatro es así...

Por: Rafael Esteban

Dramaturgo, actor y director

Coordinador del área de Teatro de Bellas Artes UPAEP
Director de la Compañía Representativa de Teatro UPAEP

“Veamos al Teatro como la naturaleza del hombre para manifestar emociones, ideas y conocimientos de una sociedad.”

La sorpresa, lo inesperado, siempre nos va a llamar la atención, despertará nuestro interés. Aquello que, no sabemos cómo, nos remueve la imaginación, nos provoca los cinco sentidos. Eso que nos emociona, nos motiva, nos maravilla: el teatro nos capta y nos hace ver y percibir el mundo de otra manera, el mundo de los sueños... Inicia nuestro sueño al finalizar el año 2016, dándole un giro inesperado a la Compañía Representativa de Teatro UPAEP, debido a la necesidad de hacer resurgir el teatro dentro de la comunidad UPAEP, y lo que es mejor, posicionarlo en la ciudad de Puebla.

Todo comenzó con el montaje de la obra de teatro *Atrévete a Empezar*, la cual busca transmitir el valor del emprendimiento en la vida. Teníamos deseos de cambio y el teatro era la forma de revivir la educación, la enseñanza, el arte, la cultura. No queríamos hacerle sentir al público que el participar como espectador de una puesta en escena es una obligación aburrida, por el contrario, fue nuestra intención convertirle en parte importante de la formación, el desarrollo y la superación de todos los que componen la comunidad. Era tiempo de cambio...

taAsí, con el propósito de ampliar las expectativas en cuanto al trabajo realizado para ir ganando con cada montaje más público, se presentó la oportunidad de llevar a cabo el montaje *Jesucristo, un acontecimiento que cambió al mundo*, una versión UPAEP de *Jesucristo Superestrella*. El teatro se convierte en un acto de magia al momento desde el momento en que los espectadores se olvidan de sus propias vidas, para convertirse en los personajes de la ficción: suplantación de las personas, magia pura, de esa que es, "ciencia aún no comprendida", aún no descubierta. Transforma ideas en realidades, de las que se ha servido al hombre a través de los siglos para edificar este mundo de prodigios en el cual vivimos.

“El Teatro nos brinda la oportunidad para desarrollar aptitudes de imaginación, de reflexión, sensibilidad, sentido social. Es la expresión de la fantasía del pueblo, de su clima y de su conciencia”.

Jesucristo, un acontecimiento que cambió al mundo

Una segunda oportunidad

El ritmo de la ciudad es frenético, las sonoridades desde diferentes puntos y a distintas intensidades se manifiestan por todos lados. Puebla es una ciudad viva, intensa, llena de situaciones que revelan su crecimiento y la complejidad de su estado actual.

Justo por estas circunstancias se hace necesario reflexionar y detener un poco el paso, hacer una pausa dentro del remolino de actividades que se tienen para escuchar atentos las historias, los recuerdos y las circunstancias que dieron origen a esta ciudad, hacerlo se hace fundamental, puesto que eso ayuda a tener una perspectiva del entorno en el que vivimos y el futuro del mismo.

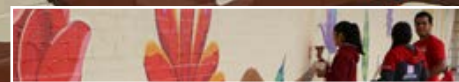
Para realizar estas cavilaciones se puede acudir a diferentes campos del conocimiento humano, los cuales se encuentran inmersos en un proceso interdisciplinario que ayuda a tener diversas herramientas que robustecen

Ecos de color

Por: Santos Cuatecontzi
Artista gráfico

Colaborador del área de Artes Visuales de Bellas Artes UPAEP

2015 y cuya finalidad es generar una serie de activaciones culturales que tengan una fuerte vinculación con el entorno en el que se llevan a cabo. Las líneas de trabajo que este proyecto prioriza son: memoria, tecnología y naturaleza.

Las actividades planeadas para este 2017 enfrentaban diferentes retos, entre los cuales destacaba la realización de 3 murales de gran tamaño. Esta prueba era particularmente complicada puesto que el planteamiento para encarar estas paredes era el que estos murales fueran conceptualizados y trabajados a partir de un proceso colaborativo entre estudiantes de la universidad, los becarios del área de Artes Visuales de Bellas Artes UPAEP, Evocarte (programa creado en el Museo UPAEP y que está enfocado a los adultos mayores) y por Apuesta de Futuro (iniciativa universitaria que apoya estudiantes de diferentes regiones del país), además de los artistas invitados a realizar murales en esta etapa.

El trabajo interdisciplinario es muy importante para la concreción de proyectos de este tipo. La conciencia de que, a partir de la colaboración, las Otro

aspecto importante a destacar en las activaciones visuales es la noción de espacio público y la convivencia de diferentes perspectivas en un territorio común. La conciencia de las diferentes circunstancias que afectan y estimulan la memoria presente, esa que se construye desde la Historia, las anécdotas de los habitantes del lugar y la percepción personal.

Por ello resulta valioso destacar todas las interacciones que logró generar este trabajo durante su desarrollo, en el cual ocurrió que los transeúntes compartían con los realizadores del trabajo mural sus experiencias y opiniones, mismas que eran retomadas para integrarlas a las adecuaciones que

TIAGO:

oportunidad en el espacio efímero, posibilidad de accionar

Por: Lic. Paula Natoli
 Coordinadora del área de Artes Visuales de Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP

¿Qué significa trabajar para y con la comunidad? ¿Qué implica el concepto de colectividad? ¿Cómo podemos generar dinámicas que aporten a la paz en nuestros contextos? ¿Se puede trabajar uniendo generaciones? ¿Desde la comunidad académica se pueden generar proyectos de verdadera pertinencia social con una incidencia eficaz? ¿Somos capaces de ser empáticos con las realidades diferentes a las propias? Todas estas preguntas y muchas más son la base para poder construir un proyecto que, desde el arte, pueda ayudarnos a dar respuestas a través de la acción.

Pero ¿cuál es la base para algo comience? En primer lugar es necesario que haya curiosidad que luego se transforme en investigación no solo teórica, sino práctica en el propio campo de acción. Para ello hace falta caminar las calles, recorrer los negocios, estar en los espacios públicos, observar, sentir, oler, oír

el entorno... en fin, todos los sentidos son necesarios para que esta inserción en campo sea fructífera y no vacua.

Así comenzamos **TIAGO**, un proyecto que nació hace tres años y en el cual, al dar los primeros pasos, nos dimos cuenta de que debíamos estar a la altura de las demandas propias y externas. De este modo, **TIAGO** es un proyecto que surgió de la curiosidad de un grupo de estudiantes universitarios que además a pesar de encontrarse estudiando en carreras tan diferentes como Psicología, Ingeniería Ambiental, Diseño y Producción Publicitaria, Arquitectura o Ingeniería en Sistemas, tienen dos lugares comunes: el arte y el interés por el bienestar social.

En este sentido, los jóvenes participantes en el proyecto saben que no bastará con solo ser buenos profesionales, sino que en un contexto como el actual, en

■ **Bellas Artes**

Plantel Puebla, Plantel Tehuacán,
Bachilleratos y Unidades Básicas.

www.upaep.mx

Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP
11 Poniente 1914 Col. Santiago T. (222) 2 29 94 00 Ext. 7661