

INCultura

Cultivarte es estar adentro

MUJERES DE BRONCE

LA MUJER DE BRONCE: Un Canto a la Vida
¿Qué hacen las mujeres en la universidad?

Mujeres de bronce, mujeres mexicanas...

“Venciste, mujer. Con no dejarte vencer”
Pedro Calderón de la Barca

“El rostro de una madre sola (...), es un rostro de calidad porque antes que nada no ha optado por la puerta falsa del aborto o el abandono, sino que ha decidido ser una mujer que enfrentará la vida por dos, el niño que viene en su vientre le otorga las fuerzas y el coraje para salir adelante en medio de una sociedad que estigmatiza y estereotipa, que señala y que acusa fríamente”, expresa la periodista católica **María Velázquez Dorantes** en un artículo titulado *“Ser madre soltera en la actualidad significa todo un reto”*¹.

Nobles, trabajadoras, generosas, valientes, fuertes, decididas y orgullosas defensoras de la vida en cualquiera de sus formas, así son las mujeres a quienes está dedicado el presente número de **INcultura**, y también en quienes está inspirada la obra musical original de la **Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla** titulada *“Mujer de Bronce”*, la cual se presenta en

el artículo principal de este cuarto número de la revista.

Así, dentro de una sociedad que clama por un falso feminismo, en el que la mujer está dispuesta a evitar e incluso rechazar cruelmente su natural vocación de ser madre², a través de **INcultura** queremos mostrar una diferente faceta de la mujer, basada nada más y nada menos que en las ancestrales enseñanzas de la cultura Azteca, en la cual la vida –y en particular del no nacido– se defendía a cualquier costo, colocando a la fémina en el papel de guardiana, custodia y defensora de aquello que consideraban como lo más importante.

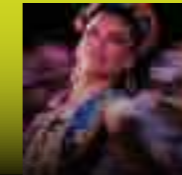
En tiempos tan confusos como los actuales es necesario para el ser humano recordar lo valioso de su esencia, así como las cualidades que lo constituyen como persona, aquello que defiende su dignidad y enriquece su ser, siendo parte fundamental de ello la protección de su propia especie.

¹ <http://www.autorescatolicos.org/mariavelazquez246.pdf>

² Gamba Mariné, Olalla. “Feminismo católico”. Revista Arbil No. 100. Zaragoza, España. S/A. www.arbil.org

CONTENIDO

DANZA	Tradición y estética en el escenario: Amalia Hernández	04
MÚSICA	La nota femenina en la música virreinal	08
PALABRAS	¿Qué hacen las mujeres en la Universidad? Educando a la Persona	12
INTROSPECCIÓN	La Mujer de Bronce: Un Canto a la Vida	16
CINE	Las Mujeres de Bronce en La Cinta de Plata	22
ARTE	El Arte Mexicano desde otras manos	26
ARTE EMERGENTE	Colectivo Chiatl	30
MISCELÁNEA	Zona cerebral	31
AGENDA	Próximos eventos	33

Tradición y estética en el escenario:

AMALIA HERNÁNDEZ

Isabel Ochoa

Coordinadora de Danza de Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP

Mujeres de Bronce, mujeres mexicanas, fuertes y entregadas; siendo éste el tópico principal del presente número de la revista **INcultura**, parece oportuno hablar en la sección dedicada al arte de la **Danza** de una dama que en **México** ha logrado numerosos reconocimientos con su compañía de danza folklórica, enfrentándose en sus inicios a diversas críticas por su propuesta renovadora de la **Danza Folklórica mexicana**; así, con creaciones

impregnadas de belleza y estética dio a conocer el trabajo nacional alrededor del mundo, llevándolo a un nivel superior de técnica y coreografía que sobrepasó el propósito inicial de este género basado estrictamente en la expresión propia de los pueblos indígenas de nuestro país.

Amalia Hernández, nace el 19 de septiembre de 1917 en una familia rica, siendo sus padres **Lamberto Hernández y Amalia**

Navarro. Cuando era niña, tuvo la intención de seguir los pasos de su madre, abuela y bisabuela, que fueron maestras, por lo que se inscribió en la **Escuela Normal**; pero en su interior ella siempre sintió una gran pasión por la **danza**, por lo que tomó la elección de entregar su vida a este arte, llegando a ser una excelente bailarina gracias, en primer lugar, a sus extraordinarias aptitudes y en segundo a las enseñanzas que recibió de presti-

giosos maestros, quienes lograron transmitirle los conocimientos técnicos y teóricos necesarios para su desarrollo profesional.

De este modo, incursionó en diferentes géneros dancísticos como: clásico, moderno, español, ritmos indígenas y danzas regionales, especializándose en **Arte Mexicano** con **Miguel Covarrubias**; a partir de este momento, puede percibirse claramente el significado que tiene **México** en su vida.

Así, **Amalia** ingresó como bailarina y coreógrafa de danza moderna a la **Academia Mexicana de la Danza** (Instituto Nacional de Bellas Artes), donde adquirió y compartió gran número de experiencias; sin embargo en **1952** decidió abandonar dicha instancia para formar su propia compañía a la cual nombró **Ballet Moderno de México**, cuyo propósito sería interpretar en completa libertad, programas que combinaran la danza moderna,

clásica y contemporánea con temas folklóricos mexicanos.

Con gran seguridad **Hernández** inició el proyecto, y aunque el grupo en un principio era muy pequeño, su gran fuerza y empuje la sostuvieron, por lo que el esfuerzo no tardó en verse recompensado al serle ofrecido -por el productor **Emilio Azcárraga-** una intervención en el programa semanal de televisión "**Función de Gala**", en el cual tuvo la oportuni-

AMALIA HERNÁNDEZ

dad de mostrar hermosas creaciones en un total de **67** emisiones, iniciando con esta difusión el gran éxito que hoy la caracteriza.

Posteriormente realizó sus primeras actuaciones en el extranjero, visitando países como **Cuba, Canadá y Estados Unidos**, presentándose en este último durante los **Juegos Panamericanos de Chicago (1959)**.

En **1961**, con la ayuda del entonces Presidente de la República, **Adolfo López Mateos**, fundó el **Ballet Folklórico de México**, lo cual constituyó una gran victoria para **Amalia**, que había trabajado

arduamente para obtener el reconocimiento nacional para su Ballet.

Asimismo, la internacionalización de la agrupación se dio cuando ésta fue elegida como representante oficial del Gobierno Mexicano en el **Festival de las Naciones de París (1961)**; a partir de entonces, el **Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández** ha viajado por todo el mundo representando a nuestro país, teniendo temporada permanente los días miércoles y domingo en el **Palacio Nacional de Bellas Artes**, ubicado en la Ciudad de México.

A raíz del trabajo de **Hernández**, se generó un significativo cambio en la **danza folklórica mexicana**, ya que los bailarines dedicados a esta disciplina han perfeccionado su técnica y coreografías, con el fin de presentar nuevos y más espléndidos números, iniciando así el **virtuosismo** en la **danza folklórica** en la que coreógrafos y danzantes colocan todo su empeño en las ejecuciones para ser capaces de sobresalir, para lo cual es necesario dedicar un mayor número de horas al entrenamiento; además, los profesores

se han preocupado cada vez en mayor medida en la calidad de la producción teniendo como resultado espectáculos impresionantes.

Estas innovaciones atrajeron para **Amalia** numerosas críticas, ya que se argumentaba que su estilo no representaba fielmente las costumbres mexicanas; pero el **Ballet de Amalia Hernández** tiene como meta trasladar al escenario las tradiciones, para

lo cual lleva a cabo una investigación seria, gracias a la cual logra mostrar al público el decir y hacer del pueblo mexicano.

De esta forma, teniendo buen conocimiento sobre el origen de la **Danza Folklórica** -en cuyos inicios cada coreografía estaba identificada con un propósito determinado como la celebración de las victorias o la invocación de los dioses-, **Amalia** se

propuso la misión de transformarla en un verdadero **arte** basado principalmente en la **estética del movimiento**.

Y es de este modo como podemos afirmar que **Amalia Hernández** es una **mujer de bronce**, porque a lo largo de su vida, ha perseverado con coraje y determinación a pesar de sus detractores, siguiendo el camino trazado por su corazón, con lo cual ha logrado trascender y dar **México** una manera de seguir manteniendo vivas sus raíces y costumbres.

REFERENCIAS

"Es Ballet de Amalia Hernández una proyección de la cultura mexicana"
Agencia de Noticias Notimex. 18 de septiembre 2008.

Delgado Martínez, César. "Diccionario biográfico de la Danza Mexicana"
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). México, 2009.

Amalia Hernández

LA NOTA FEMENINA EN LA MÚSICA VIRREINAL

Mtro. Hugo Ricardo García y García

Coordinador del Área de Música de Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP

La música es un arte y un lenguaje de carácter universal, al que cualquier ser humano puede acercarse sin temor ya sea como compositor, ejecutante u oyente.

Siendo así *"la música (...) una cosa amplia, sin límites, sin fronteras, sin banderas"* como dijo un día el cantautor argentino **León Gieco**, es por todos conocido el hecho de que las notas no reconocen diferencia entre razas, edades, profesiones o géneros.

Pero si bien la música es benévola e incluyente, la sociedad en sí misma ha demostrado a largo de la historia, no serlo tanto.

Durante muchos años en las comunidades coloniales el papel de la mujer estuvo limitado prácticamente al ambiente domésti-

co; teniendo una reducida gama de actividades a las cuales dedicarse, pero la música se presentaba como una opción de aprendizaje aceptable para cualquier señorita respetable.

De este modo la enseñanza de dicho arte adquirió en el **Virreinato de la Nueva España** una notable relevancia, ya que su dominio representaba una cualidad loable, proporcionando a ciertas féminas poco afortunadas un medio honesto para ganarse la vida -ya fuera como maestra o ministril (ejecutante)-, o a las jovencitas de elevada posición una buena posibilidad para conseguir un marido adecuado.

La instrucción musical comprendía en esa época fundamentalmente el canto, pues siempre existía una *escoleta de música* en

la mayoría de las instituciones, generalmente dirigida por una monja, beata o maestra laica; sin embargo, la participación de los hombres no era excluida ya que podían fungir como instructores siempre y cuando permaneciesen tras las rejas de los locutorios o del coro bajo. Estos maestros eran normalmente músicos -criollos o españoles- de las catedrales.

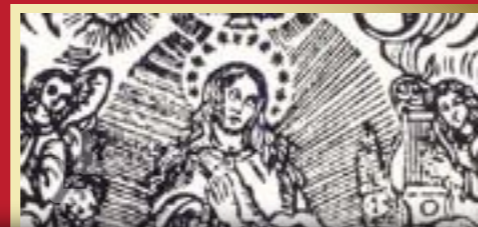
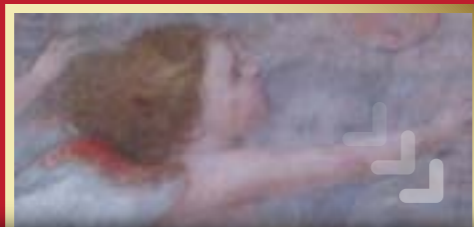
Además del canto coral, las mujeres podían aprender a tocar por nota varios instrumentos -los más utilizados eran el violín, la viola, el bajón, el órgano positivo, el arpa, la vihuela, la flauta de pico y la chirimía mismos que están retratados, por ejemplo, en una pintura de la época localizada en la hermosa cúpula del **Altar de los Reyes de la Catedral de la ciudad de Puebla**, que

muestra a los ángeles como ejecutantes; o bien el **Coro del Convento de Santa Rosa de Lima** ubicado en la calle 3 Norte No. 1203- o estudiar escritura y composición musicales.

Durante el **siglo XVIII** fueron dos los organismos que se destacaron por brindar a las damas una metódica, completa y profunda instrucción musical: el **Colegio de San Miguel de Belem** en México y el **Colegio de la Rosas** en Morelia -**Miguel Bernal Jiménez** descubrió el archivo del Colegio de las Rosas y pudo darnos a conocer que, fundado en 1743, éste había sido un *"conservatorio"* para mujeres-.

Así, gozando el arte de Euterpe¹ de un papel esencial en la alabanza al **Todopoderoso**, son los coros aquellos que dan fiel

¹ Musa griega de la Música.

testimonio de este hecho, siendo a su vez grupos de vital importancia en las instituciones educativas dedicadas a las niñas, teniendo siempre un lugar distinguido en colegios, conventos, beaterios y aún los recogimientos, en los cuales se educaban las señoritas, teniendo algunas de ellas preferencia -particularmente en cuanto a composición se refiere- por lo oficialmente aceptado -el canto llano- o bien por aquello que era expresamente prohibido por la Inquisición, como es el caso de ciertas canciones populares.

De esta forma observamos cómo la música virreinal se puede catalogar en dos grandes grupos: religiosa o profana, incluyéndose en el primero villancicos, misas,

vísperas, motetes, arias, dúos, coloquios, salves, loas, responsoarios, secuencias, misereres, etc., que era lo común en los servicios litúrgicos; y en el segundo las sonatas, oberturas, arias, boleros españoletas, jácaras, sainetes y coros recreativos.

Algunas famosas músicas, cantes y compositoras de quienes se conserva registro de su nombre y obra son:

Inés de la Cruz Castillet, a quien se debieron los Libros de Coro del monasterio de Carmelitas en México.

Juana de santana Catarina, criolla nacida en 1588, desde la edad de 7 años aprendió a leer y escribir en castellano y latín, además

de obtener conocimientos en aritmética y música. Es considerada una niña prodigio.

Sor Gerónima de la Trinidad, música criolla, natural de Celaya a quien sus padres enseñaron, para agradar a los hombres y conseguir matrimonio, a tocar instrumentos y bailar.

Catalina Álvarez de Arteaga, criolla y natural de México, que profesó en el convento franciscano de San Juan de la Penitencia en 1602, y es considerada además de insigne música, la mejor bajonera de la Nueva España.

Sor Antonia Pérez de los Santos, india cacique del convento del espíritu Santo a la que se descri-

Aires del Virreinato vol. I y II
Urtext, México.

haz clic
para
escuchar

be como vihuelista y cantante de hermosa voz.

Sor Juana Inés de la Cruz quien además de haber sido gran poeta, ocupa en la música del virreinato un lugar especial, erigiéndose como la única mujer de quien se conoce que, además de ser ejecutante de varios instrumentos, escribió una obra sobre teoría conceptual de la música, titulada "El Caracol".

"las damas y la música fueron una singular combinación durante la etapa del Virreinato, dejando tras de sí un valioso legado que forma parte de nuestra cultura nacional"

Así hemos visto cómo las damas y la música fueron una singular combinación durante la etapa del Virreinato, dejando tras de sí un valioso legado que forma parte de nuestra cultura nacional.

Para apreciar la música cantada en los conventos virreinales podemos escuchar los discos **Aires del Virreinato vol. I y II** con transcripciones y recopilación musical del maestro **Aurelio Tello** y la voza de la soprano **Martha Molinar**.

FUENTES

Francisco de la Maza. Arquitectura de los Coros de Monjas en México. México UNAM. Instituto de investigaciones Estéticas 1973.

Sor Juana Inés de la Cruz. Obras Completas, Vol II México. Fondo de Cultura Económica 1951-1957.

Josefina Muriel. Cultura Femenina Novohispana. Instituto de Investigaciones Históricas. Serie Historia Novohispana. México, 1994.

¿QUÉ HACEN LAS MUJERES EN LA UNIVERSIDAD? EDUCANDO A LA PERSONA

Mtra. María Elena Huerta
Depto. de Difusión del Pensamiento
Humanista UPAEP

El tema sugerido resulta complejo ya de suyo, por implicarnos a las mujeres, y todavía más, si incorporamos el otro elemento que es la Universidad mexicana actual.

Sin embargo, a pesar de este entramado de ingredientes, hay algo que resulta esencial, y es que no se puede negar la gran capacidad que tenemos las mujeres para tener un cuidado y una atención especial por la persona concreta, la cual se intensifica más con la maternidad. Esto nos lleva a captar de una manera bastante peculiar, los distintos esta-

dos de ánimo de quienes nos rodean, sus diversas gamas de necesidades, sus motivaciones; y es precisamente esta capacidad, la que nos debería permitir a las mujeres que trabajamos en la Universidad mexicana actual, preocuparnos por “educar en primera persona” de acuerdo con el Dr. Pedro Morandé¹.

Se nos invita, a las mujeres que tenemos la fortuna de trabajar en ambientes universitarios, a aprovechar el don que tenemos para captar los detalles, lo parti-

cular y acercarnos a nuestros alumnos, involucrarnos, acompañarlos; pues de acuerdo al Dr. Morandé: la Universidad actual se ha convertido en una industria, una organización del saber, donde sólo se busca la acreditación de destrezas intelectuales; lo que da como consecuencia una progresiva despersonalización del saber y la persona. El saber llegó a ser algo que puede ser útil, pero que no logra despertar las preguntas personales, porque no consigue encarnarse en cada uno de los estudiantes; esto origina que el saber se convierta en un método industrial y por ende que se dificulte tremendamente el diálogo intergeneracional. Así la verdadera sabidu-

¹ Musa griega de la Música.

ría sería volver a darles a los estudiantes una razón para estudiar, hay que volver a la "sabiduría del saber".

Pero lo anteriormente mencionado podrá ser alcanzado de forma más sencilla si nosotras, las mujeres que nos desempeñamos en espacios universitarios, nos replanteamos nuestra manera de educar, si realmente procuramos que nuestras clases estén dirigidas a todos y a cada uno de los alumnos, si nuestra relación con los compañeros de trabajo tiene como objetivo llegar a la persona concreta: *Patricia, Ignacio, Catalina o Miros-lava*. Si en nuestra vida hay un equilibrio entre el desarrollo personal y profesional.

Nosotras las mujeres podemos de muchas maneras -con una sonrisa, una mirada cálida, una actitud de escucha y aceptación, con palabras oportunas, francas y esperanzadoras, con trabajo eficaz y profesional- provocar y contribuir a que la Universidad mexicana actual, sea ese espacio donde se "eduque en primera persona", donde se busque transmitir, organizar y defender desinteresadamente la Verdad y se apueste por restaurar el diálogo inter-generacional -resulta urgente escuchar a los jóvenes para propiciar condiciones donde se dé una comunicación honesta y profunda-. Es importante entender que en la realización de esta misión, estriba una de las mayo-

res contribuciones a nuestra cultura mexicana contemporánea.

Al final, las mujeres estamos llamadas a brindar una aportación competente, calificada y apasionada a la universidad, en mi caso la **UPAEP**, en la cual me desempeño. De este modo nuestra principal motivación surge de nuestra naturaleza y vocación femeninas, pues como decía **Juan Pablo II** en la **Carta Apostólica "Mulieris Dignitatem"**: "La fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano".

...provocar y contribuir a que la Universidad mexicana actual, sea ese espacio donde se "eduque en primera persona"

La Mujer de Bronce:

UN CANTO A LA VIDA

Sergio Álvarez Espinosa

Coordinador del Área de Teatro de Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP
Escritor y Director de la obra "La Mujer de Bronce"

El 18 de octubre de 2009 "la Mujer de Bronce" culminó ante cuatro mil mujeres latinas una serie de presentaciones en Estados Unidos que incluyó tres funciones en distintas ciudades de Michigan y una en la ciudad de Nueva York.

El musical que aborda la historia de una mujer azteca que decide dar a luz a su hija mestiza, a pesar del rechazo de su pueblo y de los constantes peligros que tiene que afrontar por las circunstancias históricas en las que vive, terminó con una ovación de pie por parte de las participantes en

el Primer Congreso de Mujeres Hispánicas organizado por la Arquidiócesis de Detroit.

Además de estas cuatro funciones en Estados Unidos, en sus casi dos años de presentaciones, ha sido interpretada ante 35 mil personas en cinco estados de la República Mexicana y actualmente prepara una gira por escuelas en el estado de Puebla.

Los números, sin embargo, no han sido el mayor éxito de este musical escrito e interpretado por artistas poblanos; cuando la compañía terminaba su segunda

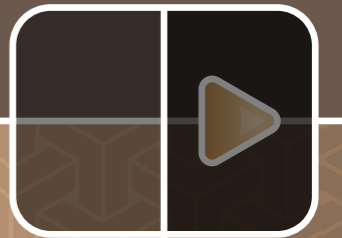
función en Querétaro, el 11 de septiembre de 2009, una mujer se acercó a agradecerles la función y a explicarles que su papá había presionado a su mamá para que la abortara cuando supieron que estaba embarazada.

La mujer les explicó que a pesar de toda la presión su madre decidió tenerla y que aquella noche sus papás habían estado en la función y habían podido, después de muchos años de silencio, abrir el tema y llorarlo juntos.

En otra función ofrecida en la ciudad de Puebla, una niña de

catorce años que se había practicado tres abortos a pesar de su corta edad, lloraba con el musical y le explicaba a una maestra que acudió con ella a la función, que quería hacer "cambios importantes en su vida".

En estos tiempos en que el tema del aborto ha sido tomado como una bandera política y cuando cada vez se hace más difícil hablar del tópico sin que se convierta en un asunto polarizado en el que nadie puede llegar a un consenso, "la Mujer de Bronce" se presenta como una opción al diálogo y una mirada "a la vida"

que invita a mirar el asunto desde una perspectiva diferente.

“**La Mujer de Bronce**” surgió como un proyecto de teatro independiente en Puebla, el libreto y la música son autoría de **Sergio Álvarez**, un escritor poblano que ha realizado once obras a la fecha, todas ellas son musicales que abordan en el núcleo de su argumento algún valor. La musicalización y los arreglos musicales de la obra son de **Alejandro Lofig**, quien ya ha participado en cuatro musicales junto con **Álvarez**. El proyecto se presentó a mediados de 2008 a la **Dirección de Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP** la cual adoptó y produjo el musical consiguiendo que se estrenara ante ocho mil personas en el **VII Encuentro Mundial de las Familias**, celebrado en la ciudad de México en enero de 2009.

Después de esta fecha “**La Mujer..**” inició una temporada de un año en Puebla presentando funciones especiales en Villa Hermosa (Tabasco), Xalapa (Veracruz) y Querétaro, así como ciudades del estado de Puebla como Tehuacán, Acatzingo, Cholula y San Martín Texmelucan.

El proyecto surgió de una investigación elaborada por el sacerdote Cruzado de Cristo Rey, **Carlos Ortiz Montes** (q.e.p.d.); en ella el padre mencionaba la estricta educación que recibían los niños en el pueblo azteca y describía la manera en que la maternidad era tan venerada por estos antepasados.

De acuerdo con el documento del **P. Ortiz**, los aztecas sostenían el poder de su pueblo a través de la guerra y decían que una mujer hacía la guerra en el parto, porque daba a su sociedad nuevos guerreros o madres

de nuevos guerreros. Sustentada en esta filosofía de vida surgió el personaje de “**Yaocíhuatl**” que en náhuatl significa “*mujer guerrera*”. **Yaocíhuatl** es pues una niña de quince años que como todas las mujeres de su imperio fue educada para ser una virtuosa y respetuosa madre de familia.

Ella sabe, por educación, que las únicas mujeres que deben abortar a sus hijos son las “*alegradoras*”, las prostitutas respetables del ejército, quienes iban a las batallas para servir a los soldados con el fin de que ninguna

mujer de un pueblo vencido fuera violada o maltratada.

Los españoles habían tomado **Tenochtitlán** en octubre de 1519, pero su dominio sobre la ciudad era muy frágil. En junio del año siguiente los aztecas se revelaron mientras **Hernán Cortés** estaba en Veracruz solucionando sus diferencias con el gobernador de Cuba. En este periodo de tiempo, entre la derrota de los españoles en el episodio conocido como “*la Noche Triste*” y la reconquista de **Tenochtitlán**, sucede la historia de este musical:

Yaocíhuatl desobedece a su padre y sale de casa una noche para ayudar a un amigo suyo a volver a su pueblo, **Tacuba**. Durante esta aventura es sorprendida por dos españoles y un moro que vagan perdidos después de la huida de la gran ciudad, los españoles la violan y la jovencita queda embarazada.

La joven no descubre su embarazo sino hasta que está a punto de contraer nupcias con un **Caballero Águila**, a quien había sido prometida meses antes de la primera conquista de **Tenochtitlán**.

La riqueza de la historia mexicana, en especial el momento en que se funden dos culturas ajenas y conforman la identidad de nuestra nación, permitió el surgimiento de personajes tan ricos como *Itzmin* (en náhuatl "trueno") el honorable **Caballero Águila** que está enamorado de *Yaocíhuatl*, y que combate en su espíritu con toda la deshonra que le causa el que su prometida esté esperando un hijo de su enemigo.

Tonáhuac, el padre de *Yaocíhuatl*, es un hombre de su tiempo que al dolor de mirar el

honor de su hija manchado y el sufrimiento por el que pasa su pequeña predilecta, suma la decepción de no verla subir en la escala social.

También hay dos personajes españoles: *Alonso* y *Javier*, hijos de una sociedad que ha atravesado por la ocupación mora durante setecientos años, y que han probado la pobreza y la miseria en una **España** que empieza apenas a transformarse en potencia pero a la que la guerra ha orillado a sufrir problemas sociales graves.

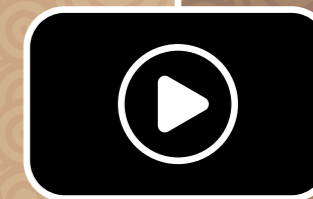
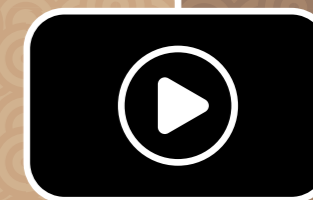
El cuadro lo complementan dos moros: uno tuerto y de sangre pesada, que inspira a los hermanos a violar a la mujer azteca; otro generoso y converso, que ayuda a *Javier* a resolver sus problemas personales y a caminar hacia la luz buscando a la mujer a la que ha violentado, en busca de redención y un sentido de vida.

"**La Mujer de Bronce**" es la historia de la raza mexicana, que en mayor o menor grado se asemeja a la historia de muchas mujeres que tuvieron hijos con hombres españoles y empezaron a

poner las bases de la sociedad mexicana.

Mujeres que, como *Yaocíhuatl*, vivieron la deshonra, tuvieron que alejarse de su familia y afrontaron su decisión de dar nuevos guerreros a su patria... años mas tarde, **Francisco González Bocanegra**, cuando escribía el **Himno Nacional Mexicano**, le diría a esas mártires indígenas, que su esperanza tuvo frutos, pues hoy a la patria, el cielo "*un soldado en cada hijo le dio*".

VIDEO ➤

LAS MUJERES DE BRONCE EN LA CINTA DE PLATA

Pepe Romay

Director, productor y actor cinematográfico

Mujer, lo más hermoso que ha sucedido desde la creación, en ella se ha depositado la procreación, el verdadero contacto emocional y físico de la humanidad, siendo interminable su labor, ésta comprende desde las cosas simples de la vida hasta las más complejas.

Dentro del historial nacional de la cinta de plata, la mujer ha protagonizado variados papeles que van desde la dama agobiada por innumerables calamidades, hasta la ruda revolucionaria; así tenemos en nuestro cine actrices como **Anita Blanch** (*Mujeres Sacrificadas*), **Leticia Palma** (*Mujeres sin Mañana*), **Amalia Aguilar** (*Los Huéspedes de la Marque-*

sa), **Guillermina Jiménez** (*Flor Silvestre*) (*Lobo Solitario*), **Adriana Lamar** (*Rocamble*), **Elsa Aguirre** (*Estatua de Carne*), **María Félix** (*Mujer sin Alma*), **Dolores del Río** (*María Candelaria*), **Carmelita González** (*Huracán Ramírez*) o **Titina Romay** (*Angelitos Negros*), quienes aportaron su talento para el desarrollo del séptimo arte mexicano; enfocándose el comentario de hoy en esa mujer

que desafiaba, que rompe los cartabones y que sin pensarlo, se transfigura en un ícono de libertad.

La actriz oaxaqueña **Lupita Tovar** conoció a **Federico Gamboa** -autor de la obra *"Santa"* (1903)-, impulsada por la curiosidad que sentía de tratar al escritor de tan controversial drama. Así, caminando por las calles de Chimalistac -en la Ciudad de México-, el

escritor señaló una casa donde cierta lavandera le refirió la historia de su sobrina -o quizá fuese la suya-, relato que le sirvió como inspiración.

Dejando de lado los juicios de valor, por no ser el tema central de este artículo, sobre la trama de la película de "Santa" (1931), dirigida por Antonio Moreno, lo que sí se puede afirmar es que este papel tuvo una crucial importancia en la carrera de Lupita Tovar, debido al reto que significó para ella la preparación del personaje.

Inmersa en una producción que ha sido catalogada como la primera de la "etapa industrial"¹ del cine mexicano, y la iniciadora del cine sonoro en nuestro país, Tovar aprovechó la oportunidad para demostrar sus capacidades.

Causando el filme gran revuelo y generando toda clase de opiniones, lo cierto es que el argumento de la cinta ayudó a Lupita a

desarrollar sus habilidades histriónicas, al tener que reflejar en la pantalla el dolor de una mujer quien, traicionada por un apuesto militar, es empujada por las circunstancias a ejercer un oficio poco honorable.

Y es que paralelamente a "Santa", Lupita Tovar en su vida personal tuvo un padre severo y cruel. Su madre, martirizada por éste, vivía aislada y difícilmente incidía en las decisiones del patriarca, así se tratara de su vida o de la de alguno de sus ocho hijos; temerosa, actuaba como cómplice de sus vástagos y Lupita, al igual que sus hermanos experimentó esta complicada situación familiar encontrando en el cine una vía de escape, la cual le sirvió de catarsis al momento de interpretar los endurecidos personajes que se le ofrecieron, emulando todo aquello que le estaba prohibido, sin la necesidad de comprobarlo en carne propia.

La señora Tovar, el 27 de julio cumplió cien años de vida. Siempre ligada al cine, nunca ha renunciado a su nacionalidad, demostrando orgullosamente su mexicanidad en todos los lugares donde ha radicado y trabajado; habiendo atestiguado procesos históricos tan importantes como la Revolución Mexicana en su natal Oaxaca, ahora nos regala cien años de arte, cien años de amor.

El Comité de Festejos LUPITA TOVAR, junto con la Dirección de Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP, preparan un homenaje para este carismático ser, que sin proponérselo creó a su alrededor una atmósfera de libertad, coraje y voluntad, para culminar con una vida plena vasta de experiencia, la cual compartirá con el mundo a través de su libro "Las Memorias de la Novia de México", listo para ser presentado durante los festejos.

Hasta aquí, nos leeremos en un siguiente comentario...CORTE.

DOLORES del Río

LUPITA Tovar

MARÍA Felix

ELSA Aguirre

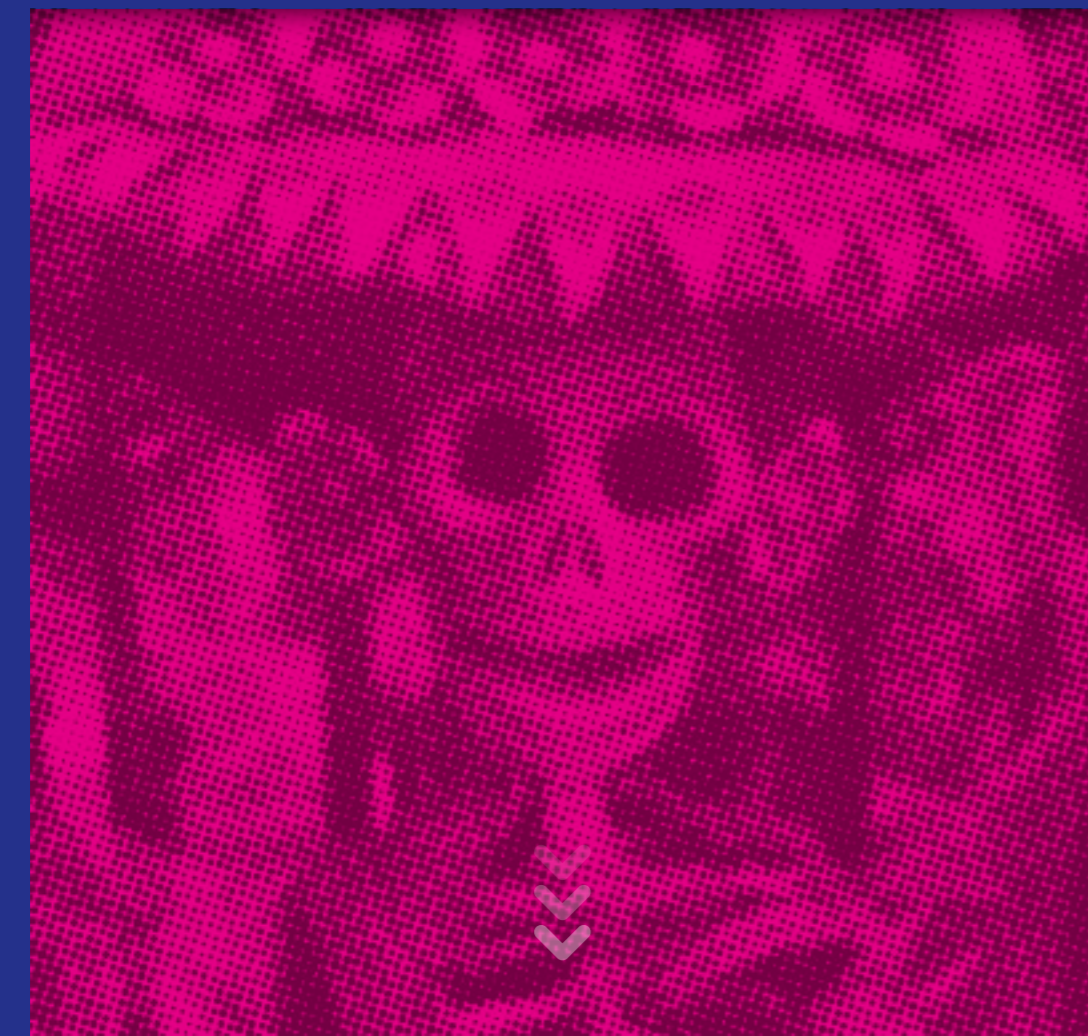

EL FILME "SANTA"...

¹ <http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/santa1.html>

EL ARTE MEXICANO DESDE OTRAS MANOS

Ma. Elizabeth Aburto Rojas
Artista plástica pobлана

“**México** es uno de los países con **mayor riqueza artesanal** del mundo”

Vivimos rodeados de manifestaciones artísticas, pero cuando se habla de **Arte**, tendemos a imaginarnos en la música a grandes compositores, las puestas en escena de grandes actores o bailarines en el teatro y la danza o las pinturas de autores clásicos, olvidándonos regularmente de un sector poco apreciado y que, al ser cotidiano y más “común”, es menos reconocido: la **artesanía**.

La **artesanía** nace con la necesidad del hombre de crear, la cual se ha presentado desde la realización de sus herramientas para

la caza o los utensilios para comer, la confección de vestido y calzado e incluso la construcción de vivienda y otros mobiliarios que le han permitido un modo de vida más cómodo.

Así, **México** es uno de los países con mayor riqueza artesanal del mundo, poseyendo además una gran cantidad de recursos naturales; asimismo cuenta con la creatividad de los **artesanos** quienes saben explotar las características de todo tipo de materiales, desde el *amate*, papel de origen prehispánico y con el cual se elaboran desde

muchos siglos atrás códigos y cuadros, la *cartonería* que da lugar a diversos diseños en *juguetería*, *piñatas* y *alebrijes*; la cerámica con la tradicional *talavera* o piezas de barro, los *tejidos* que se muestran en extraordinarios vestidos, *zorongos* y *huipiles*, el *vidrio* e incluso recursos del mar como *conchas*, *corales* y *caracoles* con los cuales se fabrican collares y pulseras o las piedras preciosas utilizadas en *joyería*. De este modo, muchas de las **artesanías** son elaboradas por **mujeres** de diferentes etnias y grupos sociales, siendo importante resaltar que cada

región mantiene un estilo propio que le imprime a los productos un sello distintivo.

Entendemos entonces la **artesanía**, según la percepción de **Juárez Gonzalo** como *“la réplica de una obra de arte popular que fue hecha por un artista y que involucra habilidades manuales y espíritu artístico. Sus principales características son: la habilidad manual con que fue trabajada, la estética y armonía de sus dibujos y la combinación de sus colores”*.

Las mujeres son las que producen la mayor parte de las artesanías en **México y Latinoamérica**; plasmando en sus obras sensibilidad y creatividad, al tiempo

que reflejan su cosmovisión en cada uno de sus diseños, de la misma forma en que el artista expresa y transmite sus emociones en su labor diaria; pero estas damas tienen la peculiaridad de no ser únicamente creativas, sino también generadoras del sustento familiar en sus hogares.

Al caminar por la ciudad de **Puebla**, por ejemplo, y ver a un grupo de mujeres que elaboraban piezas de *cestería, petates y bolsas*, empleando fibras naturales como el *totomoxtle* y palmas, me quedé un tiempo observando a una de ellas, realmente admirada por la precisión e imaginación con que realizaba su trabajo; la **artesana** no tenía un

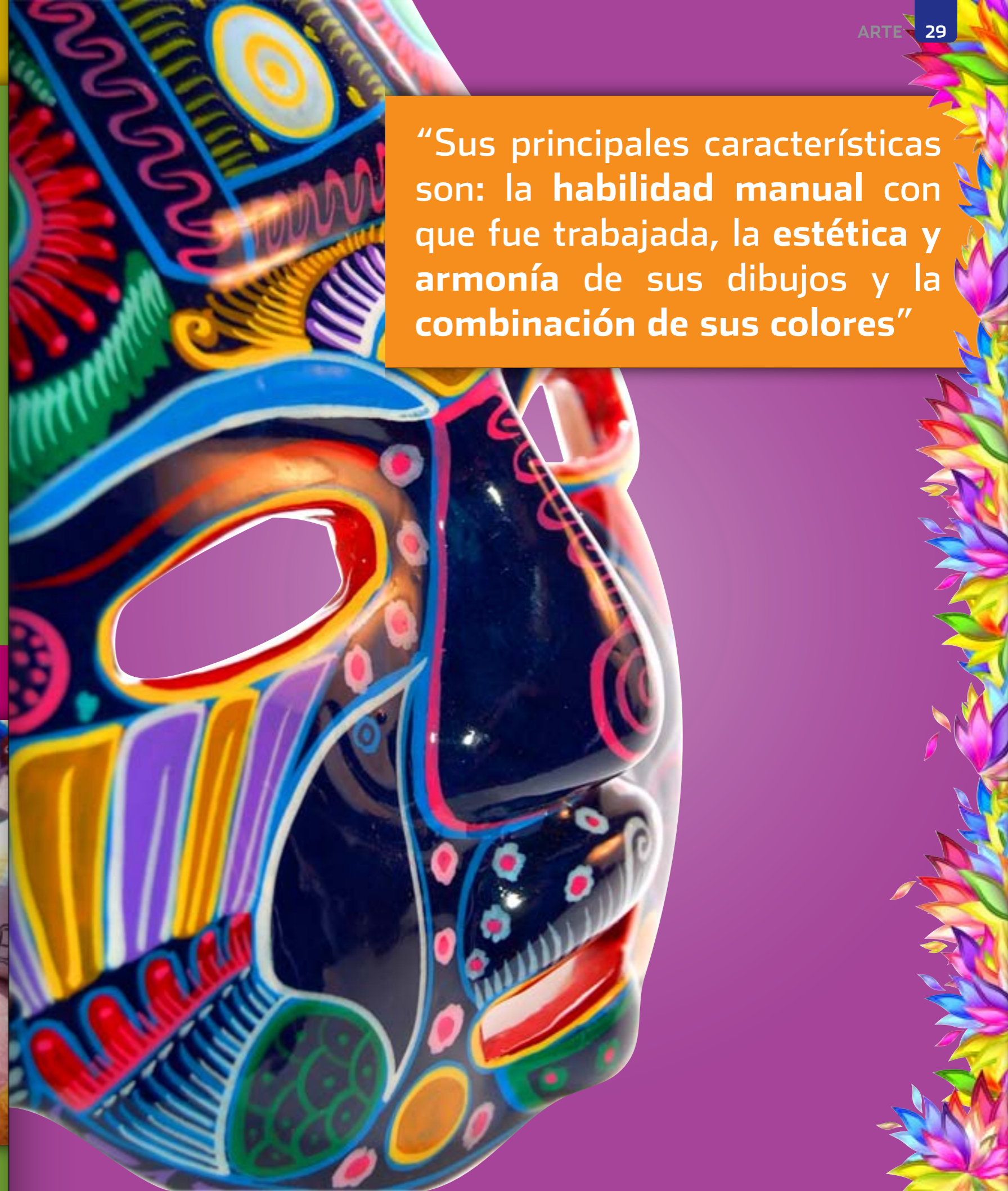
modelo a seguir, y elaboró la bolsa basándose en una inspiración espontánea, creando hermosas formas estilizadas y preciosos diseños: un paisaje con flores y árboles, una casita y mariposas de distintos colores, aplicando a la vez la abstracción geométrica en su creación.

Por lo tanto, les recomiendo ampliamente que, sea cual sea el estado en que se encuentren, se detengan a contemplar este tipo de trabajos o bien que visiten los lugares en donde se hace artesanía, y pregunten las razones por las cuales los que ahí laboran se dedican a este oficio, de esta manera descubrirán a **México** desde otros ojos.

“Sus principales características son: la **habilidad manual** con que fue trabajada, la **estética y armonía** de sus dibujos y la **combinación de sus colores”**

LINK

▶ www.fonart.gob.mx

COLECTIVO CHIATL

(Agua de Chía, agua turbia)

Creado en 2008

Una propuesta de arte mexicano que emerge

Jesús Antonio Pineda Robles

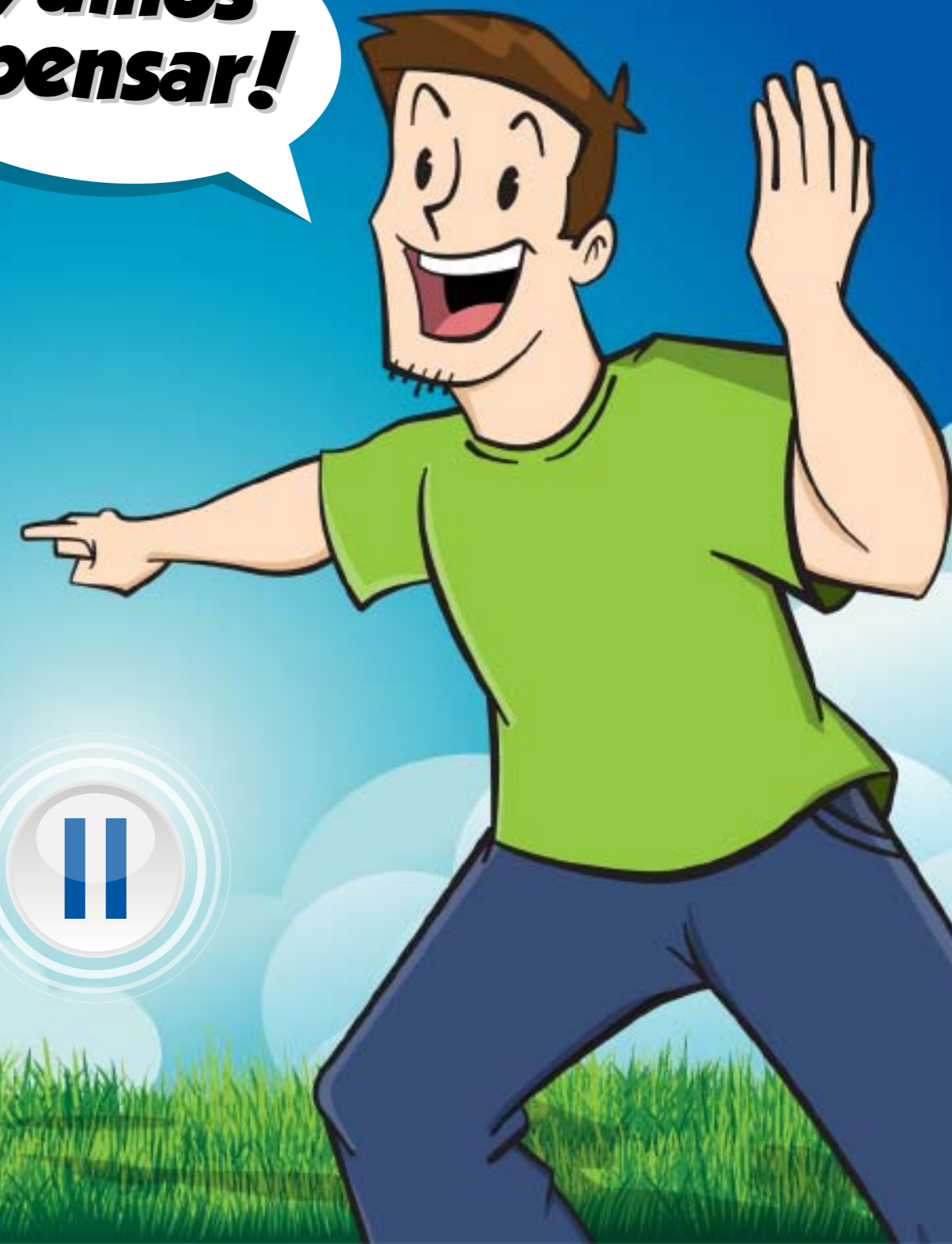
Taller de Fotografía Avanzada de Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP

Ver INFO

MISCELÁNEA

***¡Vamos
a pensar!***

MISCELÁNEA

Respuestas de la trivia del número anterior

¡Sigamos ejercitando la mente!

AGENDA CULTURAL

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

PRÓXIMO NÚMERO

www.upaep.mx

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