

DISCURSO ESCÉNICO EN SENTIDO CONTRARIO

Hipódromo mr (Casa de Muñecas) presentará en el Ex Teresa Arte Actual un viaje que parte desde la expresión contemporánea y concluye con la parte esencial de la actuación

JUAN HERNÁNDEZ

En una época en la que se discute la pertinencia de ofrecer opciones formales para adaptar el discurso escénico a las necesidades de individuos con una percepción esculpida por los lenguajes propuestos por la tecnología más sofisticada, el creador escénico José Antonio Cordero decide tomar al toro por los cuernos, y propone un montaje que experimenta en lo formal, para adecuar el discurso escénico a las necesidades del ojo del espectador contemporáneo, manteniendo, por otro lado, la propuesta dramática que Ibsen hace en la obra *Casa de muñecas*.

Hipódromomr (Casa de muñecas) es el nombre que Cordero ha puesto a su espectáculo, el cual propone una jornada que va desde el arte más sofisticado de la contemporaneidad, que es el cine, hasta la expresión más esencial del arte escénico, que es la del actor desprovisto de toda parafernalia (escenografía, utilería, iluminación y vestuario teatral).

La obra, en la que actúan Mariana Gajá, Carlos Aragón, Alejandro Navarrete y Mercedes Hernández, se estrenará en el Ex Teresa Arte Actual, un espacio alternativo adecuado para recibir a la propuesta filosa de José Antonio Cordero.

El concepto escénico de Cordero en *Hipódromo* ubica a los actores en el papel de "entrenadores", y los obliga dar saltos mortales en escena, en donde tienen que pasar del lenguaje del cine, en el que le hablan a la cámara, al de la televisión, y luego al teatro más convencional, para terminar en un segmento de teatro absolutamente esencial.

En ese viaje, los actores juegan con sus emociones y saltan de un tono a otro, lo cual representa para ellos un riesgo, pero también un reto enriquecedor de su trabajo histriónico, aseguró Mariana Gajá.

La obra ocurrirá dentro de una ca-

ENTRETENEDORES: Nueva manera de llamar a los actores.

ja, en donde estarán tanto los actores como el público, y desde ahí, el director José Antonio Cordero plantea una manera distinta de relación entre el espectador y el suceso teatral, así como entre los actores con las maneras aprendidas para realizar su trabajo.

La obra, explicó Cordero, iniciará con la proyección de las versiones filmadas de *Casa de muñecas*. "Tendremos la versión de 1973, en donde actúa Anthony Hopkins; la mexicana actuada por Marga López, en 1953, y el video de una versión teatral de 1959.

Después los "entrenadores" saldrán a la representación de teatro de

época, para finalmente "despojarse de todo los elementos ajenos al arte del actor y concentrarse en la actoralidad como el lenguaje esencial del teatro".

En ese sentido, dijo el director, los espectadores no estarán asistiendo a un espectáculo de cine, de televisión, de video, o de teatro, "sino a algo que nosotros queremos llamar simplemente 'entrenamiento'".

Cordero mencionó que su postura frente a los clásicos es la de establecer un diálogo creativo. No le interesa hacer arqueología teatral, sino "picarle el ombligo al autor, para que quizá de esa manera nos responda de una forma más con-

“Hablamos de cómo se han impuesto los valores de las grandes corporaciones sobre los valores humanos”

JOSÉ ANTONIO CORDERO
DIRECTOR DE ESCENA

tudente".

Las innovaciones, enfatizó, de *Hipódromo mr (Casa de muñecas)*, tienen más que ver con la forma que con el texto. La historia es la misma: hablamos de cómo se han impuesto los valores de las grandes corporaciones de la actualidad sobre los valores esencialmente humanos".

El creador manifestó estar satisfecho de que la obra se presente en un espacio "no teatral", como es la nave principal del Ex Teresa Arte Actual, recinto para el arte alternativo, que dirige Juan Carlos Jáurena.

"Se trata de un recinto que fue una iglesia en otro tiempo, y presentar teatro en un espacio religioso, para hablar del mundo contemporáneo, y del choque entre los valores románticos y modernos, es verdaderamente ideal", anotó.

Hipódromo mr (Casa de muñecas), se estrenará el 3 de febrero, en el Ex Teresa Arte Actual, y tendrá funciones viernes, sábados y domingos, a las 19 horas, hasta el 26 de febrero.

FESTEJOS: La Galería José María Velasco cumple 55 años.

Oasis entre piratería y ambulante

La Galería José María Velasco enclavada en Tepito es una opción artística en el caos

SAMUEL MESINAS

Sobre la popular calle de Peralvillo, escondida entre locales de refacciones de autos e insumos electrónicos, la Galería José María Velasco, se observa como un oasis en medio de un paisaje abigarrado de piratería y automóviles sobre las aceras.

La galería Velasco se encuentra en ese perímetro conocido coloquialmente como "Barrio Bravo", donde Tepito, La Morelos y la Guerrero, son consideradas colonias afines por la violencia y el comercio ambulante de sus calles.

Antes de convertirse en un espacio dedicado al arte popular y conceptual -en la segunda mitad del siglo XX- fue un teatro de Burlesque, conocido como "Teatro Rayo", el cual se recuperó para convertirlo en un foco cultural para el perímetro norte de la capital mexicana.

Esta es la breve historia de este inmueble que el domingo 22 de enero, cumple 55 años de ser parte integral del desarrollo cultural del barrio, mecenas y testigo de movimientos pictóricos exóticos y populares como "Tepito Arte Acá".

Para festejar, a las 12 horas inauguraran la muestra *Monomito* de Osvaldo Hernández, y *Lluvias, soles y lunas*, de Jorge González, en Peralvillo 55. Col. Morelos.

El surgimiento

La idea de construir esta galería surgió del pintor y promotor cultural Fernando Gamboa, cuando dirigió el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA.

El fue quien decidió descentralizar la cultura y promocionarle un espacio para un público menos especializado.

La "Velasco", como popularmente se le conoce, formó parte del proyecto de abrir dos galerías más para generar nuevos públicos: "Nuevas generaciones" y "José Guadalupe Posadas", ubicadas en la colonia Guerrero y Doctores.

Así, el 7 de septiembre de 1951, se inauguró con el nombre del muralista José Clemente Orozco, en homenaje al artista jalisciense que había fallecido dos años antes de que abriera.

Pero en los 50 cambia a José María Velasco, fecha en la que comienza a exponer pintura, grabado, escultura, dibujo, fotografía, arte conceptual y popular.

Ala fecha exhibe colecciones nacionales de artistas de la ruptura de los años sesenta y setenta, así como corrientes artísticas contemporáneas nacionales e internacionales.

En los años sesenta y setenta la galería se distinguió por fomentar las tradiciones mexicanas auténticamente populares.

Como parte de su historia se recuerdan las legendarias exposiciones que se han montado en ella, como en la inaugural, donde se exhibieron obras de Orozco, Diego Rivera, Dr. Atl, Siqueiros,

O'Gorman, Tamayo, Pedro Coronel y Soriano, entre otros.

Y años más tarde *Conozca México, visite Tepito*, exposición que estimula el surgimiento del movimiento pictórico "Tepito Arte Acá"; así como Felipe Ehrenberg y Nahum Zenil, realizan sus primeras experimentaciones en el arte performático, con lo que se convierte en una plataforma para artistas emergentes.

La "Velasco", durante su existencia ha tenido a cuatro directores; el último es el joven José Alfredo Matus, quien toma las riendas de la dirección con la intención de retomar la historia del lugar para resarcir el vínculo con el "barrio bravo", el cual hoy más que en ningún otro tiempo, el adjetivo le viene como anillo al dedo, debido a lo vulnerable que se encuentra su tejido social.

"Nuestra idea es retomar el ideal de crear públicos que no son de élite, dándole el enfoque de carácter antropológico al vincularlo con la cultura popular; también buscamos ser un promotor de las artes gráficas populares y urbanas, así como rescatar a los artistas que reinterpretan este tipo de expresiones", apunta Matus.

Sin embargo, el director reconoce que, a pesar de los esfuerzos de difusión y programa de talleres permanentes para niños y adolescentes que ha implantado, la asistencia sigue siendo un tanto escasa.

"Es difícil que los tepiteños acudan cuando no se presenta un tema específico del barrio, sin embargo tenemos la asistencia de cerca de 150 niños, quienes son un público cautivo, además de otros visitantes, pero es increíble que, a pesar de estar muy cerca del mercado de la Lagunilla, la gente no es capaz de caminar dos calles más para conocerla", reconoce.

"Pero es entendible, en parte, porque el contexto es de comercio y vivienda y ocupa todo el día y la semana de sus habitantes, por lo que estamos desarrollando ciertas estrategias de talleres, conferencias acerca del barrio y exposiciones que vinculen a la gente con los temas que les son atractivos para poder consolidar su identidad, donde queremos que la galería sea vista como parte de ella y no ajena", agrega.

"Nuestra intención para este año es lograr tener un cuarto oscuro, además de generar un público cautivo, y lograr que los talleres sean permanentes, mediante los patrocinios de fundaciones. Y también esperamos tener cuatro catálogos sobre las ocho exposiciones que montaremos como parte de los festejos", detalla Matus.

"Si nos afecta un poco no estar dentro del circuito cultural del Centro Histórico, sin embargo es más desinformativa la que existe en torno a este lugar con tanta historia", concluye.

Arte en torno al aislamiento y la demencia humana

Paul Litherland y Rubén Maya presentan el lado oscuro del hombre por medio de la pintura, la escultura y la fotografía

SAMUEL MESINAS

Con la premisa de mostrar el aislamiento y la demencia por la que atraviesa el hombre contemporáneo, Paul Litherland, Canadá, y Rubén Maya, México, reflexionan en torno al tema desde la óptica de la pintura y la escultura, en las exposiciones: "Arte Photographic" e "Historias de lo invisible".

Propuesta fotográfica y escultórica que proyectan el lado oscuro del humano a través del cuerpo objeto, misma que fue inaugurada ayer en la Galería del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. (Fonca), Hamburgoo 115, Zona Rosa, donde estará hasta el 3 de febrero.

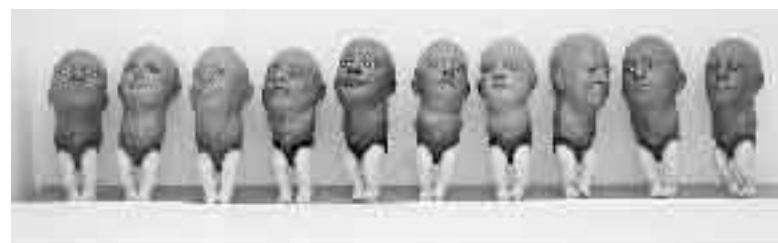
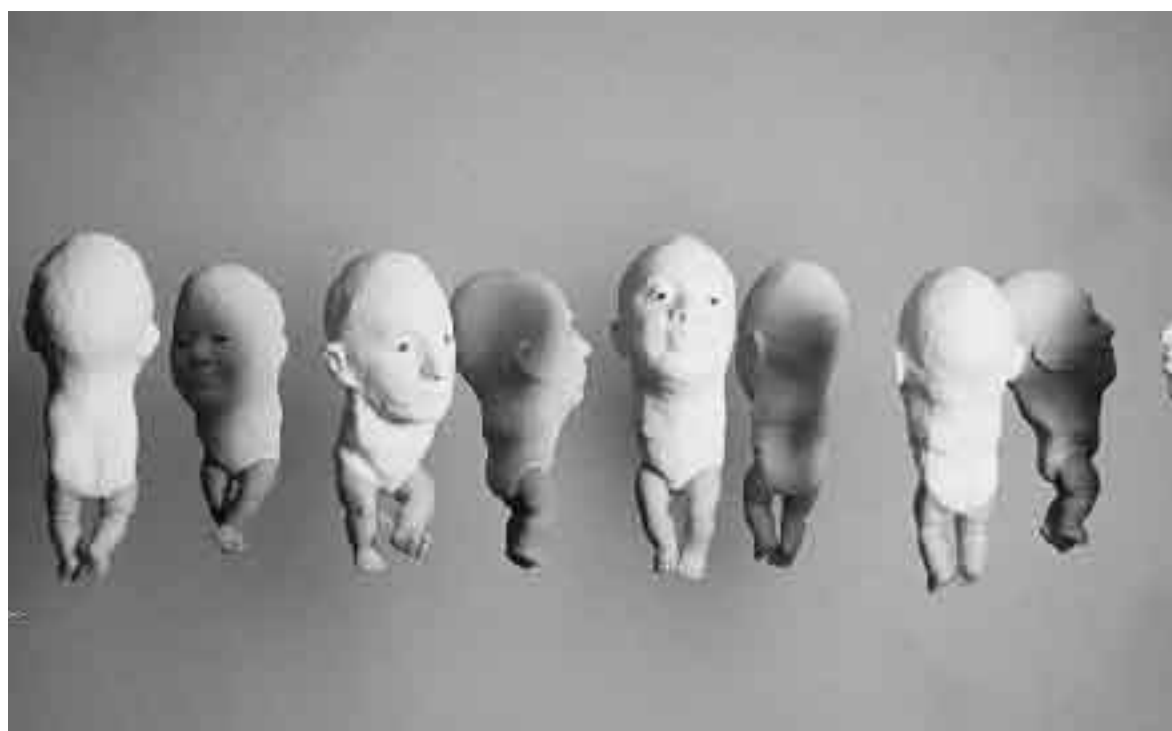
Son 19 fotografías a color, en las que el fotógrafo capturó el cotidiano urbano de la Ciudad de México, desde el Lago de Chapultepec, hasta postes de luz, bardas y parques.

"Comencé a fotografiar únicamente las pinturas que yo mismo hacía, pero el resultado no me satisfizo. Al buscar establecer una relación poética entre la pintura y el contexto urbano, empecé a integrar las pinturas al paisaje de la ciudad", comentó el artista canadiense acerca de cómo nació su proyecto.

Paul Litherland, originario de Quebec Canadá, realizó estas imágenes con apoyo del Programa de Intercambio de Residencias Artísticas del FONCA.

"Busco una relación entre el inconsciente y el consciente, la conciencia y la inconciencia, no de forma filosófica sino irónica, para hablar sobre el aislamiento del individuo y mostrar cómo se pueden mezclar dos disciplinas, la fotografía y la pintura, la forma en que se complementan", agrega el quebequense.

Sobre el porqué eligió México para su residencia artística, señaló: "México posee una cultura muy expresiva, totalmente opuesta a la mía, lo que me ofreció la oportunidad de explorar ámbitos más expresivos y senso-

RUBÉN MAYA: El artista mexicano presenta *Historias de lo invisible*.

riales. Tomando como pretexto el contexto de la ciudad de México y mi gusto por las instalaciones que crean los vendedores callejeros, me interesaría presentar en mi país las obras montadas en las estructuras de metal que ellos utilizan, sobre rejillas semejantes a las que usan para colocar sus mercancías".

Por su parte, Rubén Maya, exhibe *Historias de lo invisible*, propuesta instalacionista que desarrolló en el Centro Banff con apoyo del Programa de Intercambio de Residencias Artísticas del FONCA.

Se trata de 46 esculturas de muñecos de plástico y cabezas reali-

zadas con moldes de yeso directo y policromado a manera de retratos de artistas, miembros de la comunidad de Banff.

"Busco representar el sentido de la demencia o la locura, tratando de proyectar la parte del lado oscuro de la personalidad a través del cuerpo objeto, intentando que las esculturas se conviertan al mismo tiempo en espejos de quien los mira", apunta Maya.

"Es la continuación de otro llamado Regresiones internas, una serie de instalaciones con esculturas de personajes a través de los que reflexiono sobre los miedos y angustias que con lleva el descono-

cimiento de uno mismo", observa el artista mexicano.

Rubén Maya presenta su trabajo en ambientes cerrados, oscuros o en semipenumbra; es decir, sonidos fisiológicos, como son los gástricos, respiratorios o palpitaciones; sonidos del alma o del espíritu.

"Son también aquellos sonidos que haces cuando te sientes mal, cuando estás angustiado o solo y los que tienen que ver con la cuestión del espíritu, es decir, con la oración como repetición de mantras o religiosas. Ese sonido te conduce a un estado de conciencia alterada que lleva a una mejor comunicación entre el cuerpo y el alma", diserta.

"Si logro producir en el espectador un pequeño cambio -yasea una sensación de plenitud, soledad, felicidad o angustia- o una reacción interna, me sentiré satisfecho porque el proyecto va dirigido al inconsciente de quien mira las piezas y las convierte en un espejo", concluye.