

CASA DEL LAGO

“MAESTRO JUAN JOSÉ ARREOLA”

Lic. José Luis Paredes Pacho – Director – marzo de 2005

INTRODUCCIÓN

A medio siglo de vida como centro cultural, Casa del Lago refrenda su misión de brindar una oferta cultural y artística emergente de calidad, conforme a la vocación fundacional del recinto: vanguardista y de ruptura; de formar nuevos públicos entre los jóvenes universitarios así como entre el numeroso público popular y familiar que asiste al Bosque de Chapultepec y de atraer a los públicos iniciados que siguen las nuevas tendencias artísticas en el mundo. Para ello programa una amplia gama de opciones artísticas de calidad, en su mayoría gratuitas o bien de bajo precio, y establece vínculos con la sociedad para apoyar y estimular a las nuevas generaciones de artistas y creadores.

La importante afluencia de visitantes y la estratégica ubicación de la dependencia en el parque público más grande de América Latina, permite a Casa del Lago ofrecer al visitante una ventana a nuestra Universidad Nacional.

DIFUSIÓN CULTURAL

Durante el 2009 se programaron actividades con carácter vanguardista, al tiempo que se fortalecieron las tradicionales de esta Casa. Como lo hemos venido haciendo durante los últimos años, se ha concentrado el grueso de la programación durante los fines de semana, con el objetivo de elevar la calidad de la oferta para el público popular, pero también con miras a consolidar una mayor variedad de públicos.

Música

En este campo se continuó con el programa sabatino de conciertos de cámara, con la colaboración de la Escuela Nacional de Música y la Coordinación Nacional de Música del INBA, con un repertorio seleccionado por ambas instituciones. Entre los grupos presentados destacó el Ensamble Coral Bellcanto; el Trío Scherzando de Mónica del Águila, y la maestra Verónica Murua con su 2° Encuentro Universitario de la Canción Mexicana de Concierto.

De igual forma, se trabajó en la búsqueda constante de agrupaciones musicales que nutran y diversifiquen nuestra programación, así como con el regreso de algunos como el grupo español Cabo San Roque, o el descubrimiento de otros como la vocalista Eljuri del Ecuador. También estuvieron los grupos nacionales Tunkul, de percusiones prehispánicas, o Simbiosis.

Dentro del festival juvenil presentamos bandas que tocan diferentes géneros como: garage, surf, hip hop, rock, punk, rockabilly, gótico, electrónico, emo/screamo o western, con los siguientes grupos: Lady Bombon, Dirty Karma, The Cosmetics, Play&Movil, Joe Volume, Song for Eleonor, Enjambre, Dixy Bait y Dapuntobeat.

Por último, en nuestro XVIII Encuentro de batería y percusión contemporánea de carácter internacional, se presentó el grupo brasileño San Brasil alternando con Quilombo Palmares, Perla Negra, Mitote Jazz, Batacos.com, Sangre Latina y Poder Femenino, además de percusiones africanas o ritmos afrocubanos, con Axe Dos Deuses, Víctor Castillo, Julivaldo Santiago, Armando Tamez, Alan Soto y Alejandra Pérez, entre otros, coordinados todos por Hugo Hernández.

Danza alternativa para espacios no convencionales

Se realizaron ciclos nocturnos con artistas que trabajan nuevas propuestas escénicas transdisciplinarias, tanto nacionales como internacionales. Entre ellos, el grupo español Nueva Presencia Flamenca 2009, organizado por la asociación Kulturama, con Marcos Vargas y Chloe Brie, quienes presentaron dos coreografías, tituladas *¿Hacia dónde?* y *Cuando uno quiere y el otro no*, así como una conferencia: De la tradición a la creación contemporánea.

Teatro alternativo para espacios no convencionales

Con el ánimo de impulsar la tradición teatral de Casa del Lago, se programaron obras nacionales como *La Casa de Juan José Arreola* y *El puente*, del grupo francés Un peu plus à l'Est; *Venus Cabaret*, espectáculo multidisciplinario de cabaret y *performance*, dirigido por Niña Yhared (1814), y *Oráculo*, experiencia escénica multiperceptual, bajo la dirección de Tania Galindo Ramírez. Como homenaje póstumo al Mtro. José Díaz, por su trayectoria y colaboración con la dependencia en sus 50 años de existencia, su compañía de Teatro guiñol tradicional se presentó con el espectáculo *Samaniego para niños*.

Literatura y nuevas narrativas

Dos domingos de cada mes se presentó “...otro calor de aliento”, a cargo del poeta náhuatl Mardonio Carballo, quien presenta poetas y cantantes indígenas. Con la colaboración del Programa *Alas y Raíces a los niños*, de CONACULTA, se presentaron semanalmente grupos de entre los cuales destacaron: Científik teatro, Patita de perro, Perico el Payaso loco, Margarita Robleda y comparsa La Bulla, narradores como Margarita Heuer, Astrid Ramos y Matilde Samperio.

En octubre y noviembre tuvimos nuestra quinta edición de Poesía en Voz Alta, con el objeto de retomar el espíritu vanguardista de la Casa desde una perspectiva contemporánea, vinculando escritores mexicanos contemporáneos reconocidos, con poetas de distintas tradiciones orales de diferentes nacionalidades. Se trata de una aproximación de la poesía a través de la experiencia escénica, la transdisciplinariedad y las nuevas tecnologías, y busca acercar a diversos públicos, esencialmente el juvenil, a la poesía. Este año Poesía en Voz Alta consolidó una programación con creaciones poéticas disímiles: poesía multimedia, *performance*, *poetry*, *spoken word*, son jarocho, literatura indígena contemporánea, entre otros géneros. En esta ocasión contamos con la participación de artistas entre músicos, poetas y videoastas, de Alemania, Argentina, España, Estados Unidos, Francia y México. Cabe destacar presencias internacionales como el controvertido y polémico escritor francés Michel Houellebecq, Diana Theocharidis, Ursula Rucker y Alonso Arreola (nieto del cuentista mexicano y director fundador de Casa del Lago, Juan José Arreola).

Durante el primer semestre, junto con el grupo español Calavera/carabela, economía de la cultura y escena independiente, se realizó el Encuentro de las Comunidades Culturales México-Barcelona, con la finalidad de intercambiar experiencias, reconocer necesidades y entender ambas formas de trabajo cultural a través de talleres, conferencias y charlas a lo largo de tres semanas de intenso de trabajo.

Como parte de nuestras actividades hemos reforzado nuestro vínculo con la comunidad estudiantil para cumplir con la formación integral de los estudiantes. *Ecos 3. Poetas horneados*, *Colectivo Debrayativa* presentó su tercer recital, con la intención de mostrar el trabajo de jóvenes poetas y propiciar un encuentro que sirva a la vez de punto de reunión para el diálogo, el intercambio de experiencia y el enriquecimiento de las formas poéticas de los participantes, organizado por los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras; además se llevó a cabo el X Encuentro de Creación Literaria con los alumnos del CCH.

Artes visuales

Esta área continuó presentando exposiciones de arte emergente, tales como la muestra *Cinco jardines flotantes para cinco piedras*, con la participación de la artista Sofía Táboas y bajo la curaduría de Itzel Vargas. Un jardín para el Lago, uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, fue la posibilidad de diálogo con el paisaje, conformado por cinco plataformas circulares y flotantes que funcionaron como soporte de diversos tipos de plantas, provenientes del Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. A través de *Rosa mexicano. Moda e identidad: La mirada de dos generaciones*, con la participación de Ramón Valdiosera, Alejandra Quesada, Trista y Malafacha, y la curaduría de Ana Elena Mallet, se buscó contraponer el trabajo realizado por Valdiosera a lo largo de casi tres décadas (1940-1970) con el de Quesada, Trista y Malafacha para contestar a las siguientes preguntas: ¿Cómo entonces ambas generaciones se enfrentan a la idea de identidad nacional? ¿Existe aún ese concepto? ¿Se puede mostrar en la moda? ¿Es posible actualmente hablar de una moda mexicana? ¿Cuáles son sus atributos? Además, con motivo de esta muestra se organizaron jornadas académicas con la participación de los seis diseñadores expositores, donde se trataron los temas moda y educación; moda e industria, y moda e identidad. El objetivo del proyecto de Susana Rodríguez *Olvida usted algo? Ojalá*, fue estudiar la relación entre construcción-destrucción como un ciclo constante, en tanto que el interés principal de Emanuel Tovar con Gloria Desierta fue lograr un espacio dúctil o maleable a las necesidades de los entornos. Por su parte, *Concreto. Papel y Street Art*, como continuidad al ciclo iniciado con *Concreto. Graffiti y Skate* de 2008, llevó a cabo una reflexión sobre la relación que existe entre el cartel y el arte urbano.

Cursos y talleres

Durante el año se atendió a un total de 6 441 personas; 2 811 dentro de las 78 actividades libres que se realizaron en fin de semana y 3 630 alumnos en nuestros talleres, de los cuales el 34% corresponde a público universitario. Destacaron el taller de Radio Arte Experimental dirigido a los jóvenes y el curso Vanguardias artístico literarias del siglo XX, impartido por el maestro Víctor Sosa.

Cine

Continúa la colaboración con la Dirección General de Actividades Cinematográficas, que programa los ciclos del Cine Club Documental y Cine Club Casa del Lago en nuestra Sala

Lumière. En el segundo semestre, el Cine Club Documental presentó los ciclos *70 años del exilio español en México* y *El Planeta Azul*. El primero de ellos sobresale por constituirse en un valioso registro fílmico de la Guerra Civil Española.

Dentro del Cine Club Casa del Lago se presentaron los ciclos *Bon Appetit!* y el 50 Aniversario del Instituto Cubano de las Artes e Industria Cinematográficas, que fue una muestra de la originalidad e importancia del cine cubano dentro del contexto latinoamericano y de la trascendencia del ICAIC para la producción fílmica de la isla.

Como inicio de su segunda edición, el Festival de Cine Fantástico Mórbido realizó una conferencia de prensa en el Foro al Aire Libre, donde también se presentaron algunas películas basadas en la obra del poeta y escritor americano Edgar Allan Poe. Como parte de este evento también se realizó una escenificación del poema *El Cuervo*, de Allan Poe, con la actuación y dirección de Jesusa Rodríguez.

Del 16 al 24 de octubre se presentó el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México DOCSDF con funciones tanto en la Sala Lumière como en el Foro al Aire Libre, con un gran aforo en ambos sitios, fortaleciendo así el proyecto de cine al aire libre.

También se presentó una muestra de filmes relevantes del Festival Internacional de Cine de Morelia, destacando el documental mexicano ganador. Se logró así el objetivo de ser parte de los principales festivales y eventos cinematográficos del país.

Como parte del Festival de Poesía en Voz Alta, se presentó una muestra del Festival Zebra de Alemania, gracias a la colaboración con el Instituto Goethe. La exhibición constó de cortometrajes basados en obras poéticas de reconocidos escritores como Alfonsina Storni o Pablo Neruda. Para esta actividad se contó con la presencia de Boris Nitzsche, jefe de prensa del Festival Zebra, y Luis Felipe Hernández, director del cortometraje *Azul Hiel Lúgubre Néctar*.

Continuó el apoyo al proyecto RAED Red Alternativa de Exhibición de Documentales, abriendo espacios para el cine documental, género en el que Casa del Lago ha tenido una larga tradición.

Para apoyar la formación de nuevos talentos de la cinematografía, y propiciar el cine debate y la interacción del público con los creadores, se llevó a cabo la programación de jóvenes cineastas. En este semestre se presentaron los cortometrajes *Alicia*, *Viernes*, *Spital Zurich* y *Las Constelaciones*, así como el largometraje de Juan Santiago Huerta *Polaroids*. Cabe destacar que *Las Constelaciones* se presentó como parte de las actividades de los talleres de cine de la Casa del Lago.

Nuevamente Casa del Lago participó dentro de la conmemoración del Día Mundial Contra la Violencia Hacia Las Mujeres. En esta ocasión se proyectaron las películas *El Piano* y *El Arco*.

Actividades especiales

Los miércoles de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, se llevaron a cabo los tradicionales Paseos Nocturnos por el Bosque de Chapultepec, bajo la dirección de Alberto Villarreal y en coordinación con Artillería Producciones y la Dirección del Bosque de Chapultepec; por primera vez logramos a partir de octubre hacer dos recorridos nocturnos para satisfacer la gran demanda que tiene esta actividad.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

En torno a este programa la dependencia gestionó el apoyo de diversas instituciones como: Embajada de Francia en México, Alianza Francesa, Embajada de España en México, Embajada de Estados Unidos en México, Fundación Jumex, Fundación BBVA Bancomer, Instituto Goethe, Auditorio Nacional, Canal 22 y el Instituto Ramón Llull (España). Dirección General de Actividades Cinematográficas, Zebra Poetry Film Festival, Canana Producciones, Festival Internacional de Cine de Morelia, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, Festival de Cine Fantástico Mórbido, Voces Contra el Silencio A. C. y Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Asimismo, con dependencias universitarias como el Colegio de Ciencias y Humanidades, y la Escuela Nacional de Música.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las actividades de Casa del Lago se difundieron a través de televisión, radio, diferentes páginas de internet, periódicos y revistas como los periódicos *Reforma*, *El Universal*, *Milenio Diario*, *La Jornada*, *Excélsior*, *Diario Monitor*, *Crónica* y *Uno más uno*. En revistas y suplementos como: *Open*, *Tiempo Libre*, *Dónde ir*, *DF por Travesías*, *Emeequis*, *El Huevo*, *Por Fin*, *Primera Fila*. En la radio se difundió a través de Radio UNAM, Ibero 90.9, Radio Educación, Grupo IMER: Reactor y Horizonte. Por último, en televisión a través de TV UNAM, Canal 22, Canal 11, Canal 40, programas Televisa y programas Televisión Azteca.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

En diciembre de 2008 se inició el proyecto de mejora y dignificación de los salones que albergan los talleres que se imparten en Casa del Lago. Este proyecto concluyó en febrero de 2009 e incluyó todos los salones de talleres: sala de danza, de música, de artes plásticas, salón 2 (que se utiliza para actividades multidisciplinarias), así como sanitarios de usuarios de talleres. La mejora permitió otorgar espacios dignos y condiciones favorables para la impartición de los talleres.

En materia de artes visuales, en octubre de 2009 se realizaron trabajos de impermeabilización tanto interior como exterior a las galerías Nacho López y del Bosque, a fin de estar en posibilidades de tener condiciones mínimas para recibir obra y exhibirla de acuerdo a los requerimientos de los coleccionistas o artistas. Las obras incluyeron el cambio total del recubrimiento de las paredes para que no se presenten problemas de humedad en la obra que se exhiba.

APOYO A LA FORMACIÓN

Con el XXII Festival de Música popular del CCH, la Estudiantina Femenil de la UNAM y el Magno Concierto Vocal del CCH, se brindó el apoyo a la comunidad estudiantil para favorecer su formación artística. En estos festivales se presentaron alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Bachilleres, CCH's y facultades en general, así como ocasionalmente de escuelas de iniciación artística del INBA, alumnos del Conservatorio Nacional de Música y alumnos jóvenes o maestros ya consumados que realizan estudios de actualización o maestrías en la Escuela Nacional de Música, llegando a intervenir en algunos de nuestros ciclos como son Música de Cámara o Música para todos.