

CASA DEL LAGO “MAESTRO JUAN JOSÉ ARREOLA” (CL)

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

INTRODUCCIÓN

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 2010, 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, principalmente juvenil y universitario.

Música

Se continuó con el programa sabatino de conciertos de cámara, con la colaboración de la Escuela Nacional de Música de la UNAM y la Coordinación Nacional de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

De igual forma, se programó al grupo español Kalaukau; Son jarocho con el grupo Cucalambé; Ictus Jazz, bajo la dirección del Maestro Fernando Tetraktys, así como La Internacional Sonora Balkanera, dirigida por Bruno Bartra.

Dentro del festival juvenil presentamos bandas emergentes que tocan diferentes géneros como: garage, surf, hip hop, rock, punk, rockabilly, gótico, electrónico, emo/screamo o western, con los siguientes grupos: Honk Kong Blood Ópera, Eufemia, Los Románticos de Zacatecas, Shenan, Los Explosivos, Los Cavernarios, Los Gatos, Interpretators, Simona Xochimilco, Simplifires, Jessy P, Abominables, La Banderville, Torreblanca, Nos llamamos, Ventilader, Los Elásticos y Maskatesta.

Teatro alternativo para espacios no convencionales

Con el ánimo de impulsar la tradición teatral de Casa del Lago, se programó el evento especial *Las Artes Místicas del Tíbet*, espectáculo tibetano que mezcla música, danza y artes plásticas y que visita nuestro país por tercera ocasión, buscando en su exilio dar a conocer su mensaje de promoción de la paz mundial. Asimismo, se presentaron las obras *Esclavo por su patria*, bajo la dirección de Nicolás Núñez; *La Orestiada* de Esquilo con el director Emanuel Morales y *Circo para bobos* dirigida por Olivia Barrera.

En su décimo año de vida el recorrido de los *Paseos nocturnos por el Bosque de Chapultepec*, bajo la dirección de Alberto Villarreal de la Compañía Artillería Producciones, sigue atrayendo al público más diverso: profesores, estudiantes, turistas, empresas y, sobre todo, público de la tercera edad.

Mantuvimos la política de darle espacios a los jóvenes creadores que tengan la calidad requerida para presentar su trabajo en este recinto, como los ganadores del concurso *Sin curriculum*, organizado en mayo del año pasado por la Dirección de Teatro de la UNAM y la Compañía Línea de Sombra, con las obras *Y para más INRI*, *La inesperada muerte de un hombre sin rostro* y *Proyecto: 19 a 24 norte*. Se aceptaron estas propuestas porque investigaron el espacio escénico de Casa del Lago.

Asimismo, en colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), a través del programa Alas y Raíces y dentro del ciclo Confabulario Infantil, se llevó a cabo la presentación de la Compañía de Teatro Guiñol tradicional, Titirimundi (*Tajín y los 7 truenos*, *La Conspiración* y *La revolución*) y el Grupo Mojigangas Arte Escénico.

Danza alternativa para espacios no convencionales

Este año Casa del Lago “Maestro Juan José Arreola” se propuso convertirse en una sede permanente para el tango de México, por esto desde el pasado febrero, cada 15 días, en domingo, presentamos *Milonga del Lago*, evento coordinado por María Inés Montilla, y en octubre presentamos el Primer Festival de Tango de Casa del Lago.

Además se presentaron *Fankayala 2010* con danza y percusiones africanas, con la dirección de Soraya Ramírez; el grupo Calhydra con *El carnaval de animales*, bajo la dirección de Marcela Aguilar, y la muestra de *Danza Árabe* del Taller de Casa del Lago que imparte la maestra Gabriela Silva; desde España presentamos a la compañía de Danza La Choni con el espectáculo *Flamenco a tres* y bajo la dirección de Guillermo Correa *Bailes de la España tradicional*.

Cine

Al inicio del año 2010, el área de cinematografía se propuso los objetivos de consolidarse como una opción atractiva, formar parte de los principales festivales de cine y presentar una programación alternativa a los circuitos de exhibición comerciales.

Durante el primer semestre se participó dentro de dos de los festivales de cine más emblemáticos del país, tanto por su ya consolidada trayectoria como por la calidad de la programación: *Ambulante*. Gira de Documentales 2010 y el VI Encuentro Hispanoamericano

de Cine y Video Independiente. *Contra el Silencio Todas las Voces*. Uno de los aspectos que cabe destacar es la extraordinaria respuesta por parte del público para las exhibiciones de *Ambulante*, que rebasó el nivel de asistencia respecto a los años anteriores. En el caso de *Contra el Silencio Todas las Voces*, la afluencia de público no fue tan buena, pero la calidad del material presentado mantiene el buen nivel de ediciones anteriores.

También con la intención de seguir abriendo espacios para el cine documental, Casa del Lago dio continuidad al proyecto *Red Alternativa de Exhibición de Documentales*, en colaboración con Voces Contra el Silencio A.C., logrando ofrecer una programación diferente a la de los circuitos comerciales y reforzando la ya existente en cuanto al género, aunque continúa siendo el ciclo con menor público.

Un aspecto importante en la misión de Casa del Lago está relacionada con el apoyo a la formación de jóvenes artistas. Por ello, se dio cabida al Festival de Cortometraje Universitario *Hazficciarte*, nacido en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y dedicado al cortometraje de ficción surgido del talento universitario. Durante la sesión de exhibición se contó con la presencia de los organizadores del festival que entablaron un diálogo con el público, este acercamiento entre el público y los creadores es una de las particularidades que, como cine club, busca el área.

Como resultado de la colaboración con la Dirección General de Actividades Cinematográficas (DGAC), se programaron ciclos de Cine Club Documental y Cine Club Casa del Lago, destacando la conmemoración del ICAIC, que presentó una muestra de lo mejor de la cinematografía cubana ligada a esta importante institución. A partir del segundo semestre del año pasado se cambió el horario del Cine Club Documental, pasando de los viernes al sábado y domingo, con lo que se ha notado una ligera mejoría en los niveles de asistencia.

Asimismo, presentamos los festivales *Cut Out Fest* y el *Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México* (DocsDF), así como el ciclo de cine Mujeres Insumisas. *Cut Out Fest* es un festival de carácter internacional que se originó en la ciudad de Querétaro y que está enfocado a la difusión de la animación en sus diferentes expresiones; incluyó una muestra de ganadores de la primera edición logrando una buena asistencia en sus dos funciones. El festival DocsDF se presentó por segundo año consecutivo con diez funciones y una selección de películas de gran calidad.

Casa del Lago “Maestro Juan José Arreola” concede gran importancia a la producción independiente, por ello durante el segundo semestre se presentaron los documentales *Ofrenda*, de Oscar Carrillo y *Ciudad Nostalgia*, de Balam Herrera; lo que buscamos es abrir canales de comunicación entre los espectadores y los creadores.

Continuando con la colaboración iniciada hace cuatro años con la Embajada de Austria, presentamos nuevamente *Austria entre líneas*, con una lectura de textos de Stefan Zweig a cargo de Christine Huettinger y Jorge Prado Zavala, y la exhibición de la película *Exile Family Movie*, del cineasta de origen iraní Arash, con comentarios de Fridolin Schonwiese.

Como parte de las celebraciones por el Bicentenario, la UNAM produjo la película *La historia en la mirada*, la cual fue estrenada el 18 de noviembre en diversas dependencias, incluyendo la Casa del Lago. Este filme reúne diversas imágenes de los archivos de los hermanos Alva, de principios del siglo XX.

Exposiciones

La programación del Departamento de Artes Visuales dio inicio con el proyecto *Sereno Disturbio* de la artista mexicana Cecilia Ramírez Corzo, instalación en el Lago Mayor realizada el 25 de enero. Consistió en luminarias autónomas flotantes con un sensor infrarrojo; cuando ocurría un cambio de luz en la atmósfera, lentamente las cajas se iban encendiendo y, entre más oscuridad hubo fue mayor la intensidad lumínica.

Del 11 de febrero al 28 de marzo se presentó la muestra *Hola y adiós. Ensayo sobre política y papel* del artista hidalguense Eric Reyes-Lamothe. La exposición incluyó obra gráfica, escultórica e instalación, apuntando hacia tres temas periféricos en relación al estudio de las multitudes: la basura, el papel y el dinero.

Posteriormente se exhibió *Pecios y Rescoldos. México en la colección fotográfica de Ramón López del Quiroga* del 29 de abril hasta el 27 de junio. Con esta exposición Casa del Lago inauguró una serie exhibiciones dedicadas a revisar colecciones privadas en las que se pueden leer los antecedentes del panorama actual del arte contemporáneo. La colección comprende obras de fotógrafos con reconocimiento internacional como A. Briquet, Romualdo García, Nacho López, etc., que conviven con fotografías anónimas de diversas temáticas y géneros.

Del 16 de agosto al 31 de octubre se exhibió la muestra *Hecho a mano. Nuevos procesos colaborativos de diseño*, que parte de la iniciativa de Casa del Lago de incluir en su programación exposiciones dedicadas al diseño. La premisa fundamental de esta muestra fue la factura manual, a través de la interrogante: ¿cómo opera el universo del diseño en manos de artesanos? Contó con la participación de los diseñadores Oscar Haggerman, Kythzia Barrera, Sonia Lartigue, colectivo NEL y Cerámica Suro.

Del 14 de octubre al 30 de noviembre se presentó la exposición *Concreto 3. Vinyl Toys*, proyecto llevado a cabo en relación con las manifestaciones plásticas surgidas en la calle. Esta muestra estuvo dedicada a los juguetes de vinilo e incluyó las colecciones de Kidrobot, Medicom Toy, Secret Base y Toy 2 R, fabricantes y diseñadores número uno a nivel mundial de juguetes de arte. También se exhibió el trabajo de artistas mexicanos que han diseñado un juguete de vinil de colección, se contó con la participación especial del artista californiano Tim Biskup y se presentó obra de los artistas internacionales Kaws y Michael Lau.

Talleres

Durante el primer semestre se realizaron 40 actividades libres, para todo público. La inscripción del primer y segundo trimestres tuvo una asistencia de 1 914 alumnos en 52 grupos; cabe mencionar que del total de alumnos inscritos, el 26 por ciento corresponde a alumnos universitarios y el resto a público general. Si se atiende a la cuestión de género el porcentaje de mujeres es aproximadamente del 65 por ciento.

Debido al gran éxito de *La Milonga del Lago*, este taller se ha integrado ya a la serie de talleres trimestrales, además de ofrecer al público del Bosque, en forma gratuita, clases y demostraciones quincenalmente.

De igual forma, durante el segundo semestre se realizó el tercer periodo de los cursos y talleres en el que se incluyeron dos nuevos talleres: *Cómo elaborar un proyecto cultural* y *Encuentro con la gravedad*, así como la presentación de los seis nuevos títulos de la editorial La ratona cartonera.

Literatura y nuevas narrativas

El Dr. Roberto Méndez, de la Universidad de La Habana, Cuba, dictó la conferencia *José Lezama Lima, introducción a un sistema poético*.

Se presentó *...otro calor de aliento*, a cargo del poeta náhuatl Mardonio Carballo, espectáculo en el que participan poetas y cantantes indígenas. Con la colaboración de CONACULTA a través de su programa Alas y Raíces, destinado al público infantil, se presentaron Guillermo Henry, Nacho Casas y Pilar Flores del Valle, narradores que transportan a sus escuchas a mundos lejanos.

Asimismo, desde España arribó el espectáculo *Por dos letras*, monólogo cómico dramático en la voz de su autor, José Luis Ortiz Nuevo.

En septiembre y octubre tuvimos nuestra sexta edición de *Poesía en Voz Alta*, con el objeto de retomar el espíritu vanguardista de la Casa desde una perspectiva contemporánea, vinculando escritores mexicanos reconocidos con poetas de distintos hemisferios lingüísticos y campos culturales aún desconocidos en nuestro país, incluyendo a los poetas callejeros o heterodoxos, así como a distintas tradiciones orales populares como los decimistas jarochos, los repentistas caribeños y los poetas indígenas. En esta ocasión contamos con la participación de artistas –entre músicos, poetas y videoastas– de Canadá, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Italia y México.

Apoyo a la formación integral de los estudiantes

Junto con la Dirección General del Colegio de Ciencias Humanidades se llevaron a cabo el Festival de Música Popular, la Muestra Coral e Instrumental, la XXXVI Muestra de Teatro y el XI Encuentro de creación literaria, con la participación de los alumnos de los cinco planteles (Oriente, Sur, Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo).

Asimismo las Clínicas de Batería, en colaboración con la Administración Federal de Servicios Educativos (SEP-DF) Música Escolar, apoyaron en esta ocasión a estudiantes de nivel secundaria, quienes además de disfrutar de recitales, recibieron demostraciones, consejos y muestras sobre las percusiones en general.

De este modo, atendiendo la formación integral de los estudiantes se recuerda que la Casa del Lago “Maestro Juan José Arreola” es un semillero de nuevos valores, como en sus orígenes lo fue.

