

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, además de atraer a los públicos iniciados que siguen las nuevas tendencias artísticas en el mundo.

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 Y EXTENSIÓN CULTURAL

Durante 2011, Casa del Lago se concentró en elevar la calidad de su programación y en consolidar una mayor variedad de públicos, principalmente juvenil y universitario. Asimismo, logró realizar varios festivales a lo largo del año dirigidos fundamentalmente a los jóvenes.

FESTIVALES

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional UNAM 2007-2011, Casa del Lago presentó el Festival de Arte Joven, que consistió en darle espacios a bandas emergentes del underground rockero. Debido al éxito y aceptación del público juvenil el programa se llevó a cabo semanalmente, con bandas de garaje, surf, hip hop, rock, punk, rockabilly, gótico, electrónico, emo/screamo o western: El mapa sonoro de la capital en Casa del Lago.

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

En el Festival Interculturalidad Canarias-México de carácter internacional, donde no sólo se buscó el enriquecimiento de las artes (teatro, danza, música y cine) a través del intercambio de conocimientos, sino también de las diferentes técnicas y costumbres, participaron con obras interdisciplinarias como *Sólo yo culpable*, *Todos somos 7*, *Mi nombre es Rita* y el cortometraje *Ellas*.

También se realizó el Festival de Poesía en Voz Alta.¹¹, en su séptima edición, que mantuvo la premisa de provocar un diálogo crítico y generacional entre tradiciones literarias clásicas.

cas y formas literarias emergentes. Es una plataforma que programa distintas disciplinas y tradiciones de la oralidad escénica, como una forma de expandir la noción de lo poético. Poesía en Voz Alta.¹¹ comenzó con el monólogo poético y lúgubre *Jerk*, solo para un titiritero de la compañía francesa DACM con la dirección de Gisèle Vienne, basada en un texto de Dennis Cooper y la actuación de Jonathan Capdevielle, invocando al grupo teatral de Poesía en Voz Alta original. De España la pieza *El sonido y la palabra / silencio: Poema escénico musical para dos pianos y una voz*, basada en el trabajo de John Cage y San Juan de la Cruz, bajo la interpretación de Juan Carlos Garvayo y Pedro María Sánchez. De Brasil el actor, compositor y poeta Jose Paes de Lira *Lirinha*, ex cantante del grupo Cordel de Fogo Encantado. Pablo Boullosa con una conferencia sobre oralidad y escritura, que permitió contextualizar históricamente el trabajo de muchos de los artistas programados. Una reunión de editoriales independientes relacionadas con la poesía y, por último, la celebración del *Periódico de Poesía*, en su cuarto aniversario, con la presencia de Pedro Serrano, director del periódico, y el poeta argentino Jorge Fondevbrider; también se contó por primera vez con la participación de un poeta danés: Morten Sondergaard, su espectáculo fue una combinación de sonidos y palabras, así como del poeta inglés Simon Armitage.

En el Segundo Festival de Tango Casa del Lago se presentaron actividades como *Milongas al estilo Villa Urquiza, Bs.As.*, exhibición de bailarines internacionales de tango y clases de tango. Asimismo se presentaron los grupos musicales: Entretango, quinteto que interpreta tangos tanto en su vertiente tradicional como contemporánea; Quinteto Varietal, quien cuenta con el mejor bandoneonista del mundo – Bailarines (Bs. As.), en esta ocasión presentó un nuevo espectáculo que recorre con gran dinamismo a los más grandes compositores y poetas del tango desde un enfoque personal y moderno. Historia y presente se juntaron para dar forma a un espectáculo donde confluyen la música, el canto, la poesía y el baile.

Se efectuó el Festival Nueva Presencia Flamenca, en su segunda edición, en Casa del Lago, dedicado a la mujer, ya que una de las características que hace especial este arte es el que ha estado protagonizado por mujeres a lo largo de su historia. El flamenco contemporáneo, ha sabido crecer y proyectarse como una disciplina de vanguardia, con fuerza innovadora y transgresiva. Muestra de ello son las presentaciones de los reconocidos exponentes: Estuaria Compañía Flamenca, Rosario Bacas y Silvia Marín, desde España; Guillermo Correa y su compañía de bailes de la España tradicional que cuenta con una reconocida trayectoria en nuestro país. Se presentaron espectáculos didácticos –para el público infantil y toda la familia–, talleres prácticos y conferencias sobre flamenco.

MÚSICA

Se continuó con el programa sabatino de conciertos de cámara, con la colaboración de la Escuela Nacional de Música UNAM y la Coordinación Nacional de Música del INBA. De igual forma se presentaron conciertos de música emergente nacional e internacional de diferentes géneros como el Ensamble ALMa (flauta transversa, clarinete y oboe), el quinteto Entretango, grupo emergido de la Escuela Nacional de Música y ganador este año del primer lugar en un encuentro internacional de tango en Rusia, y el grupo de fusión contemporánea Luz de Riada de Ransés, después de su gira en la India, donde obtuvieron gran éxito.

DANZA ALTERNATIVA PARA ESPACIOS NO CONVENCIONALES

La obra *Tentación* de Florencia Sandoval, inspirada en la novela *Metafísica de los tubos* de Amélie Nothomb, espectáculo unipersonal de danza y teatro que habla de la tentación de morir y vivir. Una mujer revive recuerdos de su infancia vivida en la Huasteca Potosina, se hace preguntas sobre el sentido de la vida, su identidad, el cosmos y Dios. Con música de la región (sones huastecos), un piso en espiral y espejos como elementos escenográficos, el personaje nos cuenta una historia en tres niveles: el recuerdo, la vivencia escénica presente y la reflexión filosófica, bajo la dirección de Rubén Ortiz. Asimismo, se continuó con *Milonga de Lago*, bajo la dirección de la argentina María Inés Montilla. Convirtiendo a Casa del Lago en un espacio donde se reúne la comunidad tanguera y toda la gente que gusta escuchar y ver bailar tango.

TEATRO ALTERNATIVO PARA ESPACIOS NO CONVENCIONALES

Con el ánimo de impulsar la tradición teatral de Casa del Lago, se presentaron *Aqua, desastre ecológico en un solo acto*, con el grupo Escenautas, obra futurista acompañada de debate final para reflexionar sobre el daño que la actividad humana está haciendo al planeta y cómo la naturaleza se vengará a corto plazo, y *La Orestíada / De Esquilo*, bajo la dirección de Emmanuel Morales, donde esta sangrienta tragedia griega se contextualiza en la época contemporánea y ocurre dentro de una familia de narcotraficantes que viven en una zona privilegiada de una urbe como la Ciudad de México.

EXPOSICIONES

La programación del Departamento de Artes Visuales comenzó con el proyecto *No hay duda, pronto nos volveremos a ver*, con la participación de Ricardo Alzati, Dulce Chacón, Gabriel Escalante, David Alejandro Hernández, Rolando López, Noé Martínez, Antonio Monroy y Verónica Rojas. Fue una exposición de obras producidas a partir de instrucciones de Walead Beshty, Jens Hoffmann, Rainer Ganhal, Adriana Lara, Tim Lee, Raimundas Malasauskas, Jonathan Monk, Roman Ondak y Jordan Wolfson, coordinada por Mario García Torres, se derivó de un sencillo método de enseñanza de arte denominado La Clase de Proyectos, originado a finales de la década de los sesenta, concebido por David Askevold para el Nova Scotia College of Art and Design, Halifax. Con el tiempo, esa clase se volvió casi legendaria y consistía en involucrar a los estudiantes de arte en la ejecución de una obra a partir de instrucciones de diferentes artistas profesionales.

La muestra *Pequeños poemas sucediendo / Small poems are happening*, de Gabriela Galván, fue un programa de participación lúdica y contemplativa, que enlazó a la escultura con el paisaje. Su composición tuvo como base al pentagrama musical, para dar forma a cinco funciones interactivas cuya combinación alude a las siete notas musicales. Las configuraciones variaron de acuerdo a la participación de cada usuario, como si fueran una composición en el tiempo o signos sobre una partitura. Tales registros sensibles conllevan experiencias poéticas, que pudieron tanto desatar viejos recuerdos de la infancia como también inducir a nuevas formas del juego desinteresado, la reflexión y el ocio. En este

sentido, las relaciones entre los colores y las superficies reflejantes, con los movimientos de las formas, sus ritmos, silencios y la combinación de sus usos, permitieron que esta obra se configurara de modo distinto en las asociaciones particulares de los usuarios y su imaginación.

Posteriormente se exhibió *Justin Case this is the end / Justin Case este sea el fin*, con la participación de Leo Marz, este proyecto consistió en convertir a Casa del Lago en una máquina del tiempo. Leo Marz realizó simulacros de paradojas y empalmes de tiempo tanto hacia el pasado como hacia el futuro, sobre un mismo espacio de exhibición. El pretexto de la propuesta fue la premisa de que el mundo acabará en 2012, por lo tanto el artista invitará a otros autores a presentar obras específicas de intervención, a realizarse en 2013 en una Casa del Lago post-apocalíptica (inclusive podrían ser proyectos para su reconstrucción). La muestra *Horario Triple A* de Eduardo Abaroa, fue un proyecto interdisciplinario del escultor Eduardo Abaroa, que tuvo como principal objetivo abordar de manera crítica la problemática de los medios de comunicación en las sociedades contemporáneas. La propuesta para Casa del Lago “Juan José Arreola” consistió en transformar el espacio de exhibición en un estudio de televisión, en el cual se llevaron a cabo proyectos de diferentes artistas y colaboradores como son: Miguel Calderón, Sofía Táboas, Jorge Murguía, Tania Pérez Córdova, Rafael Ortega y Rubén Ortiz Torres.

También se exhibió *Preferiría no hacerlo* del artista Ignacio Uriarte, muestra que presentó una amplia selección de obras que aluden a distintas experiencias estéticas en el contexto burocrático o administrativo. A partir del uso y manipulación de herramientas ordinarias de oficina, el artista materializó situaciones o momentos propios de la rutina laboral y, al hacerlo, reveló inopinados aspectos artísticos de esos actos mecánicos y automáticos.

Por su parte, la exposición *El águila contra la patria en extinción* de Carmen Parra se articuló por medio de series pictóricas y gráficas de distintos formatos y técnicas, cuya variación y experimentación plástica tienen por tema el águila real mexicana. Esta impronta estética tuvo inicio en 2009, cuando la artista decide investigar obstinadamente tanto el legado simbólico del águila real como la importancia de su supervivencia biológica.

Mientras que *Re Cover* fue un proyecto y exposición colectiva coordinado por el artista visual Omar Barquet. Esta muestra se plantea a partir de una convocatoria a artistas y productores visuales a reinterpretar portadas de discos de cualquier género musical.

Y el proyecto *Léeme, folios en verso y recto*, de Luis Rodríguez, en seguimiento a la línea de exposiciones que Casa del Lago ha dedicado al diseño. Se invitó al compositor gráfico Luis Rodríguez a realizar una investigación y curaduría sobre ejemplos relevantes de la producción editorial del país.

CINE

El área de Cinematografía de Casa del Lago realizó actividades tendientes a ofrecer una programación atractiva tanto para el público universitario como para aquel que visita la dependencia los fines de semana. Para ello, se ha trabajado a través de cuatro programas: Cine Club Documental, Cine Club Casa del Lago, Red Alternativa de Exhibición de Documentales y Eventos Especiales.

La programación del Cine Club Documental fue el resultado de la colaboración con la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, gracias a la cual a lo largo de los años se ha consolidado un espacio tradicional para la exhibición de lo mejor del cine documental mundial. Con las siguientes actividades: A 10 años de Voces Contra el Silencio; Documental Contemporáneo en México; 80 Años de Cine Sonoro. Diseño sonoro en el cine mexicano contemporáneo; La UNAM presenta, y la 8ª Muestra de Mujeres en el Cine y la Televisión.

Dentro de estas actividades cabe destacar la 8ª Muestra de Mujeres en el Cine y la Televisión, un esfuerzo conjunto de diversas instituciones y que en Casa del Lago contó con la presencia de Busi Cortés, reconocida directora mexicana y promotora del evento, entre otros realizadores. Dentro de esta muestra sobresale la función con la película *Bacalar*, que trata la temática de la deficiencia auditiva, y que para su presentación en Casa del Lago se contó con un intérprete en el lenguaje de señas para que el público débil auditivo pudiera disfrutarla también.

Sin duda, el Cine Club Casa del Lago es el programa con mayor impacto dentro de la programación habitual del área, dedicado a mostrar lo mejor de la cinematografía mundial y explorar el cine de arte, de autor, así como las tendencias del cine contemporáneo. Para este semestre se presentaron los siguientes ciclos: Woody Allen; Cine Mexicano Contemporáneo; 80 Años de Cine Sonoro. Diseño sonoro en el cine mexicano contemporáneo; 8ª Muestra de Mujeres en el Cine y la Televisión, y A 30 años del descubrimiento del VIH.

Red Alternativa de Exhibición de Documentales. Con el propósito de promover al género de documental y aprovechar el acervo generado a partir del Festival de Cine Documental de Video Independiente Hispanoamericano “Contra el Silencio Todas las Voces”, se realizó una programación que permitió la difusión de una amplia variedad de películas con un alto contenido social. Los ciclos: Territorios ancestrales en América Latina, Tierra sagrada, Atravesando fronteras, Explotando minas, Nuestros viejos y Eventos Especiales.

Con el fin de presentar una programación atractiva, se proyectaron exhibiciones cinematográficas especiales que en algunos casos contaron con la intervención de grupos musicales de gran calidad. De estos eventos cabe señalar: Muestra fílmica del CUEC 2011, con 31 películas realizadas como parte de la producción del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y 11 cortometrajes invitados, dentro de la gira de la muestra por varias salas; *Movimiento inclusivo*; el documental *Hilario* (músico extraviado), con la presencia del director Roberto Bolado y la participación de Javier Nandayapa Trío; el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos con el auspicio de Fundación Cinépolis, este festival presentó 13 funciones en la Sala Lumiere de Casa del Lago y una función especial al aire libre con la presencia de los grupos musicales Macario Leyva y El Mastuerzo.

Festival KINOKI, festival de cine universitario, con el estreno de la película *Miss Bala*, en el Foro al Aire Libre; Re-cover con un ciclo de películas que hacen eco del interés, materializado en la muestra, por la música como reflejo de los procesos sociales vividos a través de las últimas décadas. Los cuatro filmes proyectados exploran, cronológicamente, la historia de la música contemporánea y de su industria, recorriendo distintos países y géneros, y la Muestra de Cine Mujeres Insumisas, en conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia de Género.

TALLERES

A lo largo del año se atendió a un total de 5 356 personas; 2 307 dentro de las 96 actividades libres que se realizaron los fines de semana y 3 049 alumnos de los cuales el 25.35 por ciento correspondió a público universitario en los 165 talleres que se programaron durante el 2011.

Ajedrez

Además de las actividades ajedrecísticas que se realizan los fines de semana, se llevaron a cabo el Torneo femenino de ajedrez y el Torneo infantil de Ajedrez.

Eventos especiales

En el marco del XX Encuentro de Batería y Percusión Contemporánea, y para celebrar su vigésimo año, se intentó romper el Record Guinness realizando un concierto con 800 baterías tocando al mismo tiempo, lamentablemente sólo se reunieron 635; dentro del encuentro se ofrecieron demostraciones de batería con Dante Espinoza, Ariel Hernández, Enrique Luna Ruiz y Antonia Mayorga, se contó con la participación de invitados especiales: Fito de la Parra, pionero del Rock en México e integrante del grupo Canned Heat, quien también ofreció una demostración de batería, y Federico Rubli, quien llevó a cabo la conferencia *Estremécete y rueda, rueda, loco por el Rock*.

Los Paseos Nocturnos por el Bosque de Chapultepec, bajo la dirección de Alberto Villareal y en coordinación con Artillería Producciones. En su undécimo año de vida, el recorrido continuó atrayendo a públicos de lo más diverso, profesores, estudiantes, turistas, empresas y sobre todo a personas de la tercera edad.

Jam de escritura erótica, improvisación de escritura en vivo, con Alberto Ruy Sánchez, Kelly A.K, Dj Uriel Waize, *evento literario donde no se escucha al autor... se lee!* En el jam intervienen la literatura y la música entrelazadas por la improvisación en vivo, generando en cada presentación una obra única e irrepetible. La idea del jam es que en cada encuentro el autor o autores invitados escriben su texto en vivo, improvisando frente a los espectadores, lo que da lugar a una nueva relación entre el público/lector y el autor. La interfaz tecnológica crea una nueva tríada para que el escritor se muestre a sus lectores en el momento mismo de su creación. Mientras tanto, un DJ completa el ambiente literario recreando la música elegida por el escritor.

Se realizó el Homenaje a Lázaro Blanco, con motivo del lamentable deceso del fotógrafo mexicano, quien fuera un hombre dedicado plenamente a la fotografía. Creador de mirada original, fue también un gran maestro. Por más de 40 años compartió la riqueza de sus conocimientos en Casa del Lago, donde se formaron varias generaciones de fotógrafos hoy día en activo. Artista, investigador, editor, museógrafo y curador, Lázaro Blanco es una figura trascendente en la historia de la fotografía en México. Su legado es ya referencia importante para artistas, historiadores y críticos.

También se efectuó el Homenaje a María Luisa “La China” Mendoza, con motivo de sus más de 50 años de trayectoria artística, en el que también participaron ella y los escritores Beatriz Espejo, Enrique Mendoza Morales, Miguel Sabido y como moderador, el Coordinador de Difusión Cultural, Sealtiel Alatríste.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Durante el primer trimestre de 2011 se dio mantenimiento al estacionamiento de Casa del Lago, se reordenó el espacio y se instaló un piso ecológico que permite la filtración del agua; se restauró el techo del edificio histórico, cambiándose totalmente el enladrillado, eliminando problemas de humedad; se cambió el escenario que se encuentra en el corredor del arte, colocándose uno de mayores dimensiones y altura, y se dio mantenimiento al foro al aire libre cambiándose el piso del escenario.

Ω