

MUCA exposición-encuentro

Estado del arte -de la Creación- del Arte en la UNAM

Inauguración. Martes 2 de mayo: 13:00 a 14 horas

Laboratorio de Interpretación Musical: La Fontegara. Facultad de Música, Investigadores-Intérpretes María Díez-Canedo, Eunice Padilla, Rafael Sánchez Guevara

Ensayo en vivo del prestigiado grupo La Fontegara, especialista en música del Renacimiento y Novohispana.

La Fontegara. A más de veinticinco años de su fundación, La Fontegara se consolida como uno de los grupos más destacados de música antigua nacional e internacionalmente. Integrado por profesores de la Facultad de Música de la UNAM, todos ellos se especializan en la interpretación historicista de los siglos XVI al XVIII lo mismo que en difundir el repertorio musical de la Nueva España. La Fontegara, que recurre en sus conciertos y grabaciones a réplicas de instrumentos originales, ha realizado siete discos compactos para los sellos Urtext y Meridian Records UK, y prepara dos más en 2017, al ser "Beneficiario del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, emisión 2015 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes".

María Díez-Canedo. Graduada de la Longy School of Music, Cambridge, EEUU, con mención honorífica por excelencia en la ejecución, con Marilyn Boenau (flauta de pico) y Christopher Kruegger (traverso). Ganadora del Boston Premier Ensemble 1985 Annual Competition. Realiza el posgrado en el Conservatorio Real de La Haya, Holanda, con Ricardo Kanji. En 2014 se titula con mención honorífica del programa de Doctorado en Música, UNAM, institución que le otorga la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el campo de la Difusión y Extensión de la Cultura (1995), el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz (2011) y la Medalla Alfonso Caso (2015). Desde 1987 es profesora de carrera de la Facultad de Música, UNAM.

Eunice Padilla. Se graduó con mención honorífica y Medalla Gabino Barrera en la Licenciatura en Piano en la Escuela Nacional de Música de la UNAM con Aurelio León Ptacnik. Estudia clavecín con Luisa Durón y realiza estudios de Maestría en Clavecín y en Fortepiano con John Gibbons en el New England Conservatory of Music en Boston, donde se gradúa con mención honorífica. Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 1999 en el área de Creación Artística y Difusión de la Cultura. Doctora en Tecnología Musical, con mención honorífica y Medalla Alfonso Caso, UNAM. Además de su actividad concertística y conducir e investigar la producción radiofónica semanal Bajo Continuo en Opus 94, es profesora de tiempo completo en la Facultad de Música.

Rafael Sánchez Guevara. Se graduó con Mención Honorífica como violonchelista en la Escuela Nacional de Música, UNAM. Becado del FONCA para Estudios en el Extranjero; cursa la Maestría en viola da gamba en la Universidad de Montreal, Canadá, donde obtiene el grado y la Mención de Excelencia. Sus principales maestros han sido Ignacio Mariscal, Gabriela Villa Walls y Margaret Little. Activo tanto en el violonchelo como en la viola da gamba, su creciente

repertorio se extiende desde la música medieval hasta la de vanguardia. Con frecuencia se integra a los más diversos ensambles de música de cámara. Profesor de la Facultad de Música, UNAM, en cuyo Programa de Maestría y Doctorado en Música realiza actualmente su investigación en el doctorado.

Martes 2 de mayo: 14:00 a 16:00 horas

Laboratorio de Creación Poética. Facultad de Filosofía y Letras: Investigadores-Creadores
Pedro Serrano y Carlos López Beltrán

¿Cómo se crea un poema? ¿Es la traducción un Arte? ¿Se enseña a escribir poesía? ¿Cómo se resuelve ese tema en la Universidad? Descubre este Laboratorio que mira hacia nuevos artistas universitarios.

Carlos López Beltrán (Veracruz 1957) Investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, se especializa en el estudio histórico y filosófico de las ciencias de la vida. Doctorado en King's College, Londres. Docente en Licenciatura y posgrado en la FC y FFyL, fue Coordinador del Posgrado en Filosofía de la Ciencia, UNAM (2003-2005). Investigador y docente invitado en Paris VII, REHSEIS-CNRS, París, Instituto Max Planck, Berlín, Universidad Autónoma de Madrid e ITESM, México. Editor, redactor, traductor, divulgador científico, ensayista, y poeta. Autor de *El sesgo hereditario*, *La ciencia como cultura*, *Las cosas no naturales*, *Entre los Intersticios* o *Saberes locales*. Ha publicado numerosos ensayos y artículos literarios y periodísticos en revistas culturales y de divulgación. Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos (1997).

Pedro Serrano (Montreal 1957). Director del *Periódico de Poesía de la UNAM* y del Centro de Traducción Literaria de Banff en Canadá. En la UNAM imparte el Seminario de Poesía y Traducción en la FFyL, y el de Vanguardia y Modernidad en el Posgrado en Letras. Entre sus libros figuran *Turba* y *Desplazamientos*; su último libro de poemas es *Cuentas claras* y el de ensayos *DefenβaS*, ambos de 2014. Tradujo entre otras cosas *King John* de William Shakespeare e *Iluminen la oscuridad* de Edward Hirsch. Autor del libreto *Las marimbas del exil/El Norte en Veracruz*, ópera de Luc LeMasne. Beca Guggenheim para poesía (2007), y Prix International de Poésie Antonio Viccaro (2016). Pertenece al Sistema Nacional de Creadores, SNCA.

16:00 a 18:00 horas

Encuentro de Arte: ¿Puertas abiertas entre las Artes?

Eduardo Aguilar, músico; Juan Ignacio Del Cueto, arquitecto; Amadeo Estrada, filósofo de la ciencia; Julio Estrada, músico; Pedro Serrano, poeta; Esteban Urrieta, psicólogo.

El antiguo vínculo entre las Artes se replantea: sinestesia, percepción, representación, diseño, realidad e imaginación en un continuo creativo.

Eduardo Aguilar (Oaxaca, 1991). Actualmente cursa la licenciatura en composición, Facultad de Música, UNAM. Autor de 50 obras –orquesta sinfónica y de cámara, de alientos, de cuerdas, y desde octetos hasta solos–. Su música integra objetos que materializan su imaginario – metales, papeles, plásticos, etc. –. Conciertos: INBA, MUNAL, Instituto Goethe, UAM, MUAC, Salas Carlos Chávez, Nezahualcóyotl y Xochipilli, FaM, UNAM. Premios y selecciones en concurso: "El Malcomido" (2014), "Jaripeo", del ciclo "La Chingada", concurso SBALZ, España (2015); "Los Telares" (2015), segunda mención de Quinto Concurso Internacional para Cuarteto de Cuerdas Nuestra América; "La Sátira Folklórica", seleccionada por la Orquesta Filarmónica de Toluca (2016); "La pared de adobe" gana el concurso del Laboratorio de Creación Musical, Exposición-Encuentro SUICREA, MUCA-UNAM (2017).

Juan Ignacio Del Cueto. Doctor en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Cataluña. Su tesis doctoral "*Arquitectos españoles exiliados en México. Su labor en la España republicana (1931-1939) y su integración en México*" recibió el Premio Extraordinario de Doctorado de la UPC. Investigador Titular, Facultad de Arquitectura, UNAM. Colaboró como proyectista en los despachos de Imanol Ordorika Arquitectos (Ciudad de México, 1979-1986). Director de la exposición "Presencia del exilio español en la arquitectura mexicana" (abril-junio 2014, Museo Nacional de Arquitectura, Palacio de Bellas Artes, México). Director del congreso internacional "Arquitectura y exilio: las diásporas europeas del siglo XX y su arraigo en América" (México, 2014). Autor del libro *Arquitectos españoles exiliados en México* (UNAM-INBA 2014)

Amadeo Estrada (México 1975). Biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sus trabajos se centran en la biología evolutiva y la filosofía de la ciencia, disciplinas sobre las que imparte cátedra, al igual que el curso de Polémicas contemporáneas de la evolución, en la Facultad de la que es egresado. Sus intereses se amplían a la música y la literatura, y a la relación histórica entre estas artes y la ciencia. Ha estudiado canto y se ha presentado en el escenario, también ha publicado artículos arbitrados sobre música, así como cuentos cortos y poesía. Actualmente realiza estudios doctorales sobre un tema

Julio Estrada (México 1943). Doctor en música y musicología. Es investigador del IIEs y funda en la FAM el Laboratorio de Creación Musical. Edita *La música de México* (IIEs, UNAM, 1984-88), coautor con Jorge Gil de *Música y teoría de grupos finitos. 3 variables booleanas* (IIEs, UNAM, 1984) y autor de *El sonido en Rulfo, "el ruido ese"* (IIEs-CDC, UNAM), *Canto roto: Silvestre Revueltas* (IIEs, UNAM-FCE, 2012), y de numerosos textos sobre música del siglo XX, música, matemática e informática, filosofía de la teoría musical, o el imaginario creativo. Director de *Perspectiva Interdisciplinaria del Laboratorio de Creación Musical*. Coordinador del SUICREA-UNAM. Premio Universidad Nacional en el campo de la Difusión y Extensión de la Cultura (2000). Emérito del SNI.

Pedro Serrano (Montreal 1957). Director del *Periódico de Poesía de la UNAM* y del Centro de Traducción Literaria de Banff en Canadá. En la UNAM imparte el Seminario de Poesía y Traducción en la FFyL, y el de Vanguardia y Modernidad en el Posgrado en Letras. Entre sus libros figuran *Turba y Desplazamientos*; su último libro de poemas es *Cuentas claras* y el de ensayos *DefensaS*, ambos de 2014. Tradujo entre otras cosas *King John* de William Shakespeare e *Iluminen la oscuridad* de Edward Hirsch. Autor del libreto *Las marimbas del exil/El Norte en Veracruz*, ópera de Luc LeMasne. Beca Guggenheim para poesía (2007), y Prix International de Poésie Antonio Viccaro (2016). Pertenece al Sistema Nacional de Creadores, SNCA.

Esteban Urrieta (París, 1992). Neurocientífico en formación, melómano y pensador cotidiano. Se tituló como psicólogo en la UNAM (FES Iztacala, Universidad de Nantes, Universidad de Montreal). Su tesis de licenciatura (guiada en parte por Amadeo Estrada) constituye una reflexión en torno a los conceptos de *ciencia*, de *técnica* y a la ambigüedad conceptual y

práctica de las propiedades de la psicología. Entre sus principales campos de movimiento están la música, la literatura, la filosofía (particularmente, epistemología y ética), la lingüística y relaciones entre éstas. Actualmente se prepara para la maestría en Neurobiología de la UNAM, en el Laboratorio de Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria de la Facultad de Psicología.

Miércoles 3 de mayo

11:00 a 14:00 horas

2 Laboratorios de Creación Artística

Laboratorio de Dibujo con tinta china en papel de arroz y Modelaje al desnudo
(Muro de entrada al MUCA) Pablo Estévez Kubli: Investigador-Creador de la Facultad de Artes y Diseño.

Experiencia para todo público guiada por un catedrático. Deja a tus manos transmitir un trazo creativo. David Ramos, danza Butoh y modelaje al desnudo.

Laboratorio de Dramaturgia a 4 manos. Facultad de Filosofía y Letras, Investigadores-Intérpretes-Creadores Dorte Katrin Jansen y José Emilio García.

¿Crear desde la investigación de la experiencia vital y crear desde la investigación formal? Dos perspectivas respecto del proceso de creación e interpretación teatrales.

Pablo Estévez Kubli (1953). Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Miembro del SNI. Profesor de escultura en la Facultad de Artes y Diseño, UNAM. Autor de *El Ensamblaje Escultórico* (2012) y *Tendencia Minimalista en México* (2016). Escribe en *Aureavisura*, revista digital. Residencia en escultura, New York, 1994 y 1997. Entre sus esculturas en México, *Brote Aqua*, Edificio Cauduro, (2014); *Máscara*, Facultad de Química (2015) y Premio Sebastián, Insurgentes Sur (1996). Premios y selecciones en I Primera Bialn Universitaria de Arte y Diseño, UNAM (2014), en la Femsu, Monterrey y Yucatán. Su obra se presenta en Puerto Rico, Seattle, Houston, Bellas Artes (2001) y Museo de Arte Moderno (1998). Obra en el Museo de Arte Abstracto Felguérez.

José Emilio García (México, 1985). Maestro en Literatura Comparada y Licenciado en Lengua y Literatura Modernas Inglesas, con especialidad en Traducción, por la UNAM. Su trabajo de maestría sobre dramaturgia contemporánea le valió ser nominado a la medalla Alfonso Caso. Participó en el congreso *Modernidad en América Latina* con una ponencia sobre el teatro de Julio Cortázar. Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de dramaturgia (2009 – 2011). Ha tomado cursos de escritura dramática con Jaime Chabaud, Ximena Escalante, Boris Schoeman y Silvia Peláez, así como cursos de actuación. Sus obras se han presentado en el *Ciclo de teatro emergente* y ha publicado en revistas como *Este País*, *Pliego 16* y *Círculo de Poesía*.

Dorte Katrin Jansen (Hannover). Investigadora de teatro, dramaturga y traductora. Licenciada en Enseñanza de Francés y Español por la Philipps-Universität Marburg, Alemania, y Maestra en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana, Xalapa. Actualmente, bajo la tutela de Carmen Leñero, estudia el doctorado en Letras Mexicanas, UNAM, con una investigación sobre las dramaturgas mexicanas y sus procesos creativos. Ha tomado talleres de dramaturgia con Ximena Escalante, Alberto Villarreal, David Gaitán, Mariana Hartasánchez y Mauricio Kartun. En 2016 representó dos obras infantiles de su autoría, “Dónde jugar en paz” y “Cosimo & Viola y las reglas

inquebrantables” (Microteatro “Por Pan”). En 2017 estrenó “Sana, sana, alita de murciélago” (texto, dirección y títeres) con las actuaciones de Francisco Pita y Yunuenn Hidalgo Dorantes.

David Jonathan Ramos Téllez. (México 1985) Creador musical, ruidista, butoka e improvisador interdisciplinario. Estudió composición en la Facultad de Música, UNAM, egresado del CEDART Luis Spota, INBA. Su interés es desarrollar, retroalimentar y crear interdisciplina escénica con la música a través de la percepción, cognición, sinestesia y conciencia creativa. Actualmente es miembro del Seminario Universitario de Investigación y Creación Artística (SUICREA) y del Laboratorio de Creación Musical (LACREMUS), ambos bajo la coordinación de J. Estrada, en la FaM y el Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. Emrende su formación continua como bailarín en diversos talleres de danza, conciencia del cuerpo y Butoh, destacando los estudios con Stéphanie Janaina, Tetsuro Fukuhara, Yumiko Yoshioka, Makiko Tominaga, Atsushi Takenouchi, Takao Kawaguchi y Taketeru Kudo.

16:00 a 18:00 horas

Encuentro de Arte: Nuevas publicaciones

Hacia un nuevo conocimiento: compartir a través de la escritura las inquietudes y hallazgos, la labor cotidiana del Investigador-Intérprete-Creador Universitario.

- Pablo Estévez Kubli, *Tendencia minimalista en México* (2017)
- Julio Estrada e Itziar Fadrique, *Perspectiva interdisciplinaria del Laboratorio de Creación musical, Pilacremus* (noviembre 2016)

Pablo Estévez Kubli (1953). Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Miembro del SNI. Profesor de escultura en la Facultad de Artes y Diseño, UNAM. Autor de *El Ensamblaje Escultórico* (2012) y *Tendencia Minimalista en México* (2016). Escribe en *Aureavisura*, revista digital. Residencia en escultura, New York, 1994 y 1997. Entre sus esculturas en México, *Brote Aqua*, Edificio Cauduro, (2014); *Máscara*, Facultad de Química (2015) y Premio Sebastián, Insurgentes Sur (1996). Premios y selecciones en I Primera Biental Universitaria de Arte y Diseño, UNAM (2014), en la Femsu, Monterrey y Yucatán. Su obra se presenta en Puerto Rico, Seattle, Houston, Bellas Artes (2001) y Museo de Arte Moderno (1998). Obra en el Museo de Arte Abstracto Felguérez.

Julio Estrada (México 1943). Doctor en música y musicología. Es investigador del IIEs y funda en la FAM el Laboratorio de Creación Musical. Edita *La música de México* (IIEs, UNAM, 1984-88), coautor con Jorge Gil de *Música y teoría de grupos finitos. 3 variables booleanas* (IIEs, UNAM, 1984) y autor de *El sonido en Rulfo, “el ruido ese”* (IIEs-CDC, UNAM), *Canto roto: Silvestre Revueltas* (IIEs, UNAM-FCE, 2012), y de numerosos textos sobre música del siglo XX, música, matemática e informática, filosofía de la teoría musical, o el imaginario creativo. Director de *Perspectiva Interdisciplinaria del Laboratorio de Creación Musical*. Coordinador del SUICREA-UNAM. Premio Universidad Nacional en el campo de la Difusión y Extensión de la Cultura (2000). Emérito del SNI.

Itz'ar Fadrique (México 1974). Estudios en Composición y Piano en el Conservatorio de Música del Estado de México, Escuela Nacional de Música, UNAM, Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla. Profesora del Conservatorio Nacional de Música. Becaria del FONCA y FOCAEM en el Área de Creación e Interpretación. Su obra se ha interpretado en el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, el Festival Cervantino, el del Foro Internacional de Música de Michoacán. Ha participado con piezas para los proyectos discográficos “El clarinete en México”, “Tuba contemporánea” y actualmente “Acordeón contemporáneo”. Como pianista, se ha especializado en la música mexicana del Siglo XIX y ha diseñado distintas series de conciertos didácticos, que ha presentado en ciudades y municipios de la República.

Jueves 4 de mayo

11:00 a 14:00 horas

Laboratorio de Creación Musical: LACREMUS.

Julio Estrada, Investigador-Creador-Intérprete, Instituto de Investigaciones Estéticas y Facultad de Música. Seminario de investigación de las herramientas del crear musical y acceso al proceso creativo individualizado desde la imaginación y su conversión a una representación vocal o instrumental. Participan Luis Morales, Eduardo Aguilar, Adrián Bracho. David Ramos, Nonis Prado, Adrián Mercado.

Julio Estrada (México 1943). Doctor en música y musicología. Es investigador del IIEs y funda en la FAM el Laboratorio de Creación Musical. Edita *La música de México*, coautor con Jorge Gil de *Música y teoría de grupos finitos. 3 variables booleanas* y autor de *El sonido en Rulfo*, *“el ruido ese”*, *Canto roto: Silvestre Revueltas*, y de numerosos textos sobre música del siglo XX, música, matemática e informática, filosofía de la teoría musical, o el imaginario creativo.

Director de *Perspectiva Interdisciplinaria del Laboratorio de Creación Musical*. Su obra, *Murmulllos del páramo*, basada en Rulfo. Coordinador del SUICREA-UNAM. Premio Universidad Nacional en el campo de la Difusión y Extensión de la Cultura, Medalla de Bellas Artes. Emérito del SNI.

16:00 a 18:00 horas

Encuentro de Arte: Arte y discapacidad

Ekiwah Adler Beléndez, Maricarmen Graue, Pedro Miranda y Benjamín Mayer Foulkes, moderador.

La gran revolución en música se dio con Beethoven, en pintura con Goya. Ambos sordos, mientras que Bach ciego ante el *Arte de la Fuga*, Toulouse Lautrec... Hoy se legitima la emoción de aproximarnos al mundo único y universal del creador con capacidades distintas.

Ekiwah Adler Beléndez (Morelos 1987). Poeta, conferencista y maestro. Autor de 5 libros, *Soy, Palabras Inagotables, Weaver, The Coyote's Trace, y Love on Wheels*. Presenta su obra en el Jardín Borda, la Casa del Poeta, ExConvento de Tepoztlán, la Universidad Tecnológica de Zacatepec, el Colegio Ovalle Monday, Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca y, en los EEUU, en el Dodge Poetry Festival, Mythic Journeys, Writing the Medical Experience y Sunken Gardens, entre otros. Entre 2006-10 estudia en Massachusetts en el Bard College at Simon's Rock y en el Hampshire College. Recientemente estrenó *Poesía Pasa Por Mi Casa*, espectáculo de poesía y cuentos para niños y adultos, con la actriz cuentera y titiritera Adriana Jaime, La Hada Cuentera.

Eduardo Domínguez. Actor sordo y Director Artístico de la compañía Señal y Verbo: Teatro de sordos. Estudió en el taller “El semillero” y tomó cursos con Carlos Corona, Sergio Bátiz, Julieta Ortiz, María Inés Pintado, Bruno Castillo. Forma parte de Señal y Verbo, donde es maestro y actor. Participó, entre otras, en las obras *Un gato vagabundo*, de Alberto Lomnitz, Eduardo Domínguez y Roberto De Loera; *La inaudible*

historia de México, escrita y dirigida por Boris Schoemann; *La noche del tigre*, adaptación de *El libro de la selva* de Kipling, dirigida por Carlos Corona y Adrian Blue; *Viajes planetarios*, dirigida por Lomnitz; *El misterio del circo donde nadie oyó nada*, de Carlos Corona y Lomnitz, dirigida por este último.

Maricarmen Graue (México 1962). Estudió violonchelo en el Conservatorio Nacional de Música con Zoia Kamysheva, en la Escuela de Perfeccionamiento Vida y Movimiento con Elzbieta Krengiel, y en Moscú y Kiev con Tatiana Primenko y Tamara Poliakova. Hizo estudios en Educación musical, Canto y Dirección coral. Miembro de la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez (1991-1999). Beca del FONCA (2001-02) como intérprete de música mexicana contemporánea para violonchelo. Chelista y actriz en varias obras de teatro y proyectos interdisciplinarios. Intérprete en ensambles de cámara, abordando desde la música de concierto hasta la improvisación libre. Ha grabado 3 discos con grupos de música experimental contemporánea. Actualmente imparte clases en el Área de Música de la Escuela de Iniciación Artística N° 4 del INBA.

Benjamín Mayer Foulkes (México, 1966). Psicoanalista y filósofo. Autor de referencia en el debate internacional sobre la fotografía de ciegos. Colabora desde 2011 con Beatriz Miranda Galarza en el impulso del área de Estudios críticos de la “discapacidad” en 17, Instituto de Estudios Críticos, del que es el director fundador. *Diecisiete*, la colección editorial, publicará pronto un volumen sobre la investigación-creación, coordinado por Lucy Cotter, con la participación de una docena de artistas del orbe. Doctor en Filosofía por la UNAM, Maestro en Teoría Crítica y Licenciado en Historia por la Universidad de Sussex, Reino Unido. Consejero de *Fractal*, de los encuentros *SITAC* y *Transitio*, de la Fundación Pedro Meyer y de la Casa del Lago Juan José Arreola.

Pedro Miranda (Oaxaca, 1982). Se inicia en la fotografía en 1999 con Marcela Taboada y Patricia Cerezo y en la escultura, entre 2001 y 2004, con Miriam Ladrón de Guevara. Participa en talleres de elaboración de textiles en bastidor, papel con fibras naturales y cerámica. En 2011 se presenta en *Arte40*, Museo Nacional de Arte, CDMX y, con Montserrat Jiménez y Julio Godefroy, en *Arte Shock*, TVUNAM, con “Imágenes sensoriales”. En 2010 desarrolla *La novia loca*, serie para su primera exposición individual, 2013, en la Galería Espacio Alternativo del CNA. En 2014, Exposición Colectiva “NODO/Relaciones de identidad” en Chile. En 2015 publica *Épica de un corazón estrafalario*, catalogo fotográfico de gran parte de su obra.

Viernes 5

11:00 a 14:00 horas

Laboratorio de Interpretación Musical: Camerata Melancolía

Escucha la proximidad de la voz humana y la voz misma de la *viola da gamba* que, como la mirada del ángel, en *La Melancolía* de Durerro, contrastan con la búsqueda de certidumbres a través de la estructura.

Camerata Melancolía. Este conjunto surge de la necesidad de crear en México un ensamble para explorar el vasto y fascinante repertorio del consort de violas da gamba y voces. Sus fundadores son gambistas mexicanos con distintas formaciones e historias, lo que permite que la alineación del ensamble sea variable. El ensamble integra con frecuencia al cantante Marduk Serrano. Desde su debut en 2015, la Camerata Melancolía ha abordado la música de William Byrd, Orlando Gibbons, Thomas Lupo, Luca Marenzio y otros autores del Renacimiento. Entre sus conciertos

figuran presentaciones en el Anfiteatro Simón Bolívar, el Festival de Música Antigua de San Luis Potosí, el Antiguo Palacio del Arzobispado y El Colegio Nacional.

Mario Salinas Villa. Inicia sus estudios musicales a los 6 años con clases de batería y se presenta en público con 11 años de edad. Cursa la licenciatura en guitarra en la Facultad de Música de la UNAM con Edgar Mario Luna, y estudia viola da gamba como segundo instrumento. Participa en proyectos de música antigua como La Parténope, orquesta barroca, el ensamble de música temprana vocal Splendor Solis, Concierto Barroco y Capella Barroca de México dirigida por Horacio Franco, entre otras agrupaciones. Actualmente es miembro de la Camerata de guitarras Contemporata, fundada por Carlos Martínez Larrauri. Incursiona en la música de vanguardia como miembro de los grupos Arteria y Zol Negro.

Rafael Sánchez Guevara. Se graduó con honores como violonchelista en la Escuela Nacional de Música, UNAM. Becado del FONCA para Estudios en el Extranjero, cursa la Maestría en viola da gamba en la Universidad de Montreal, Canadá, donde obtiene el grado y la mención de excelencia. Sus principales maestros han sido Ignacio Mariscal, Gabriela Villa Walls y Margaret Little. Activo tanto en el violonchelo como en la viola da gamba, su creciente repertorio se extiende desde la música medieval hasta la vanguardia. Con frecuencia se integra a los más diversos ensambles de música de cámara. Profesor de la Facultad de Música, UNAM, en cuyo PMDM realiza actualmente el doctorado.

Marduk Serrano López. Músico itinerante, artista pluridisciplinario, cruza el mundo en el encuentro entre música “clásica”, danza, teatro y música tradicional. Comienza sus estudios de violonchelo en el Conservatorio Nacional de México. En 2003, apasionado por la música de los siglos XVII y XVIII, es becado por la Maestría del Centre de Musique Baroque de Versailles. En 2006 obtiene el Diploma de Estudios Musicales con mención especial y felicitaciones del jurado. Trabaja regularmente con diferentes ensambles como Le Concert Sipirituel de Hervé Niquet o Le Concert d’Astrée de Emmanuel Haïm; desde hace varios años es invitado regular de Les Arts Florissants de William Christie y Paul Agnew, especialmente como cantante de cámara.

Gabriela Villa Walls. Estudia viola da gamba con Mary Springfels en Chicago, Historia de la Música en la Universidad Roosevelt de Chicago y en 2011 completa una Maestría en Literatura Comparada en la UNAM con una tesis que le hace merecer la Medalla Alfonso Caso. Tiene una intensa actividad concertística con los principales grupos de música antigua de Chicago. En México, fue miembro fundador del grupo de música antigua La Fontegara, con el que, durante más de veinte años, se presenta en salas de concierto de México, Europa y el Continente Americano. Desde hace 25 años es profesora de Historia de la Música y de Viola da Gamba en la Facultad de Música, UNAM.

16:00 a 18:00 horas

Encuentro de Arte: El proceso creativo

Rita Eder, Investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas y Hugo Hiriart, escritor, dramaturgo.

¿Cómo es el crear? Entre el imaginar espontáneo y la elaboración racional, ¿qué pasos se dan en el curso del proceso creador? Un diálogo entre dos pensadores del arte.

Rita Eder (México). Historiadora del arte e investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, del que fue directora. Entre 1997-2003, con apoyo de la Fundación Getty dirigió el proyecto *Los Estudios de arte desde América Latina*. De 2011 a 2014, con un equipo de profesionales y estudiantes, realizó la curaduría de la exposición en el MUAC, *Desafío a la Estabilidad: Procesos artísticos en México 1952-1967*; es la editora del vasto catálogo, testimonio de la investigación que respaldó la muestra. Estancias de investigación y docencia en el Getty Research Institute, en Columbia University, en la Universidad de British Columbia y en el EHESS en París. Actualmente trabaja sobre Miguel Covarrubias y los contactos culturales entre el Gran Pacífico y las Américas.

Hugo Hiriart (México 1942). Estudiaba artes plásticas. Ingresé a Filosofía y Letras en la UNAM a estudiar historia del arte. Elegí Filosofía de la Historia, con Gallegos Rocafull, no sé por qué tomé esa resolución, ni siquiera sabía que era filosofía, pero esa inexplicable resolución cambió el rumbo de mi vida: siete años pasé leyendo a Kant, a Aristóteles, a Wittgenstein. La facultad era un verdadero paraíso, hice amistades, me inicié en las glorias e infiernos del amor romántico, aprendí a formular problemas filosóficos. De mi tesis, nacieron tres libros míos. Dejé la filosofía, abracé el periodismo y escribí mis libros. Pero no dejé la UNAM, regresé a montar en sus generosos espacios unas doce obras de teatro.

Martes 9

11:00 a 14:00 horas

Laboratorio de creación

Danza Butoh y modelaje al desnudo

David Ramos, músico, cantante, danzante butoh, modela al desnudo con participación del público, que tendrá a mano los materiales para dibujar en libertad.

David Jonathan Ramos Téllez. (México 1985) Creador musical, ruidista, butoka e improvisador interdisciplinario. Estudió composición en la Facultad de Música, UNAM, egresado del CEDART Luis Spota, INBA. Su interés es desarrollar, retroalimentar y crear interdisciplina escénica con la música a través de la percepción, cognición, sinestesia y conciencia creativa. Actualmente es miembro del Seminario Universitario de Investigación y Creación Artística (SUICREA) y del Laboratorio de Creación Musical (LACREMUS), ambos bajo la coordinación de J. Estrada, en la FaM y el Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. Emprende su formación continua como bailarín en diversos talleres de danza, conciencia del cuerpo y Butoh, destacando los estudios con Stéphanie Janaina, Tetsuro Fukuhara, Yumiko Yoshioka, Makiko Tominaga, Atsushi Takenouchi, Takao Kawaguchi y Taketeru Kudo.

16:00 a 18:00

Encuentro de Arte: ¿Investigador-Creador en Arte?

Felipe Ramírez, historiador; Javier Bracho, matemático; Vicente Quirarte, poeta; Julio Estrada, músico.

La figura mítica del *Creador* puede ser insuficiente cuando ciencias, ingenierías y humanidades provocan aperturas inéditas, y con éstas, interrogantes para la imaginación y el conocimiento del proceso creativo. Investigar, para crear en libertad de la mano del mundo cambiante de hoy.

Javier Bracho (México 1954). Estudió la Licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias, UNAM, y el doctorado en el MIT. Profesor en la Facultad de Ciencias e investigador del Instituto de Matemáticas, del cual fue director (2006- 2014). Es miembro del SNI nivel III, y del Comité de Ciencias del FCE. Recibió la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Docencia en Ciencias Exactas en 1993. Además de artículos de investigación tiene cuatro libros publicados, uno de divulgación *¿En qué espacio vivimos?*, y otro en el FCE. Es coautor del libro de Matemáticas de la Enciclopedia de Conocimientos Fundamentales UNAM-Siglo XXI y del recientemente publicado *Estándares de Matemáticas para el Bachillerato de la UNAM* publicado por el SUMEM.

Julio Estrada (México 1943). Doctor en música y musicología. Es investigador del IIEs y funda en la FAM el Laboratorio de Creación Musical. Edita *La música de México* (IIEs, UNAM, 1984-88), coautor con Jorge Gil de *Música y teoría de grupos finitos. 3 variables booleanas* (IIEs, UNAM, 1984) y autor de *El sonido en Rulfo, "el ruido ese"* (IIEs-CDC, UNAM), *Canto roto: Silvestre Revueltas* (IIEs, UNAM-FCE, 2012), y de numerosos textos sobre música del siglo XX, música, matemática e informática, filosofía de la teoría musical, o el imaginario creativo. Director de *Perspectiva Interdisciplinaria del Laboratorio de Creación Musical*. Coordinador del SUICREA-UNAM. Premio Universidad Nacional en el campo de la Difusión y Extensión de la Cultura (2000). Emérito del SNI.

Vicente Quirarte (México 1954). Doctor en Literatura mexicana por la FFL, UNAM, 1998. Investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que dirige de 1998 a 2006, a la vez que de la Biblioteca Nacional. Fue director general de Publicaciones de la UNAM y director de la colección *Summa Mexicana* desde 2010. Prolijo autor de poesía –*Razones del samurái* (1999) o *La miel de los felices* (2016)–, narrativa –*Morir todos los días* (2010)–, teatro –*el fantasma del Hotel Alsace* (2001)– o ensayo –*Peces del aire altísimo* (1993)–. Premios José Revueltas, Villaurrutia, López Velarde y Universidad Nacional. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, del Colegio Nacional, perteneció al Sistema Nacional de Creadores y hoy al SNI, Nivel II.

Felipe Ramírez Peña. Licenciado en Historia, con maestrías en administración y en docencia y doctorado en Ciencias de la Educación, además con tesis doctoral en proceso sobre la historia del CONACYT. Se ha

desempeñado como funcionario en la UNAM y en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, donde coordina las comisiones dictaminadoras, revisoras y de eméritos. Fue profesor en la Universidad de Negocios ISEC, el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, la Universidad Istmo Americana, la Escuela de Formación del Poder Judicial del Estado de Campeche y la UVM. Es docente de la Licenciatura en Pedagogía a distancia y del Posgrado en Derecho en la UNAM. Dirigió cuatro tesis de licenciatura y dieciocho de maestría.

Jueves 11

11:00 a 14:00 horas

Laboratorio de creación musical: Imaginar en música e interactuar con otras Artes.

Julio Estrada, con Itz'ar Fadrique, Maricarmen Graue, Nonis Prado, Luis Morales Nieto, David Ramos, Eduardo Aguilar, Adrián Bracho e invitados.

Imaginar música por fuera del código es librarse y así aprender a ordenar las señales de la mente. El juego intuitivo pide reaccionar ante la creatividad de otro campo. Vocaciones múltiples en una sola, en busca de un mismo sentido.

16:00 a 18:00

Encuentro de Arte: David Huerta, poeta y Rafael Mondragón, investigador

Diálogo entre un experto en literatura y un acérrimo estudioso de su propia voz: *El Ser Humano, como su obra*. El universo privado del poeta, vuelo solitario ajeno al código.

David Huerta (México 1949). Hizo estudios incompletos de Filosofía y Letras Inglesas y Españolas en la UNAM. En 2013 el Fondo de Cultura Económica puso en circulación su poesía reunida con el título de *La mancha en el espejo. Poesía 1972-2011*, obra en dos tomos de más de 1,000 páginas. Ha sido distinguido con los siguientes premios: el "Carlos Pellicer" para obra publicada (1990) y en 2006 el "Xavier Villaurrutia". Fue becario del Centro Mexicano de Escritores. La Fundación Guggenheim de Nueva York le otorgó una beca en 1978. Colabora en el periódico *El Universal*. En diciembre de 2015 le fue otorgado el Premio Nacional de Letras. Es Creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte y profesor universitario.

Rafael Mondragón (Tabasco, 1983). Doctor en Letras con estudios posdoctorales por la Universidad Nacional Autónoma de México, en cuya Facultad de Filosofía y Letras es profesor. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I). Es Investigador del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas y colaborador regular en círculos de lectura, talleres de educación popular y experiencias de trabajo cultural comunitario. Coordina el seminario "Una mesa para compartir objetos" que reúne a defensores de derechos humanos, investigadores y creadores dedicados a la sistematización de experiencias de acción cultural en el contexto de la violencia en el país. Es autor del libro *Filosofía y narración. Escolio a tres textos del exilio argentino de Francisco Bilbao (1858-1864)*, México, UNAM 2015.

Viernes 12

11:00 a 14:00 horas

Laboratorio de Interpretación Musical: La Fontegara

María Díez-Canedo, Eunice Padilla, Rafael Sánchez Guevara: Investigadores-Intérpretes de la Facultad de Música.

Ensayo en vivo con miembros de La Fontegara, especialista en la música del Renacimiento y Novohispana.

Diálogo sobre el proceso interpretativo historicista con Amadeo Estrada.

La Fontegara. *A más de veinticinco años de su fundación, La Fontegara se consolida como uno de los grupos más destacados de música antigua nacional e internacionalmente. Integrado por profesores de la Facultad de Música de la UNAM, todos ellos se especializan en la interpretación historicista de los siglos XVI al XVIII lo mismo que en difundir el repertorio musical de la Nueva España. La Fontegara, que recurre en sus conciertos y grabaciones a réplicas de instrumentos originales, ha realizado siete discos compactos para los sellos Urtext y Meridian Records UK, y prepara dos más en 2017, al ser "Beneficiario del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, emisión 2015 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes".*

María Díez-Canedo. Graduada de la Longy School of Music, Cambridge, EEUU, con mención honorífica por excelencia en la ejecución, con Marilyn Boenau (flauta de pico) y Christopher Kruegger (traverso). Ganadora del Boston Premier Ensemble 1985 Annual Competition. Realiza el posgrado en el Conservatorio Real de La Haya, Holanda, con Ricardo Kanji. En 2014 se titula con mención honorífica del programa de Doctorado en Música, UNAM, institución que le otorga la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el campo de la Difusión y Extensión de la Cultura (1995), el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz (2011) y la Medalla Alfonso Caso (2015). Desde 1987 es profesora de carrera de la Facultad de Música, UNAM.

Eunice Padilla. Se graduó con mención honorífica y Medalla Gabino Barreda en la Licenciatura en Piano en la Escuela Nacional de Música de la UNAM con Aurelio León Ptacnik. Estudia clavecín con Luisa Durón y realiza estudios de Maestría en Clavecín y en Fortepiano con John Gibbons en el New England Conservatory of Music en Boston, donde se gradúa con mención honorífica. Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 1999 en el área de Creación Artística y Difusión de la Cultura. Doctora en Tecnología Musical, con mención honorífica y Medalla Alfonso Caso, UNAM. Además de su actividad concertística y conducir e investigar la producción radiofónica semanal Bajo Continuo en Opus 94, es profesora de tiempo completo en la Facultad de Música.

Rafael Sánchez Guevara. Se graduó con Mención Honorífica como violonchelista en la Escuela Nacional de Música, UNAM. Becado del FONCA para Estudios en el Extranjero; cursa la Maestría en viola da gamba en la Universidad de Montreal, Canadá, donde obtiene el grado y la Mención de Excelencia. Sus principales maestros han sido Ignacio Mariscal, Gabriela Villa Walls y Margaret Little. Activo tanto en el violonchelo como en la viola da gamba, su creciente repertorio se extiende desde la música medieval hasta la de vanguardia. Con frecuencia se integra a los más diversos ensambles de música de cámara. Profesor de la Facultad de Música, UNAM, en cuyo Programa de Maestría y Doctorado en Música realiza actualmente su investigación en el doctorado.

Amadeo Estrada (México 1975). Biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sus trabajos se centran en la biología evolutiva y la filosofía de la ciencia, disciplinas sobre las que imparte cátedra, al igual que el curso de Polémicas contemporáneas de la evolución, en la Facultad de

la que es egresado. Sus intereses se amplían a la música y la literatura, y a la relación histórica entre estas artes y la ciencia. Ha estudiado canto y se ha presentado en el escenario, también ha publicado artículos arbitrados sobre música, así como cuentos cortos y poesía. Actualmente realiza estudios doctorales sobre un tema

14:00 a 16:00

Laboratorio de Creación e Interpretación: Danza Butoh y Modelaje al desnudo, David Ramos

Luego de que Japón sufre la bomba atómica, surge en su cultura la danza Butoh, manifestación estrechamente relacionada con la destrucción en la que tiende a representarse la muerte en vida, una danza de la oscuridad. David J. Ramos, músico, improvisador.

David Jonathan Ramos Téllez. (México 1985) Creador musical, ruidista, butoka e improvisador interdisciplinario. Estudió composición en la Facultad de Música, UNAM, egresado del CEDART Luis Spota, INBA. Su interés es desarrollar, retroalimentar y crear interdisciplina escénica con la música a través de la percepción, cognición, sinestesia y conciencia creativa. Actualmente es miembro del Seminario Universitario de Investigación y Creación Artística (SUICREA) y del Laboratorio de Creación Musical (LACREMUS), ambos bajo la coordinación de Julio Estrada, en la FaM y el Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. Emprende su formación continua como bailarín en diversos talleres de danza, conciencia del cuerpo y Butoh, destacando los estudios con Stéphanie Janaina, Tetsuro Fukuhara, Yumiko Yoshioka, Makiko Tominaga, Atsushi Takenouchi, Takao Kawaguchi y Taketeru Kudo.

16:00 a 18:00

Encuentro de Arte: Una familia artística

Graciela Iturbide, Manuel y Mauricio Rocha-Iturbide,

Un conjunto de distintos talentos artísticos –fotografía, música, arquitectura– que surge de una misma familia, los tres en un diálogo coloquial e informativo con Laura González y Julio Estrada.

Graciela Iturbide (México). En 1969 ingresa al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, UNAM, donde estudia fotografía con Manuel Álvarez Bravo, quien posteriormente la invita para ser su asistente. Pertenece al SNCA, CONACULTA/FONCA. Obtiene la beca Guggenheim y los premios *W. Eugene Smith*, *Gran Premio del Mes de la Fotografía* en París, *Premio Hasselblad* (2008), Premio Nacional de Ciencias y Artes (2009), Premio *PhotoEspaña* (2010) y el *Lucie Award*, N.Y. por logros en las Bellas Artes. Exposiciones en el Centro Georges Pompidou, París (1982), Museo de La Fotografía de Hokaido, Japón (1990), Philadelphia Museum of Art (1998), Fundación MAPFRE, Madrid (2009), Fotomuseum, Winterthur, Suiza (2009), Museo de Arte Moderno, México (2011). Su obra se encuentra en diversas publicaciones alrededor del mundo.

Manuel Rocha Iturbide. Compositor, artista sonoro, investigador y curador. Estudia composición en la UNAM, un MFA de música electrónica en *Mills College*, y un doctorado en *Música y Tecnología* en la *Universidad de París VIII*. Su música ha sido ejecutada internacionalmente y recibido encargos del Instituto IMEB, Bourges, Cuarteto Arditti, Liminar, etc. Ha realizado esculturas e instalaciones sonoras en la Biennale of Sydney 1998, ARCO 1999, Fundación PRADA 2011. Becado por el Banff Center for the Arts, Fundación Japón, etc. Ha sido miembro del SNCA, México. Premiado en los concursos Luigi Russolo (Italia), Synthèse (Bourges Francia), y Ars Electronica (Austria) entre

otros. Maestro titular C, UAM Lerma, Artes y Humanidades, y de Composición en la Facultad de Música, UNAM.
www.artesonoro.net

Mauricio Rocha Iturbide (México, 1965). Egresado con Mención Honorífica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Max Cetto. Durante 20 años de práctica profesional ha desarrollado proyectos de carácter público y privado en múltiples escalas, alternando su trabajo con la realización de intervenciones de arquitectura efímera en exposiciones de arte, así como de museografía. Entre otros reconocimientos nacionales e internacionales, ha sido premiado en múltiples ocasiones: recibe el Primer premio, con Medalla de oro y plata, ambas en dos ocasiones, de la Bienal de Arquitectura Mexicana, así como de la Bienal Panamericana (BAQ) e Iberoamericana (BIAU), también en dos ocasiones. Su trabajo ha sido expuesto en México, entre otras ciudades y países, y se ha publicado en diversos medios.

Martes 16

11:00 a 14:00 horas

Laboratorio de Instrumentos Musicales

Esculturas musicales de Francisco Cárdenas Sanabria

Francisco Cárdenas Sanabria, creador musical con capacidades constructivas, no coincide con la figura tradicional del compositor. David Ramos, otro distinto único, presenta su propia búsqueda en la construcción de instrumentos musicales alternativos.

José Francisco Cárdenas Sanabria (México 1990). Estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música cursando la licenciatura de Concertista en Violín con Pastor Solís Guerra. Cursó la licenciatura en composición musical en la Facultad de Música de la UNAM con Julio Estrada y Salvador Rodríguez Lara. Es integrante del Laboratorio de Creación Musical, LACREMUS, en la FaM y el Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM desde 2010. Ha realizado obras musicales con instrumentos solistas y ensambles instrumentales. Ha trabajado en el diseño y construcción de instrumentos musicales, esculturas sonoras y maquetas interactivas de planificación espacial.

David Jonathan Ramos Téllez. (México 1985) Creador musical, ruidista, butoka e improvisador interdisciplinario. Estudió composición en la Facultad de Música, UNAM, egresado del CEDART Luis Spota, INBA. Su interés es desarrollar, retroalimentar y crear interdisciplina escénica con la música a través de la percepción, cognición, sinestesia y conciencia creativa. Actualmente es miembro del Seminario Universitario de Investigación y Creación Artística (SUICREA) y del Laboratorio de Creación Musical (LACREMUS), ambos bajo la coordinación de Julio Estrada, en la FaM y el Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. Emprende su formación continua como bailarín en diversos talleres de danza, conciencia del cuerpo y Butoh, destacando los estudios con Stéphanie Janaina, Tetsuro Fukuhara, Yumiko Yoshioka, Makiko Tominaga, Atsushi Takenouchi, Takao Kawaguchi y Taketeru Kudo.

16:00 a 18:00 horas

Encuentros de arte

¿Artes Al Límite?

Marco Covarrubias, gastrónomo; Jesús Galindo, astrónomo e historiador del Arte prehispánico; Margarita Pineda, diseñadora de paisaje; Plinio Sosa, químico y defensor del perfume como arte e Itziar Fadrique, música, moderadora.

¿Qué límites poner a las artes aún ajenas a un Olimpo acaso hoy arcaico? Si el Arte es crear y transmitir percepciones sensoriales ¿qué Arte no es tan Arte como las grandes Artes? ¿Cuestión de tiempo o de espacio mental?

Marco Covarrubias (¿?). Gastrónomo, educador, capacitador y creador de proyectos especiales para difundir la cocina mexicana y el turismo gastronómico. Maestrando en Administración Pública por el INAP y Licenciado, con mención honorífica, en Gastronomía por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Actual director del Centro de Capacitación e Investigación en Gastronomía para la UCSJ. Creador y coordinador del encuentro "Chinampería, cultivo milenario, orgullo vivo de la Ciudad de México", 2014 y 2016. Coordinador del capítulo gastronomía "Milpa sustento y alimento", 30° Festival del Centro Histórico CDMX, 2013. Líder del proyecto, el restaurante-escuela Zéfiro obtuvo el certificado Tesoros de México, Secretaría de Turismo Federal, 2013, renovado en 2016. Becario de la Fundación Turquoise, México y la Fundación Alicia, España.

Itziar Fadrique (México 1974). Estudios en Composición y en Piano en el Conservatorio de Música del Estado de México, Escuela y Facultad de Música, UNAM, Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla. Profesora del Conservatorio Nacional de Música. Becaria del FONCA y FOCAEM en el Área de Creación e Interpretación. Autora de *5 preludios para la creación de un mago*, flautas de pico; *Cuarteto irreverente*, cuarteto de cuerdas, selección nacional del Foro Internacional de Música de Michoacán. Realizó una serie de 24 conciertos didácticos en Estados de la República. Creadora de obras para su grabación en disco: El clarinete en México, Tuba contemporánea y, en proceso, Acordeón contemporáneo. Narradora del Foro Internacional de Narración Oral. Colaboradora del SUICREA desde 2016.

Jesús Galindo Trejo. Licenciado en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, IPN. Realizó estudios de Posgrado en la Facultad de Ciencias, UNAM. Obtuvo el doctorado en Astrofísica Teórica en la Ruhr Universitaet Bochum en la República Federal Alemana. Fue Investigador en el Instituto de Astronomía UNAM durante más de 20 años en las áreas de plasmas astrofísicos y física solar. Actualmente es Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM. Su investigación se centra en la Arqueoastronomía del México Prehispánico. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pertenece a la Unión Astronómica Internacional. Ha realizado investigación arqueoastronómica en Malinalco, el Templo Mayor de Tenochtitlan, Teotihuacan, Cacaxtla, Oaxaca, la Huasteca, Baja California y en la Región Maya.

Margarita Pineda Tapia. Maestría Tecnológica en Agronegocios por el Colegio de Postgraduados (2003). Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, en la UAEMéx 1998, e ingresa al programa Especialidad en Floricultura, 1999. En la Facultad de Ciencias Agrícolas, UAEMéx, diseñó, estableció y rediseñó jardines privados, jardines y áreas verdes de diversos organismos académicos, como el jardín del Museo Universitario Leopoldo Flores (2001-2002) y el rediseño de los jardines de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Catedrática desde 2001 en la UAEMéx y el Instituto de Arquitectura en Diseño Interior. Actualmente participa en el proyecto de norma técnica estatal ambiental, para la protección, conservación, fomento, creación, rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes y macizos arbóreos de las zonas urbanas en el Estado de México.

Plinio Sosa. Químico por la Facultad de Química-UNAM, además de Maestro y Doctor en Química inorgánica. Ha sido docente en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado, así como en cursos para formación y actualización de profesores. Es autor de 56 artículos (40 de divulgación) y 16 libros (6 de divulgación y 10 de texto). Ha participado como ponente en 92 eventos nacionales y 30 eventos internacionales. Actualmente forma parte del Consejo editorial de las revistas *Educación Química*, *Perspectivas Docentes* y *Acta Universitaria*. En la Facultad de

Química-UNAM fue Jefe del Departamento de Química Inorgánica y Nuclear, y actualmente es el Secretario Académico de Docencia.

Miércoles 17 de mayo

2 Laboratorios de Creación Artística

A: Laboratorio de Dibujo con tinta china en papel de arroz y Modelaje al desnudo

Pablo Estévez Kubli: Investigador-Creador de la Facultad de Artes y Diseño.

Una experiencia abierta al público guiada por el catedrático. Deja que tus manos transmitan al pincel un trazo de expresión creativa.

B: Laboratorio de Dramaturgia a 4 manos (Pabellón de las Artes)

Dorte Katrin Jansen y José Emilio García, Investigadores-Intérpretes-Creadores de la Facultad de Filosofía y Letras.

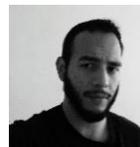
¿Crear desde la investigación de la experiencia vital y crear desde la investigación formal? Dos perspectivas respecto del proceso creativo en la creación e interpretación teatrales.

Pablo Estévez Kubli (1953). Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Miembro del SNI.

Profesor de escultura en la Facultad de Artes y Diseño, UNAM. Autor de *El Ensamblaje Escultórico* (2012) y *Tendencia Minimalista en México* (2016). Escribe en *Aureavisura*, revista digital. Residencia en escultura, New York, 1994 y 1997. Entre sus esculturas en México, *Brote Agua*, Edificio Cauduro, (2014); *Máscara*, Facultad de Química (2015) y Premio Sebastián, Insurgentes Sur (1996). Premios y selecciones en I Primera Biental Universitaria de Arte y Diseño, UNAM (2014), en la Femsu, Monterrey y Yucatán. Su obra se presenta en Puerto Rico, Seattle, Houston, Bellas Artes (2001) y Museo de Arte Moderno (1998). Obra en el Museo de Arte Abstracto Felguérez.

José Emilio García (México, 1985). Maestro en Literatura Comparada y Licenciado en Lengua y Literatura

Modernas Inglesas, con especialidad en Traducción, por la UNAM. Su trabajo de maestría sobre dramaturgia contemporánea le valió ser nominado a la medalla Alfonso aso. Participó en el congreso *Modernidad en América Latina* con una ponencia sobre el teatro de Julio Cortázar. Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de dramaturgia (2009 – 2011). Ha tomado cursos de escritura dramática con Jaime Chabaud, Ximena Escalante, Boris Schoeman y Silvia Peláez, así como cursos de actuación. Sus obras se han presentado en el *Ciclo de teatro emergente* y ha publicado en revistas como *Este País*, *Pliego 16* y *Círculo de Poesía*.

Dorte Katrin Jansen (Hannover). Investigadora de teatro, dramaturga y traductora. Licenciada en Enseñanza de

Francés y Español por la Philipps-Universität Marburg, Alemania, y Maestra en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana, Xalapa. Actualmente, bajo la tutela de Carmen Leñero, estudia el doctorado en Letras Mexicanas, UNAM, con una investigación sobre las dramaturgas mexicanas y sus procesos creativos. Ha tomado talleres de dramaturgia con Ximena Escalante, Alberto Villarreal, David Gaitán, Mariana Hartasánchez y Mauricio

Kartun. En 2016 representó dos obras infantiles de su autoría, “Dónde jugar en paz” y “Cosimo & Viola y las reglas inquebrantables” (Microteatro “Por Pan”). En 2017 estrenó “Sana, sana, alita de murciélago” (texto, dirección y títeres) con las actuaciones de Francisco Pita y Yunuenn Hidalgo Dorantes.

16:00 a 18:00 horas

Encuentros de Arte: Nuevas publicaciones

Hacia un nuevo conocimiento: compartir a través de la escritura las inquietudes, los hallazgos, la labor cotidiana del Investigador-Intérprete-Creador Universitario.

- Paolo Mello: Edición de la obra musical de Manuel M. Ponce, Facultad de Música
- Rodrigo Sigal: *Ideas sónicas*, CMMAS, Morelia
- Pedro Serrano: *Periódico de poesía*, Facultad de Filosofía y Letras

Paolo Mello (Italia). Estudios en México con Pablo Castellanos, en el Conservatorio de Milán con Carlo Vidusso, en donde se tituló. Cursó perfeccionamiento con Angélica Morales, Bruno Canino, Emilia Fadini, entre otros. Recitales en México y el extranjero (solista de la Orquesta de Cámara de Milán). Estudioso de la obra de Manuel M. Ponce, ofreció conciertos, cursos, conferencias, publicaciones y clases magistrales en México, Italia y España. Presea Manuel M. Ponce, 2016, por el Gobierno del Estado de Zacatecas. Catedrático en los Conservatorios de Vicenza y Gallarate (Italia); en México, en el Conservatorio Nacional y Facultad de Música, UNAM, donde es profesor titular de tiempo completo, Coordinador del Proyecto Editorial Manuel M. Ponce y revisor crítico de sus obras.

Rodrigo Sigal (México 1971). Compositor y gestor cultural. Interesado en el trabajo con nuevas tecnologías, especialmente en el ámbito de la música electroacústica. Desde 2006 es el director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (www.cmmas.org), donde coordina iniciativas de creación, educación, investigación y gestión cultural relacionadas con el sonido y la música. Doctorado en Londres, posdoctorado en la UNAM y diploma en gestión cultural de la UAM-BID. Es miembro del SNCA; ha recibido apoyos de la Fundación DeVos, entre otros. Desde hace una década es parte del proyecto Lumínico (www.luminico.org), director del festival Visiones Sonoras (www.visionessonoras.org) y editor de la revista Ideas Sónicas (www.sonicideas.org). Sus proyectos artísticos, discos compactos e información completa están disponibles en www.rodrigosigal.com

Pedro Serrano (Montreal 1957). Director del *Periódico de Poesía de la UNAM* y del Centro de Traducción Literaria de Banff en Canadá. En la UNAM imparte el Seminario de Poesía y Traducción en la FFyL, y el de Vanguardia y Modernidad en el Posgrado en Letras. Entre sus libros figuran *Turba* y *Desplazamientos*; su último libro de poemas es *Cuentas claras* y el de ensayos *Defenβas*, ambos de 2014. Tradujo entre otras cosas *King John* de William Shakespeare e *Iluminen la oscuridad* de Edward Hirsch. Autor del libreto *Las marimbas del exil/El Norte en Veracruz*, ópera de Luc LeMasne. Beca Guggenheim para poesía (2007), y Prix International de Poésie Antonio Viccaro (2016). Pertenece al Sistema Nacional de Creadores, SNCA.

Jueves 18 de mayo

11 a 14 horas

3 Laboratorios de Creación e Interpretación

Laboratorio de Creación Arquitectónica

Primera parte:

Repentina para proponer alternativas arquitectónicas de un Centro Interdisciplinario de Docencia e Investigación en Artes. Taller Max Cetto. Facultad de Arquitectura.

¿Qué necesidades de aulas y laboratorios, de espacios específicos o comunes, de foros polivalentes, de espacios para el esparcimiento y la creatividad artística para una nueva concepción de las artes?

Laboratorio de Creación Musical: De la narración oral a nombrar la escucha

Itz'iar Fadrique, Creadora-Intérprete, Conservatorio Nacional.

Un seminario de búsqueda de las herramientas del crear musical y un acceso al proceso creativo individual a partir de la imaginación y su conversión a una representación vocal o instrumental. Participan Maricarmen Graue, Luis Morales, Eduardo Aguilar, Adrián Bracho. David J. Ramos, Nonis Prado, Adrián Mercado.

Itz'iar Fadrique (México 1974). Estudios en Composición y Piano en el Conservatorio de Música del Estado de México, Escuela Nacional de Música, UNAM, Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla. Profesora del Conservatorio Nacional de Música. Becaria del FONCA y FOCAEM en el Área de Creación e Interpretación. Su obra se ha interpretado en el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, el Festival Cervantino, el del Foro

Internacional de Música de Michoacán. Ha participado con piezas para los proyectos discográficos “El clarinete en México”, “Tuba contemporánea” y actualmente “Acordeón contemporáneo”. Como pianista, se ha especializado en la música mexicana del Siglo XIX y ha diseñado distintas series de conciertos didácticos, que ha presentado en ciudades y municipios de la República.

Laboratorio de Danza Butoh y modelaje al desnudo

David J. Ramos, músico, cantante, danzante butoh, modela al desnudo con participación del público, que tendrá a mano los materiales para dibujar en libertad.

David Jonathan Ramos Téllez. (México 1985) Creador musical, ruidista, butoka e improvisador interdisciplinario. Estudió composición en la Facultad de Música, UNAM, egresado del CEDART Luis Spota, INBA. Su interés es desarrollar, retroalimentar y crear interdisciplina escénica con la música a través de la percepción, cognición, sinestesia y conciencia creativa. Actualmente es miembro del Seminario Universitario de Investigación y Creación Artística (SUICREA) y del Laboratorio de Creación Musical (LACREMUS), ambos bajo la coordinación de J. Estrada, en la FaM y el Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. Empeña su formación continua como bailarín en diversos talleres de danza, conciencia del cuerpo y Butoh, destacando los estudios con Stéphanie Janaina, Tetsuro Fukuhara, Yumiko Yoshioka, Makiko Tominaga, Atsushi Takenouchi, Takao Kawaguchi y Taketeru Kudo.

16:00 a 18:00 horas

Encuentro de Arte

Una repentina para las Artes universitarias

En torno a un proyecto arquitectónico para las Artes: ¿Cómo funcionaría un Centro Interdisciplinario de Docencia e Investigación en Creación Artística?

Discusión de Francisco Hernández Spínola, Carmen Huesca y Francisco de la Isla. Facultad de Arquitectura. Investigadores-Creadores.

Carmen Huesca Rodríguez. Arquitecta desde 1972, titulada por la UNAM. Académica Universitaria desde 1971 en varios Talleres de la ahora Facultad de Arquitectura de la UNAM en las Áreas de Teoría e Historia, y Área de proyectos. Tutora de Tesis desde 1995 hasta la fecha, 2017. Coordinadora del Taller Max Cetto entre 1997- 2000. Directora del taller infantil de creatividad “Motivación a las Artes Plásticas”, entre 1976-1980. Autora de varios proyectos arquitectónicos. Desde 1960 ha realizado trabajos de colaboración en varios despachos arquitectónicos. Coautora con el Arq. Ramón Torres Martínez del proyecto del edificio de Investigaciones Médicas en el Campus Universitario. Autora del libro de narrativa *De Razones y Sinrazones*.

Francisco de la Isla (México). Maestro en Arquitectura por la UNAM, coordinador del Taller Max Cetto desde 2013 Profesor definitivo B de Proyectos en la Facultad de Arquitectura. He impartido cursos, talleres y ponencias en el Tec CCM, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Ibero Americana, así como en la École Nationale de Architecture de Paris, Belleville, y la PUCP de Lima, Perú. Como profesionista he participado en proyectos de vivienda, comerciales, culturales, interiores corporativos en México y en Irlanda. Actualmente colaboro en activa.MX y en colectivo.mx

Francisco Hernández Spínola. Profesor de tiempo completo interino, Facultad de Arquitectura de la UNAM. Desde 2014 participa en el Laboratorio de procedimientos y sistemas constructivos tradicionales como una alternativa para una arquitectura sustentable. Coordinador del Taller Max Cetto de 2008-2013. Ha participado en varios talleres académicos nacionales e internacionales, en diversos Foros nacionales e internacionales en temas relacionados con enseñanza, patrimonio, procesos de enseñanza y aprendizaje, movilidad, construcción con materiales tradicionales y la planeación urbana entre otros. Director de tesis relacionadas al proyecto, diseño, dibujo, construcción y alternativas sustentables En 2012, premiado en la XII Bienal de Arquitectura Mexicana y en Premios Construcción Cemex XXII. Ha desarrollado proyectos para la oficina de Vinculación de la Facultad de Arquitectura UNAM.

Viernes 19

11:00 a 14:00 horas

3 Laboratorios de Creación e Interpretación

Laboratorio de Creación Arquitectónica

Segunda parte:

Continuación de la Repentina y conclusión para analizar las alternativas arquitectónicas de un Centro Interdisciplinario de Docencia e Investigación en Artes. Taller Max Cetto. Facultad de Arquitectura.

¿A qué modelos de educación artística, de investigación y de creación conduciría una estructuración interdisciplinaria de las Artes universitarias?

Laboratorio de Interpretación Musical. Camerata Melancolía

Escucha la proximidad de la voz humana y la voz misma de la *viola da gamba* que, como la mirada del ángel, en *La Melancolía* de Durerro, contrastan con la búsqueda de certidumbres a través de la estructura.

Camerata Melancolía. Este conjunto surge de la necesidad de crear en México un ensamble para explorar el vasto y fascinante repertorio del consort de violas da gamba y voces. Sus fundadores son gambistas mexicanos con distintas formaciones e historias, lo que permite que la alineación del ensamble sea variable. El ensamble integra con frecuencia al cantante Marduk Serrano. Desde su debut en 2015, la Camerata Melancolía ha abordado la música de William Byrd, Orlando Gibbons, Thomas Lupo, Luca Marenzio y otros autores del Renacimiento. Entre sus conciertos figuran presentaciones en el Anfiteatro Simón Bolívar, el Festival de Música Antigua de San Luis Potosí, el Antiguo Palacio del Arzobispado y El Colegio Nacional.

Mario Salinas Villa. Inicia sus estudios musicales a los 6 años con clases de batería y se presenta en público con 11 años de edad. Cursa la licenciatura en guitarra en la Facultad de Música de la UNAM con Edgar Mario Luna, y estudia viola da gamba como segundo instrumento. Participa en proyectos de música antigua como La Parténope, orquesta barroca, el ensamble de música temprana vocal Splendor Solis, Concierto Barroco y Capella Barroca de México dirigida por Horacio Franco, entre otras agrupaciones. Actualmente es miembro de la Camerata de guitarras Contemporata, fundada por Carlos Martínez Larrauri. Incursiona en la música de vanguardia como miembro de los grupos Arteria y Zol Negro.

Rafael Sánchez Guevara. Se graduó con honores como violonchelista en la Escuela Nacional de Música, UNAM. Becado del FONCA para Estudios en el Extranjero, cursa la Maestría en viola da gamba en la Universidad de Montreal, Canadá, donde obtiene el grado y la mención de excelencia. Sus principales maestros han sido Ignacio Mariscal, Gabriela Villa Walls y Margaret Little. Activo tanto en el violonchelo como en la viola da gamba, su creciente repertorio se extiende desde la música medieval hasta la vanguardia. Con frecuencia se integra a los más diversos ensambles de música de cámara. Profesor de la Facultad de Música, UNAM, en cuyo PMDM realiza actualmente el doctorado.

Marduk Serrano López. Músico itinerante, artista pluridisciplinario, cruza el mundo en el encuentro entre música “clásica”, danza, teatro y música tradicional. Comienza sus estudios de violonchelo en el Conservatorio Nacional de México. En 2003, apasionado por la música de los siglos XVII y XVIII, es becado por la Maestría del Centre de Musique Baroque de Versailles. En 2006 obtiene el Diploma de Estudios Musicales con mención especial y felicitaciones del jurado. Trabaja regularmente con diferentes ensambles como Le Concert Spirituel de Hervé Niquet o Le Concert d’Astrée de Emmanuel Haïm; desde hace varios años es invitado regular de Les Arts Florissants de William Christie y Paul Agnew, especialmente como cantante de cámara.

Gabriela Villa Walls. Estudia viola da gamba con Mary Springfels en Chicago, Historia de la Música en la Universidad Roosevelt de Chicago y en 2011 completa una Maestría en Literatura Comparada en la UNAM con una tesis que le hace merecer la Medalla Alfonso Caso. Tiene una intensa actividad concertística con los

principales grupos de música antigua de Chicago. En México, fue miembro fundador del grupo de música antigua La Fontegara, con el que, durante más de veinte años, se presenta en salas de concierto de México, Europa y el Continente Americano. Desde hace 25 años es profesora de Historia de la Música y de Viola da Gamba en la Facultad de Música, UNAM.

Laboratorio de Dibujo con tinta china en papel de arroz y Modelaje al desnudo

Pablo Estévez Kubli: Investigador-Creador de la Facultad de Artes y Diseño Experiencia para todo público guiada por un catedrático. Deja a tus manos transmitir un trazo creativo.

David Ramos, danza Butoh y modelaje al desnudo.

Pablo Estévez Kubli (1953). Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Miembro del SNI. Profesor de escultura en la Facultad de Artes y Diseño, UNAM. Autor de *El Ensamblaje Escultórico* (2012) y *Tendencia Minimalista en México* (2016). Escribe en *Aureavisura*, revista digital. Residencia en escultura, New York, 1994 y 1997. Entre sus esculturas en México, *Brote Aqua*, Edificio Cauduro, (2014); *Máscara*, Facultad de Química (2015) y Premio Sebastián, Insurgentes Sur (1996). Premios y selecciones en I Primera Bienal Universitaria de Arte y Diseño, UNAM (2014), en la Femsu, Monterrey y Yucatán. Su obra se presenta en Puerto Rico, Seattle, Houston, Bellas Artes (2001) y Museo de Arte Moderno (1998). Obra en el Museo de Arte Abstracto Felguérez.

David Jonathan Ramos Téllez. (México 1985?) Creador musical, ruidista, butoka e improvisador interdisciplinario. Estudió composición en la Facultad de Música, UNAM, egresado del CEDART Luis Spota, INBA. Su interés es desarrollar, retroalimentar y crear interdisciplina escénica con la música a través de la percepción, cognición, sinestesia y conciencia creativa. Actualmente es miembro del Seminario Universitario de Investigación y Creación Artística (SUICREA) y del Laboratorio de Creación Musical (LACREMUS), ambos bajo la coordinación de J. Estrada, en la FaM y el Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. Emprende su formación continua como bailarín en diversos talleres de danza, conciencia del cuerpo y Butoh, destacando los estudios con Stéphanie Janaina, Tetsuro Fukuhara, Yumiko Yoshioka, Makiko Tominaga, Atsushi Takenouchi, Takao Kawaguchi y Taketeru Kudo.

16:00 a 18:00 horas

Encuentro de Arte: Gran plenaria del SUICREA.

Participación de todos los Invitados asistentes en una discusión formal y creativa.

- Un análisis de la Exposición-Encuentro “Estado del arte –de la Creación– del Arte en la UNAM”
- Discusión de las metas a proseguir.
- El futuro de las Artes dentro de la UNAM
- Las figuras del Investigador- Intérprete y del Investigador-Creador

- El impacto de las Artes universitarias en el Arte del país

Clausura