

Jueves

cultura • arte • patrimonio

C

Jueves, 24 de julio de 2025

REFERENTE en el arte gráfico

Linda Celeste Jaime Padilla estudió artes visuales y actualmente **se dedica a las artes** gráficas, aun **cuando su campo laboral** es el diseño editorial combinado con la ilustración. **Su trabajo ha sido** seleccionado **en la Bienal Nacional** de Arte Universitario, la Bienal Nacional de Grabado “José Guadalupe Posada” y **en el concurso Internacional de Grabado El Caliu**, y **ha recibido** menciones honoríficas **en otros certámenes** importantes.

¡ PÁGS. 6 y 7C ¡

Victor Ramírez

SOLARIS

El cine convulso

Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades es una película casi autobiográfica, en donde más allá de describir sucesos, los subjetiviza y los eleva a su máxima expresión poética **¡ PÁG. 5C ¡**

VERTEBRAL

Un artista germano p' urhépecha

Enrique Luft-Pavlatá exploró conceptos y figuras utilizando más de una técnica. Entre ellos se destacan la tabla para cortar pan, que se convertiría en figura persistente **¡ PÁGS. 11 y 12C ¡**

CARTELERA CULTURAL

SECRETARÍA DE CULTURA
DE MICHOACÁN

JUEVES 24

TALLER

PIÑATAS Y DIABLITOS, BARRO PARA JÓVENES E INFANCIAS
 IMPARTE: AZUCENA GARCÍA GUARNEROS
 EDADES: DE 6 A 14 AÑOS. REGISTRO AL TELÉFONO: 443 - 304 5772
 MUSEO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
 24, 26 Y 27 DE JULIO
 10:00 A 12:00 HORAS Y 12:00 A 14:00 HORAS

CINE

77 MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE, DE LA CINE-TECA NACIONAL
 CENTRO CULTURAL FABRICA DE SAN PEDRO, EN URUAPAN
 17:00 HORAS

VIERNES 25

LECTURAS EN EL ÁGORA

LIBRO: EL FIN DE LA ETERNIDAD, DE ISAAC ASIMOV
 COORDINA: MITRA LAURA SILLAS
 BIBLIOTECA BOSCH-VARGASLUGO
 17:00 HORAS

EXPOSICIÓN

"SEÑALES DE HUMO"
 DEL ARTISTA MÁXIMO D'ELÍA LEYTON
 PERMANENCIA HASTA EL 12 DE OCTUBRE
 CENTRO CULTURAL ANTIGUO COLEGIO JESUITA, EN PÁTZCUARO
 17:00 HORAS

TALLER MUSICAL

"ESA NIÑA QUE CANTA Y TOCA BONITO"
 ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, EN APATZINGÁN
 17:00 A 20:00 HORAS

MÚSICA

RECITAL DE GUITARRA
 A CARGO DE CANTABILE GUITAR QUARTET
 MUSEO CASA NATAL DE MORELOS
 19:00 HORAS

SÁBADO 26

LITERATURA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
 "ANOIA, PALIMPSESTOS DEL LABERINTO"
 AUTOR: EDMUNDO ÁRCIGA
 PRESENTADORES: DRA. ILSE BRUNNER Y LIC. JORGE CAMPOS
 CENTRO CULTURAL ANTIGUO COLEGIO JESUITA, EN PÁTZCUARO
 17:00 HORAS

MÚSICA

CONCIERTO CON LA ORQUESTA FILARMÓNICA DEL TZINTZUNI
 PARTICIPAN: DARÍO PORTILLO, NOHEMÍ JAIME Y JUAN VÁZQUEZ
 COSTO DE ADMISIÓN: \$150.00
 TEATRO MATAMOROS
 19:00 HORAS

PARA CONOCER TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA EN MICHOACÁN, VISITA:
[HTTPS://CULTURA.MICHOACAN.GOB.MX/NOTICIAS/CA-
 RTELA-CULTURAL-DEL-21-AL-27-DE-JULIO-DE-
 2025/](https://cultura.michoacan.gob.mx/noticias/cartera-cultural-del-21-al-27-de-julio-de-2025/)

MODOS DE VER

VÍCTOR RAMÍREZ

Flora se asoma

* **Todos los días**, Flora se asoma radiante en una de las fuentes más bellas y abundantes de agua de Morelia.

* **La Plaza Villalongín**, ubicada en Morelia, Michoacán, fue fundada en 1889, como parte de una iniciativa para embellecer la ciudad y honrar al héroe de la independencia, Manuel Villalongín. Originalmente, era conocida como la Plazuela de las Ánimas o el Jardín de Cuatro Oros y fue transformada en 1889 con la instalación de una fuente monumental y la estatua de Flora.

* **Para ser más** precisos, la plaza fue creada en el espacio que ocupaba la Plazuela de las Ánimas, y la fuente monumental que actualmente adorna la plaza fue traída desde Nueva York y fabricada por la casa J.W. Fiske. La estatua de Flora, que se encuentra en el centro de la fuente, es un símbolo icónico de la plaza.

* **La fecha** de fundación de la Plaza Villalongín se remonta a 1889, cuando se realizó una transformación para honrar a Manuel Villalongín y embellecer el espacio público con elementos como la fuente y la estatua.

Sumario

JUEVES, 24 de julio de 2025

2C Cartelera de la Secretaría de Cultura de Michoacán

2C MODOS DE VER - Fotografía de Víctor Ramírez

3C ENTREVISTA / Voz Sui Generis. Darío Ortiz, indagaciones del alma humana, por Rita Girònes

4C MÚSICA POR ENTREGAS 2/13. Julián Carrillo: 13 ideas desconocidas del creador del sonido 13, por Miguel Salmón del Real

4C Recomendaciones: Librería Traspatio

5C CINE / Espacio Solaris. El cine convulso, por Juan Pablo Arroyo Abraham

6 y 7C ENTREVISTA. Celeste Jaime "Hay algo especial en trabajar entre mujeres", por Víctor Rodríguez Méndez

8C CINE / Nos vemos en el cine. CCC: 50 años de imagen e imaginación, por Jaime Vázquez

9C LIBROS / Historias para mamá. Sobre los cuerpos que gritan en silencio, por Yazmin Espinoza

10C RECOMENDACIONES LITERARIAS PARA ESTE VERANO / Traspatio. por Mara Rahab Bautista

11 y 12C CREACIÓN / Vertebral. Enrique Luft: un artista germano p'urhépecha, por Erandi Avalos

Cultura / Arte / Patrimonio es una publicación semanal de Consultoría y Desarrollo Huella Digital. Agencia cultural facilitadora para el desarrollo de proyectos en el ámbito creativo.

Edición: Abelardo Lozano **diseño:** Rafael Aguilar, **Fotografía:** Víctor Ramírez,

WA. 4437 365432 **FB.** Huella Digital, **IG.** Jueves HD

www.consultoriahuelladigital.com

VOZ SUI GENERIS

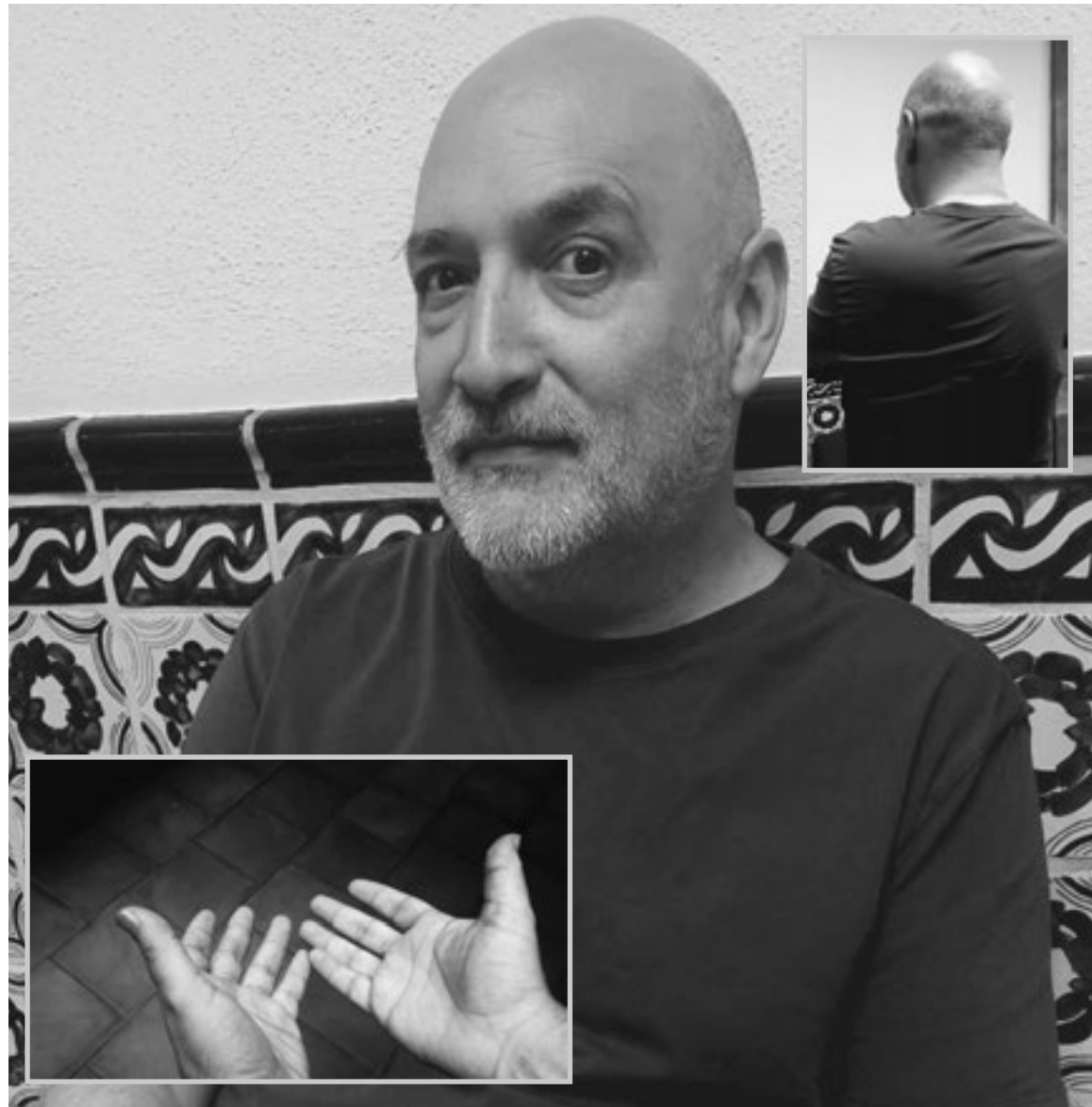
Darío Ortiz, indagaciones del alma humana

RITA GIRONÈS

Hay artistas que exhiben algo más que una obra gráfica. A veces, el rastro que deja en uno mismo el recorrido de una exposición (¿serán trescientos, cuatrocientos pasos?) se convierte en una extensión necesaria de nuestro pensamiento. Hacerlo consciente implica dejarse llevar no sólo por lo que vemos, sino por lo que sentimos y pensamos. Y todo a raíz de lo que alcance a percibir nuestra mirada. Cuando hace algunos meses presentaba su exposición en Morelia, el artista colombiano abría nuevas interrogantes sobre los diferentes estratos del sentir. Trató de reunir todas las situaciones del alma humana en sus lienzos: lo bueno y lo malo; lo dramático; esa insistencia por olvidar y recordar que tiene el espíritu cual rueda incesante de la memoria. En definitiva, una indagación exhaustiva del alma humana. ¿Es posible crear una pintura comunicativa y, al mismo tiempo, disruptiva? Es cierto que resulta imposible contener la esencia del misterio de la humanidad, pero los artistas se acercan mucho en el intento. Prueba de ello son las eternas cuestiones contadas en clave contemporánea de Darío Ortiz. Nos encontramos frente a la contemporaneidad latinoamericana inspirada en una de las obras cumbres de la literatura durante la transición del pensamiento medieval al renacentista europeo. Su obra gráfica titulada "La Comedia" nos conduce a entender el arte como una fusión de temporalidades, pero con la siempre constante permanencia de la incógnita humana.

¿Qué querías ser de niño?

Yo quería ser astrofísico, pero sucede que en Colombia no se estudia Astrofísica, entonces empecé a estudiar Química. Me di cuenta que el camino que había elegido era muy largo, Química con un posgrado en Astrofísica. Y decidí pasar unos años estudiando Derecho, con un enorme fervor político. Un buen día, tras la muerte de muchos candidatos presidenciales, dije: ¡no, yo quiero algo de paz! Y

me fui por la pintura, por el arte. Había pintado desde niño, aunque nunca estudié pintura.

¿Qué quieres ser ahora?

Sin duda, hoy quiero seguir siendo lo que soy: pintor.

Principal rasgo de tu carácter.

La persistencia.

¿De qué crees que sirve el arte en un mundo tan caótico como el que vivimos?

Pienso que desde el momento que el homínido puede llamarse ser humano es porque tiene la capacidad de hacer esas cosas inútiles que llamamos Arte. Inútiles para comer, para vivir en ellas; inútiles para lo mucho que hacen los demás animales, pero absolutamente necesarias para la existen-

cia. No se puede prescindir del Arte. No se podría entender la cultura en ningún momento de la historia sin entender el arte. A veces los libros nos engañan y nos dicen que la historia de la humanidad es la historia de las batallas y de las guerras, pero no. La historia de la humanidad es la historia de los hechos culturales y cómo estos nos han transformado en lo que somos... para bien y para mal.

¿Qué importancia le das a las palabras? ¿Y al silencio?

Aparentemente todo son palabras, y es sabido que en el Arte Contemporáneo el verbo lo es todo: aquello que quieres decir, aquello que estás diciendo, en qué lugar dónde estás. Así ha sido desde siempre, pero yo creo que, en realidad, el trabajo artístico se define como se define la cadencia musical: no por

el ruido, sino por el silencio. Es en los momentos de mayor silencio que puede hablar la obra.

¿De qué te sientes orgulloso?

De un pequeño museo que fundé en Colombia hace 22 años y que todavía existe, crece y goza de cierto prestigio. Lo fundé con mi papá enfermo. Lo hice porque yo viví una década fuera de Colombia y cuando regresé a la ciudad donde nací dije: "Aquí hace falta un museo". Y hoy puedo decir que si hicimos algo importante fue el museo.

¿De qué te arrepientes?

La vida no da tiempo para arrepentimientos. La vida es un camino y todo son aprendizajes. Al final, cada equivocación, cada derrota, es un camino hacia otra

cosa.

Si te pudieras sentar a platicar con algún personaje histórico, ¿con quién sería y de qué platicarían?

Así como está el mundo hoy en día, me encantaría tener una charla larga y seria con Churchill. ¡Tendría tantas cosas para preguntarle! Un personaje de la talla de esos, hoy cuando el mundo vuelve a dividirse, tiene una vigencia tremenda. Sus palabras frente al fascismo y su posición de resistencia, ante todo.

¿Qué música escuchas?

Soy muy ecléctico, pero la ópera me lleva a la concentración. La música clásica me ayuda mucho cuando estoy desconcentrado. En realidad, cuando escucho música, lo hago para crear una barrera de los ruidos del exterior... y de los ruidos de mi propia cabeza. Pero, sabes, no siempre trabajo con música, a veces trabajo en el más absoluto silencio.

¿Qué harías si fueras millonario?

¡Sería pobre! (Risas) Tengo una lista enorme y premeditada, llevo 56 años estudiando esa lista. (Risas) ¿En qué me gastaría hasta el último peso de esa fortuna rápidamente? Generando un museo más importante todavía y haciendo cincuenta mil cosas hasta volverme pobre.

¿Crees en el destino?

No, no soy de Edipo, soy de Orestes. Yo creo que construimos de alguna manera nuestro destino. Podemos cambiar lo que esté escrito y hacer nuestra parte...

¿Qué es para ti la Cultura, Darío?

La Cultura es lo que sucede cuando no estamos haciendo lo obligatorio.

Rita Gironès, escritora, docente y artista escénica. Catalana y mexicana. Lleva 20 años residiendo en Michoacán trabajando activamente por la cultura. Apasionada de las Humanidades, obtiene el Premio Nacional de Dramaturgia en México, 2022.
 facebook: Rita Gironès
 instagram: ritagirones

02/13

MÚSICA POR ENTREGAS

Julián Carrillo:

13 ideas desconocidas del creador del Sonido 13

MIGUEL SALMÓN DEL REAL

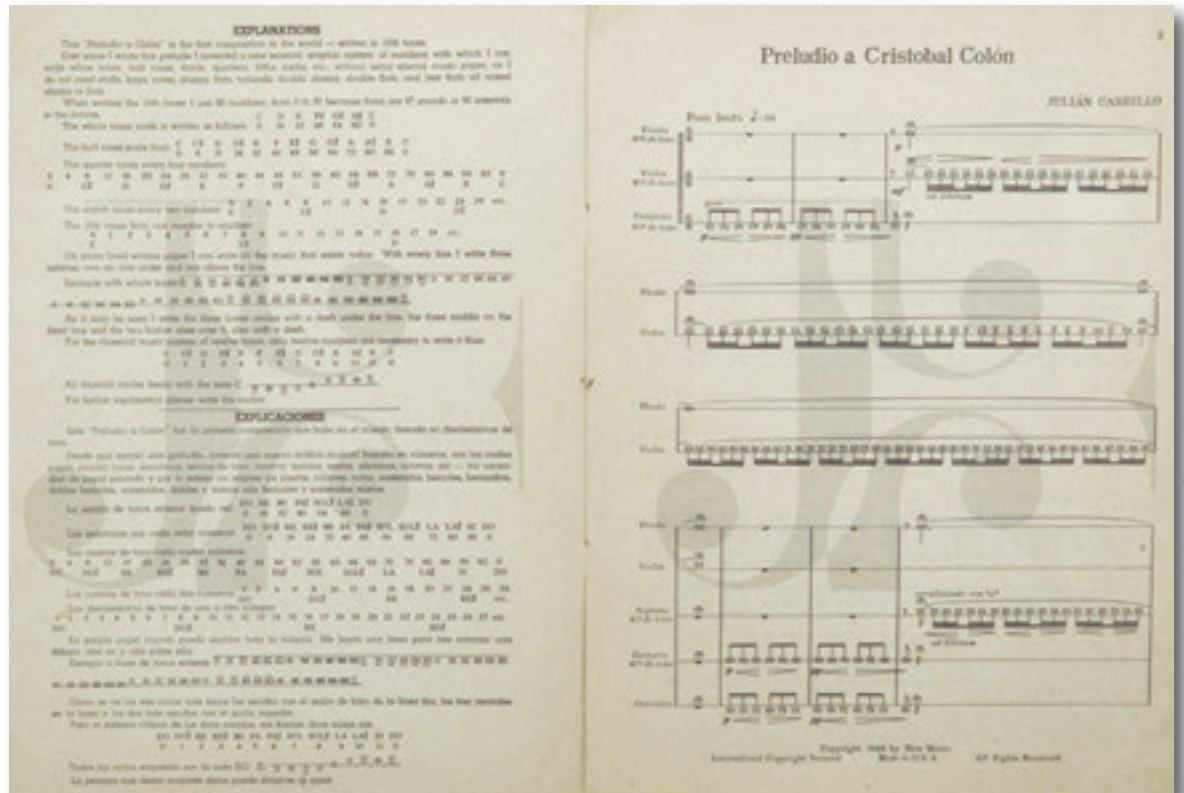
Julio es el mes dedicado a los directores de orquesta. Un mes en que se rinde homenaje a los grandes embajadores de la música, quienes con su batuta transforman partituras en grandes experiencias musicales.

Julio también es el mes dedicado al compositor, director de orquesta, teórico e inventor mexicano Julián Carrillo, nacido hace 150 años, quien fuera en dos ocasiones director del Conservatorio Nacional de Música y también director de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Personaje indiscutible de la historia mexicana, creador del "Sonido 13", comprobando en forma científica y ante decenas de asistentes al Teatro principal, su teoría del microtonalismo, con lo cual logró el reconocimiento a nivel internacional por su investigación y aportaciones a la música.

13 ideas tuyas, prácticamente desconocidas.

En 1913, Carrillo publicó su primer texto teórico, el Tratado Sintético de Harmonía, editado por A. Wagner y Levien en la Ciudad de México. El escrito tuvo como propósito conver-

Fuente: Archivo Julián Carrillo

tirse en la nueva metodología de enseñanza en el Conservatorio Nacional de Música, institución que dirigió a partir del mismo año. Los diecisiete capítulos del tratado siguen la tradición clásica. Acaso el capítulo XII se antoja vanguardista, al exponer principios de

armonía cromática de notable influencia wagneriana.

En aquellos días como estudiante, su curiosidad lo lleva a descubrir lo que llamó Sonido 13: un dieciseisavo de tono arriba de la cuerda «Sol» del violín, el cual produjo al presionarla con el filo de una

navaja.

Miguel Salmón del Real, uno de los directores de mayor solidez de su generación. Compositor, musicólogo e investigador, es actual director titular de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes.

RECOMENDACIONES

LIBRERÍA TRASPATIO

DISFRUTA ESTA SEMANA DE LAS ACTIVIDADES EN TRASPATIO:

Presentación del libro:

“Historias Vivitas y coleando”, de Silvia Escalera
Acompañada de Yuri Bautista y Mónica Chávez
Viernes 25 / 18:00 horas

Taller:

“Mi abuela también es un poema. Ancestros y genealogía en la poesía”
Mercedes Navarro
Cuota de inversión: \$200.00
Inscripciones por MD

Sábado 24 / de 11:00 a 14:00 horas

Presentación del poemario:

“Para sobrevivir al domingo”, de Mercedes Navarro
Acompañada por Georgina Gómez Saucedo
Sábado 24 / 18:00 horas

#autoras #poesia #narrativa #finde #findetraspatio
Bartolomé de las Casas 533, Centro histórico de Morelia

ESPACIO SOLARIS

El cine convulso

JUAN PABLO ARROYO ABRAHAM

Utilizaré la palabra convulso como una forma de “etiquetar” a algunas películas que para mí, han predominado más en su fondo que en su forma; es decir, que su contenido narrativo (y porqué no, poético) va más allá de su estética. Pero no por ello pretendo demeritar la calidad técnica de las mismas, al contrario, hay obras cinematográficas que aparte de contar con un manejo excelso y pulcro en su factura, demuestran, a través de su mensaje, que siempre la historia que se cuenta es más importante que el dominio de la disciplina, en este caso, de la capacidad del autor por hacer películas.

Existen filmes que contienen ambos valores, tanto el estético como el narrativo, donde su sustancia es tan poderosa que llega un momento que nos olvidamos de cómo están hechos y nos dejamos llevar de la mano por su potente intencionalidad narrativa (y poética repito, por lo que a continuación voy a expresar).

En octubre del año 2022 fui festigo, en el Teatro Matamoros, de un evento que dejó un sabor agri dulce en los espectadores ahí presentes. Me refiero a la

exhibición de la película inaugural de la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, *Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades*, del director Alejandro González Iñárritu, ganador de cuatro premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y quien ha puesto a nuestro país en el escaparate del mundo con películas como: *Amores Perros* (1999), *21 gramos* (2003), *Babel* (2005), *Biutiful* (2008), *Birdman* (2014), y *The Revenant* (2015).

Ese viernes de octubre, en el Matamoros, nos encontrábamos un collage de personajes de todos los sabores y colores; cineastas,

políticos, algunos otros que van más por el glamour y varios empresarios patrocinadores de este certamen. Si algo ha caracterizado a este festival es su cartelera disruptiva, sobre todo por las obras que lo inauguran. Recuerdo que cuando, en la edición anterior a esta, se presentó *Annette* de Leos Carax, una gran parte de la audiencia se salió a media función, algunos otros no pudieron ya que eran invitados especiales y estaría muy mal visto, y probablemente algunos más se quedaron porque les gustó la película. Esto no lo sé, solo lo estoy suponiendo.

Pero en cada edición del festival, al final de la función, siempre intento hacer mi estudio de mercado light. Me acerco a los amigos y conocidos y les pregunto su opinión, y pues bien, me he dado cuenta que con este tipo de obras no hay medias tintas, algunos las aman y otros las odian. El caso de *Bardo* no fue la excepción.

Antes de iniciar la película, Iñárritu, un poco afligido por su mala experiencia en Venecia donde abuchearon su obra, e inclusive que, muy en contra de su voluntad, se vio forzado a eliminar más de 30 minutos de metraje, toma el micrófono y después de un largo suspiro, levanta la mirada y nos dice: “no piensen la película, siéntanla”. Al principio estas palabras podrían parecer un cliché, pero ya cuando terminó esta masacre entendí el porqué de su advertencia.

Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades es una película

casi autobiográfica, en donde más allá de describir sucesos, los subjetiviza y los eleva a su máxima expresión poética. Es decir, *El Negro*, nos dice lo que sintió y no lo que vivió. Durante sus 159 minutos de duración nos transporta a través de sus entrañas intentando gritarnos su dolor, sus recuerdos, sus experiencias, sus frustraciones, su percepción sobre el hecho de migrar a otro país y también la relación con su padre, quien se le aparece en un baño con cuerpo pequeño y cabeza de adulto; un papá desproporcionado. Y quiero mencionar esta escena en especial, ya que a muchos nos trastocó pero a otros no, e inclusive provocó algunas risas en la sala.

Hace rato, cuando busqué información sobre *Bardo* en Google, me enteré que esta película está catalogada como comedia/drama! ¿A quién se le ocurrió considerar que *Bardo* es una comedia?. Probablemente la escena del minipapá le haya dado ese matiz de comicidad, pero para mí es absurdo que así sea. Tal vez porque precisamente ese momento de la trama fue uno de los que más me marcó. En mi opinión, con *Bardo*, más allá de querer exaltar sus vanidades, lo que hizo Alejandro González Iñárritu, fue desnudarse. A través de un viaje lleno de emociones, escenas bizarras, fragmentos distorsionados de la historia de nuestro país, momentos poéticos muy de su cosecha, Iñárritu crea su propia versión de sí mismo, y sin tapujos,

nos dice quién es, cómo es, qué siente. Probablemente fue por eso que conecté con *Bardo* más que con sus anteriores películas (y eso que todas me han gustado mucho): por su inocencia, por no ser pretenciosa, por el riesgo que implica mostrarse a sí mismo. Y pues es precisamente justo lo que acabo de mencionar de lo que se le tacha a esta obra, de ser pretenciosa y vanidosa. Yo pienso todo lo contrario. Es más fácil ocultarse en personajes ficticios que mostrarse a sí mismo como uno de ellos. En *Bardo*, el director, que siempre está detrás de cámaras, ahora se pone frente a ella, exponiéndose a fracasar. Y fracasó.

En fin, como alguna vez un amigo me dijo: “el cine es como la comida, es cuestión de gustos”. Esto me lo comentó para aligerar un poco mi tristeza porque a algunas personas no les había gustado una de mis películas. Antes sentía feo cada vez que alguien, ya sea mi abuelita o algún crítico de cine experimentado, mostraba indiferencia o decepción después de ver mi trabajo; pero poco a poco, con el tiempo, le doy cada vez más valor a esa frase tan básica de mi amigo, y he logrado entender que todos somos y pensamos diferente, que en gustos se rompen géneros; pero a la vez he podido reconocer a aquellos que solo atacan por atacar, que desde su frustración critican simplemente porque sí, porque se puede y para algunos hasta porque se debe; que creen que en su misión de vida está la de hacer

pedazos todo lo establecido.

Pero volviendo al Festival de Cine y su postura disruptiva. El año pasado abrió con *Emilia Pérez* (2024), una película dirigida por Jaques Audiard, que trata sobre una abogada mexicana que ayuda al jefe de un cartel a salir del negocio y convertirse en la mujer que siempre soñó ser. El fenómeno *Bardo* se repitió.

Había gente inconforme porque ridiculizaba a la sociedad mexicana, porque estaba llena de clichés, porque el director nunca había visitado México y ¿cómo se atrevía a tocar un tema tan sensible como lo es la violencia y el mundo del narcotráfico?. Pues al igual que con *Bardo*, yo salí impactado, marcado de alguna manera. Ya que ambas películas me sacudieron y se alojaron en una parte de mi cerebro que a ratos revive y me recuerda la tan ya mentada y trivial frase de mi amigo: el cine es cuestión de gustos. Y a eso le podría añadir que nadie tiene una verdad absoluta, de hecho no existe lo absoluto, todo es relativo.

Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades y *Emilia Pérez*, dos de las películas más odiadas en los años recientes, ahora forman parte de mi lista de favoritas. Así de relativo es todo esto. Y así de relativas son también las percepciones y críticas de cada uno; así que tomemos todo con calma y sigamos avanzando haciendo cada quien lo que nos haga sentir vivos.

Espacio Solaris es un espacio de exhibición cinematográfica independiente, alternativo e incluyente ubicado en el corazón de la ciudad de Morelia. También es el hogar del podcast *Butaca 39* y de la *Muestra de Cortometraje Contemporáneo 5C*. IG. *Espaciosolaris* FB. *Espacio Solaris*

ENTREVISTA

Celeste Jaime: “Hay algo especial en trabajar entre mujeres”

VÍCTOR E. RODRÍGUEZ MÉNDEZ

Desde pequeña a Celeste le gustaba dibujar. Se la pasaba dibujando y les decía a su mamá y papá: “Yo voy a ser pintora”, por lo que la inscribieron en el taller de Francisco Rodríguez Oñate en la Biblioteca Pública Central “Francisco J. Múgica”, lo fue su primera aproximación al arte gráfico. Hoy día, Celeste se ve a sí misma como una mujer dibujante, amante de los libros, alguien a quien le gusta colaborar y estar para las demás personas. Además, puntualiza, le pone bastante pasión y ganas a lo que hace, aunado a que se concibe más trabajando en colectivo que en lo individual.

Vista ya como un referente de la escena del arte gráfico en Michoacán, Linda Celeste Jaime Padilla nació el 14 de febrero de 1983 en Morelia. Estudió artes visuales y actualmente se dedica a las artes gráficas, aun cuando su campo laboral es el diseño editorial combinado con la ilustración. “Voy haciendo un cóctel de las cosas que me gustan”, dice la creadora, cuyo trabajo ha sido seleccionado en la Bienal Nacional de Arte Universitario, la Bienal Nacional de Grabado “José Guadalupe Posada” y en el concurso Internacional de Grabado El Caliu, y ha recibido menciones honoríficas en otros certámenes importantes.

De las tres líneas terminales en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Michoacana, ella optó por la gráfica porque “se trataba más de una aproximación al arte a través del dibujo”, asegura en entrevista en su estudio en el sur de Morelia. “Me gustó mucho esa línea, a pesar de que yo no conocía nada de técnicas gráficas”. Hasta entonces su relación con el arte era la pintura y algunas técnicas pictóricas, que era lo que le llamaba la atención y por eso decidió estudiar en la academia nicolaíta.

De su encuentro con las técnicas gráficas recuerda, sobre todo, la manera en la que tenía que sintetizar las formas, olvidándose del

color y únicamente con el alto contraste definir las ideas y plasmar lo que quisiera. Como la terminal de estampa también tenía materias de diseño gráfico, Celeste dijo: “Ah, mira, está muy interesante”. Y, así, fue siguiendo la ruta del diseño gráfico — primero publicitario, luego el diseño editorial —, con el que vino también su acercamiento con la encuadernación y la producción de libros. “Me pareció que los libros fueron un punto de encuentro entre el arte gráfico y el diseño”, señala.

Hoy día reconoce que la Celeste de sus tiempos de universitaria tenía la visión del éxito artístico reflejado en premios, exposiciones

y un trabajo mucho más individual. Incluso, ahora mismo, no se reconoce como artista visual. “Yo digo: soy diseñadora, soy ilustradora, soy creadora en general y me gusta hacer una pieza en este rompecabezas cultural”.

La Celeste Jaime de ahora no se preocupa tanto por las exposiciones ni por la producción personal, sino que concibe el arte y la producción artística como un espacio de intercambio entre el ámbito creativo de la ciudad. “Me gusta aproximarme al arte no sólo desde el aspecto creativo personal con mi obra, sino más bien ver de qué manera puedo acompañar otros proyectos, y ver de qué ma-

La creadora y gestora moreliana le apuesta a la ilustración como un espacio de confluencia entre las artes plásticas y el diseño gráfico.

nera lo que he aprendido en este camino de lo gráfico puede apoyar y potenciar el trabajo de otras personas. Creo que me concibo más ahorita trabajando en colectivo que en individual”.

En este sentido, para la creadora moreliana es de suma importancia involucrarse activamente en el ambiente cultural, tanto en su entorno como con generaciones más jóvenes. Para ello dedica parte de su tiempo en propiciar espacios para la promoción, venta e intercambio de obra, pensando en el crecimiento de quienes se dedican al arte en la ciudad. Es una labor que la hace ver siempre tras bambalinas.

Mujeres: compromiso y concordancia

El sentido colectivo de su labor creativa la ha llevado a tener un acercamiento y un acompañamiento con mujeres, fundamentalmente, lo cual le parece ideal. “Resulta más fácil trabajar entre nosotras. Las mujeres con las que nos hemos acompañado en la creación de distintos proyectos son compañeras de vida con las que nos conocemos desde hace mucho tiempo, y sí hay algo especial en trabajar entre nosotras, cierto nivel de compromiso y concordancia, de atender también ciertos temas”.

Celeste es fundadora de ALTER.nativa Gráfica, empresa orientada desde 2011 al diseño gráfico, editorial y a la encuadernación artística, además de realizar montajes de elementos de apoyo museográfico en muestras de arte; de igual manera, ha desarrollado diversos proyectos colaborativos con otros artistas que, en algunos casos, desembocaron

en libros de artista o proyectos gráficos más completos.

Explica que ALTER.nativa Gráfica fue parte de esa relación con otras mujeres. “Fue un poco sin quererlo, pero lentamente las cosas nos han ido llevando así. Creo que está bien porque así también vamos reforzando, abriendo y cuidando nuestros espacios. Espero que esto nos lleve en un futuro a que podamos tener relaciones mucho más empáticas, y que el trabajo también sea más honesto”.

La ganadora del Premio Dolores Castro 2023 en ilustración afirma que el apoyo entre mujeres las fortalece en muchos sentidos, desde el factor económico que permite tener la solvencia e independencia que necesitan; se trata, apunta, “de echarnos un poquito más la mano entre nosotras para poder estar en igualdad de circunstancias”.

Este contacto personal le permite nutrir su propio trabajo artístico, además de su inclinación por ver libros de arte gráfico y de diseño para conocer diversas editoriales y propuestas gráficas. Actualmente, sobre todo, se ha enfocado más a la ilustración, por lo que le gusta ver el trabajo de otras personas dedicadas a la misma técnica como José Luis Cuevas y Sergio Garval —influencias importantes en sus primeros trabajos en los que tendía más a lo oscuro—, por la manera en la que trabajaban el cuerpo humano y la línea. Su trabajo reciente es “luminoso y colorido, y muy femenino también”, según afirma. “De repente me cansé de tanto blanco y negro y empecé a probar más con el color”. Mariana Motoko es una artista gráfica me-

xicana que le gusta mucho a Celeste, quien la influyó en el sentido sintético de reducir todos los elementos a lo mínimo.

Además, su trabajo como gestora le llevó a ser parte de la coordinación de *Originaria. Gira de mujeres poetas en lenguas indígenas*, un proyecto que promueve y difunde la poesía escrita por mujeres indígenas en sus lenguas originarias de México. “Lo iniciamos en 2018 con Mara Rahab Bautista López y Ateri Miyawatl. Soy muy afortunada de formar parte de esa triada”, señala. Y añade que es un proyecto que constantemente va cambiando su definición y del que ella ha aprendido muchísimo.

Inició generando espacios pequeños de escucha de mujeres que escriben y crean en cualquier otra lengua que no sea el español, de las cualquiera de las otras 68 que se hablan en México, por lo que *Originaria* también está enfocado a la literatura producida por mujeres, “en el afán de seguir reduciendo las brechas, aunque sea poquito, en cuanto a la producción editorial, específicamente en lenguas originarias”.

Celeste Jaime cree que en la actualidad vivimos el decenio de las lenguas indígenas, que implica una revitalización en la edición y publicación. “Sabemos que es algo que se tiene que atender desde hace muchísimos años, y queremos incidir en la medida de nuestras posibilidades”. Es un proyecto que tiene este formato de escucha en el que las mujeres leen su obra en voz alta y también tiene una salida editorial, que es una colección de publicaciones en formato que

editan Celeste, Mara y Ateri y que luego ella diseña y le da su salida física. Se trata de libros en formato de plaqueta que contienen una selección poética de cada autora, aun cuando también han publicado ensayos. Cada edición contiene un mapa que ubica geográficamente el territorio en el que se habla la lengua, que no necesariamente coincide con los territorios convencionales en que están divididos por estados.

Hasta el momento se cuenta con 23 publicaciones y la idea es que siga creciendo la colección.

La ilustración y su momento

El momento que vive Celeste como artista gráfica la ubica en la ilustración, con la que tiene una relación muy estrecha. En su elaboración utiliza varias técnicas e, incluso, puede mezclarlas. Le gusta su carácter sintético, en cuanto a que comunica de una manera más directa. “Para mí la ilustración está a medio camino entre las artes plásticas y el diseño gráfico, entonces es como un espacio de confluencia”, refiere. “El principal medio sigue siendo el dibujo, el trazo directo, que para mí es fundamental. Es algo que nunca he dejado de hacer y que tampoco podría dejar. Aunque tenga computadora, tablet y un montón de cosas por hacer, creo que siempre regresaré al dibujo”.

De ahí que sus temáticas también se hayan modificado en los años recientes, pasando de imágenes más oscuras que obedecían a las tendencias de cuando Celeste era estudiante y a lo que en ese

momento era gráficamente aceptado como arte. Cuenta que después de hacer una pausa en el ámbito creativo para involucrarse más en el diseño, retomó al fin el dibujo con la idea de convertirlo en un medio para volverse a reconocer, para pensarse y sentirse, para ver qué estaba pasando por dentro de ella, según dice. “A partir de ahí he estado generando obra que tiene más color y que alude mucho a lo femenino, a mi ser mujer. También tiene que ver con un momento en el que yo necesitaba reconocirme y saber hacia dónde quería seguir avanzando en muchos aspectos de mi vida”.

En tanto, Celeste Jaime —quien cuenta con tres muestras individuales y más de 25 colectivas— aprovecha este impulso creativo y prepara varios proyectos, como una serie nueva de dibujo en la que curiosamente pretende regresar al blanco y negro y explorar el formato del códice. En la cuestión editorial, añade, siempre “hay proyectos a futuro, eso nunca se detiene”.

Y también prosigue en su tarea de generar un nuevo espacio de venta, como Tinta Bazar, que tuvo que cerrar hace unos meses. Finaliza: “Sigue el pensar y repensar cómo procurar espacios para la venta de la obra y productos de diferentes creadores, eso es algo que traigo siempre en la cabeza y espero que sea un proyecto que en algún momento se concrete maravillosamente”.

Víctor Rodríguez,
 comunicólogo, diseñador gráfico
 y periodista cultural.

VÍCTOR RAMÍREZ

NOS VEMOS EN EL CINE

CCC: 50 años de imagen e imaginación

JAIME VÁZQUEZ

En el mes de abril de 1961 se publicó el primer número de la revista *Nuevo cine*, la aventura editorial de un grupo de críticos, realizadores, cinéfilos, responsables de cineclubes, todos amantes del séptimo arte.

En ese año la cartelera cinematográfica anunciaba, entre otras películas, *Los siete magníficos*, *Ben-Hur*, *El botones*, *La noche de las narices frías*, y las mexicanas *El analfabeto*, *Ánimas Trujano* y *Santo contra el cerebro del mal*. Comenzaba una década de cambios sociales y culturales en el mundo.

La nota que abrió la primera entrega de la revista se tituló *Manifiesto del grupo Nuevo cine*, documento colectivo que había sido publicado en enero de ese año en el suplemento cultural del diario *Novedades*, el histórico *México en la cultura* dirigido por Fernando Benítez.

El grupo "nuevo cine" estaba integrado entonces por José de la Colina, Rafael Corkidi, Salvador Elizondo, Emilio García Riera, Jomi García Ascot, Carlos Monsiváis, Heriberto Lafranchi, Gabriel Ramírez, José María Sbert, Luis Vicens, José Luis González de León y Julio Pliego. Con el paso de los siete números el equipo fue cambiando. La revista se dejó de publicar en agosto de 1962. Fueron siete números que dieron mucho de qué hablar en el medio cultural.

El grupo declaró como objetivo central del manifiesto el compromiso por "La superación del deprimente estado del cine mexicano", por lo que "deberán abrirse las puertas a una nueva promoción de cineastas...".

Uno de los puntos fundamentales para la superación de nuestro cine, afirmaban, era "...la fundación de un instituto serio de enseñanza cinematográfica que específicamente se dedique a la formación de nuevos cineastas". Un anhelo de muchos años y de varias generaciones que tomaba forma de proclama.

En 1963, bajo la dirección de Manuel González Casanova, se funda el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

(CUEC), hoy Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC), institución de la UNAM. Nació así un primer impulso a la formación de cineastas con el sello universitario.

En 1975, el 15 de julio, comienza sus labores el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), dirigido por Carlos Velo y Manuel Michel, con el "padrinazgo" de Luis Buñuel, quien asumió el papel de presidente honorario de la institución.

Se cumplen este mes de julio 50 años de vida de una institución que ha crecido al ritmo de las décadas en estructura, oferta educativa y prestigio nacional e internacional.

Lo más relevante: las películas, el trabajo creativo y las obras

de varias generaciones de jóvenes que ingresaron al CCC se han sumado a la riqueza cultural del país.

Con el cortometraje *Límite* (1977), Juan Arturo Brennan se convirtió en el primer egresado del CCC. Un año más tarde, filma *La mentirosa*, también bajo la producción de la escuela.

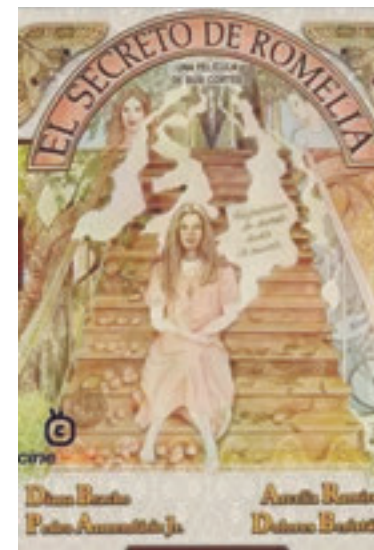
La primera ópera prima en largometraje: *El secreto de Romelia* (1988) de Busi Cortés, con Diana Bracho, Pedro Armendáriz, Lola Beristáin y Arcelia Ramírez, entre un numeroso elenco.

Producciones de alumnos del CCC han obtenido las "Palmas de Oro" en el Festival de Cannes: en 1994, el cortometraje de animación *El héroe*, de Carlos Carrera, y en 2007 *Ver llover*, de Elisa Miller.

Alrededor de 40 generaciones de jóvenes han sido parte de esta historia de cinco décadas, con producciones que han obtenido reconocimientos en México y el mundo.

El llamado, la voz de un grupo de apasionados del cine que se transformó en el manifiesto de *Nuevo cine* en 1961, que recogía ecos de otras generaciones y otros tiempos, se extiende hoy en diversas instituciones dedicadas a la formación, capacitación, estudio, resguardo del patrimonio, divulgación y promoción del cine en nuestro país.

El CCC cumple 50 años. Es una institución en la que cada generación renueva la juventud de su propósito, o como la escuela se define a sí misma: "Somos un es-

pacio de exploración, aprendizaje y producción donde la imagen cobra vida".

Imagen e imaginación, como decía Luis Buñuel, padrino del CCC: "Afortunadamente, en algún lugar entre el azar y el misterio yace la imaginación, la única cosa que protege nuestra libertad, incluso a pesar del hecho de que la gente continúe intentando reducirlas o matarlas a ambas".

Jaime Vázquez, promotor cultural por más de 40 años. Estudió Filosofía en la UNAM. Fue docente en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha publicado cuento, crónica, reportaje, entrevista y crítica. Colaborador del sitio digital zonaoctaviopaz.

@vazquezjaime

HISTORIAS PARA MAMÁ

Sobre los cuerpos que gritan en silencio

YAZMIN ESPINOZA

"Camino hacia el ventanal, siempre juego a que lo atravieso y me corto entera, siempre quiero cruzar mi propia sombra"

- Ariana Harwicz,
"Matate, amor"

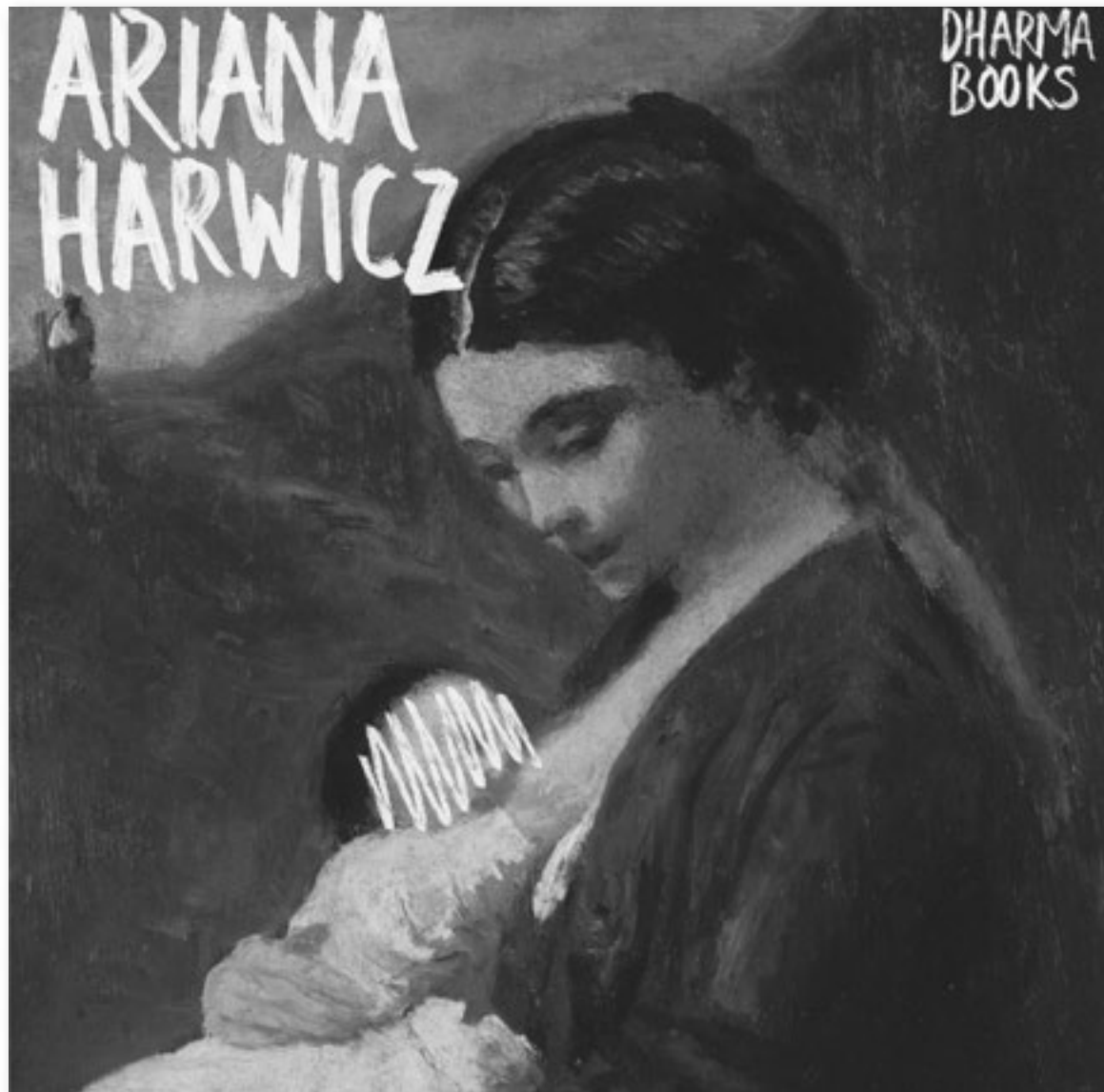
Hay libros que una sabe que va a recordar aunque no quiera. *Matate, amor*, de Ariana Harwicz, es uno de ellos. Lo terminé hace un par de semanas y todavía se me eriza la piel al recordarlo, como si las palabras de la protagonista se hubieran quedado pegadas a mi piel. Es una novela breve, de lectura rápida en teoría, pero de esas que se te meten en el estómago. No por la historia, que es mínima, sino por la intensidad con la que te lanza, sin advertencia, a la cabeza de una mujer que está al borde de todo: del colapso, del bosque, del matrimonio, de la maternidad. Y también de sí misma.

"Camino hacia el ventanal, siempre juego a que lo atravieso y me corto entera, siempre quiero cruzar mi propia sombra".

No hay introducción ni preámbulo. Estás ahí con ella, en esa casa con salida al bosque, donde vive con su esposo y su hijo pequeño. Pero la casa es apenas un escenario. El verdadero escenario es la mente de esta mujer. Una mente salvaje, rota, deseante, muchas veces violenta. No es una lectura cómoda, pero tampoco creo que ese haya sido el propósito.

Matate, amor ha sido descrito como un "thriller campestre", pero yo diría que es más bien una caída libre hacia la incomodidad. Hay cuchillos, sí; hay escopetas y vecinos que también parecen salidos de una pesadilla rural. Pero lo más filoso del libro es el deseo. El de ella, que no se contiene ni se acomoda. El que no se niega ni se justifica. El deseo de desaparecer, de alejarse de su familia, de lastimarlos, de lastimarse. De desear a otros. De no desear al hijo. De no cumplir con lo que se espera que sea una madre.

Es brutal y, al mismo tiempo, hermosamente escrito. Aunque también tengo que decir que al principio el lenguaje me costó.

Las metáforas, las frases que parecen irse por la tangente me hicieron sentir muy confundida, incluso pensé dejarlo. Pero luego entendí algo: yo no estaba allí para entenderla, ni para juzgarla. Estaba para acompañarla, como testigo incómoda, de su quiebre emocional.

Es un monólogo interno, histérico, verborrico, lleno de imágenes que a veces abruman. Pero si te dejas llevar, ocurre algo extraño: te conviertes en un eco de su mente. No estás leyendo a la protagonista, eres la protagonista por un momento. Y eso da miedo. Porque lo que te dice no es tan ajeno como debería.

En una entrevista, Harwicz dijo algo que me quedó resonando mucho: "La maternidad

me parece algo como de ciencia ficción, es una de las vivencias más enloquecedoras que una mujer pueda tener. Esa locura de que se forme un cuerpo dentro del tuyo y que luego lo expulses y que después tengas que amarlo para siempre es una identidad un poco falsa." Y ahí, creo yo, está el núcleo de esta novela. La maternidad como imposición, como ficción cultural, como trampa emocional. En un país como México, donde las madres son casi santas y se espera que el amor por los hijos sea automático, absoluto y puro, leer algo así es una provocación. Y es también un respiro.

Porque aunque no todas las maternidades son oscuras, tampoco todas son luminosas. Hay

mujeres que se sienten fragmentadas por la experiencia. Mujeres que no se reconocen en el papel de madre. Mujeres que, como la protagonista de este libro, se preguntan qué significa haber perdido la libertad, el cuerpo, el deseo. Y a veces también la razón.

En otro fragmento, ella dice: "¿Cómo es que yo, una mujer débil y enfermiza que sueña con un cuchillo en la mano, era la madre y la esposa de esos dos individuos?" Y yo pienso en cuántas veces he escuchado, en charlas entre amigas o en conversaciones silenciosas con otras lectoras, esa sensación de no saber cómo llegamos ahí, a esos roles que se nos dieron sin preguntar.

Matate, amor no es una historia amable, pero tampoco es una

denuncia. Es una exploración honesta a veces cruel, a veces delirante, de lo que puede pasar dentro de una mente que no encaja. No esperen giros narrativos ni redenciones. Lo que hay es tensión, pulsión, palabras afiladas como cuchillos, y una protagonista que se nos mete bajo la piel, nos sacude, y después nos deja solas. Mirando el bosque. Escuchando, quizás, un llanto que no está.

¿Lo recomiendo? Sí, pero con advertencia: no es un libro para encontrar consuelo, sino para enfrentar lo que muchas veces callamos. Porque ser madre no significa siempre sentir amor. Y porque hablar de eso, por difícil que sea, también es una forma de sanar.

Además, *Matate, amor* ya ha dado un salto al cine: su adaptación, titulada *Die, My Love*, protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, se estrenó con gran aceptación en el Festival de Cannes 2025. La película, dirigida por Lynne Ramsay (de *We Need to Talk About Kevin*), se sumerge en el mismo laberinto mental que la novela, explorando la depresión posparto y la psicosis con tonos oscuros y escenas que rozan lo surreal. Su recepción fue imponente: una ovación de pie de al menos nueve minutos, reconocimiento de críticos y audiencia que destacaron la valentía del texto y la interpretación cruda de Lawrence. Ahora, con MUBI adquiriendo los derechos para su distribución en América y Europa, su lanzamiento comercial es inminente, y se espera que llegue a salas estadounidenses en otoño de 2025.

Datos del libro

Autora: Ariana Harwicz
 Editorial Anagrama
 160 páginas
 Año 2016

Yazmin Espinoza. Comunicóloga enamorada del mundo del marketing y la publicidad. Apasionada de la literatura y el cine, escritora aficionada y periodista de corazón. Mamá primeriza. Lectora en búsqueda de grandes historias.

TRASPATIO LIBRERÍA

Recomendaciones para este verano

MARA RAHAB BAUTISTA

Llega el verano y con él un montón de novedades en el mundo editorial. Si te gustan los libros, si te gusta la lectura, seguramente ya tienes trabajando a los algoritmos de tus redes sociales llenas de las novedades veraniegas de este año. El verano se ha vuelto una oportunidad para anunciar con mucha fuerza las novedades de la segunda mitad del año. El verano nos lo presentan como estos días de sol, mar, playa, risas y mucho tiempo para leer, puede ser que sí, que tengamos algunos días de sol de mar, de alberca y de tiempo para leer; también puede ser que no, que sean días con niñxs, con vacación en casa, para hacer todas esas acumuladas de enero a julio, citas, personas y pendientes. Acá les invitamos, sin importar como pinta tu verano, a buscar siempre ese espacio para leer, para conectar con otras posibilidades para ampliar nuestras posibilidades, para ser otrxs, para tener otras respiraciones. Queremos invitarte este verano a que tomes un libro y te dejes llevar por esta frase tan común, “un libro es un viaje”, y que sea la entrada para viajar, compartir, platicar.

Una vez dicho eso, compartimos nuestras recomendaciones-novedades para este 2025: Vamos a comenzar con el premio Mauricio Achar 2024, el libro se titula *Nadie recuerda su propia muerte* de Berenice Andrade, Medina; esta novela combina la narrativa con la tragedia y el humor negro, en un relato de contrastes que expone la frágil tela que divide el pensamiento mágico del científico.

Otra novedad, es el libro titulado *fieras interiores* del zoólogo y naturalista Andrés Cota, en este nuevo libro, Andrés nos guía por un territorio fascinante y perturbador como el cuerpo humano, habitado por criaturas microscópicas y parásitos que moldean en silencio lo que somos; Andrés se aventura a la literatura que entreteje con humor algunas reflexiones científicas con memorias fami-

liares, es un libro que nos invita a concebir el organismo humano como un sistema feroz.

Una tercera novedad bastante esperada es el libro de Cazzu, la cantante de reggaeton bastante cuestionada en el medio de la música. Su libro se titula: *Perreo. una revolución*, en el Cazzu nos comparte lo que cuesta ser una mujer que destaca en un género musical tan machista, y cómo fue (como a toda mujer exitosa, virtuosa y virtuosa) que le pidieron explicaciones de su carrera.

La raíz que no desaparece es el esperadísimo nuevo libro de Alma Delia Murillo, en el narra la tragedia colectiva de nuestros desaparecidos; lo hace con indignación y dolor, pero también con amor, lucidez y el humor vital que empuja a seguir leyendo, y el que ha caracterizado su escritura. Alma Delia a través de su talento en la escritura y su mente brillante ha conseguido tener una comunidad, fiel y bonita de lectorxs.

Otra novedad, es *Polvazo* (título no folclorizado para México editado por Anagrama en España) de Katharina Volckmer, una novela situada en un call center que con una mirada tierna y escandaloso humor negro, explora grandes temas de las sociedades capitalistas contemporáneas, como la soledad, la pérdida, los sueños no realizados y el deseo insatisfecho de quienes creen no merecerlo.

La joven poeta, Yolanda Se-

gura ha publicado en Planeta, el libro titulado *Vimos casas hundirse*, una novela de iniciación a la disidencia, amorosa, sexual y familiar. Una reconstrucción sobre el poder político y económico que van tramando sus leyes para construir nuestro futuro.

Otra novela de Planeta de una escritora joven, editada a principios de año es de la autora, Elena Piedra titulada *Una nota de fuego y nada más*. Novela íntima, sobrecogedora, abrasadora, ópera prima de esta escritora en donde se exponen las dolorosas motivaciones de un crimen muy trágico, pues es en el seno familiar y en el espinoso lazo de la maternidad.

Otro lanzamiento de verano es la nueva novela de Sabina Orozco, titulada *Malas decisiones*, Sabina fue Premio Nacional de Poesía Joven 2021, ahora debuta con una novela contemporánea que interroga las ideas que tenemos sobre el enamoramiento y sus peligros.

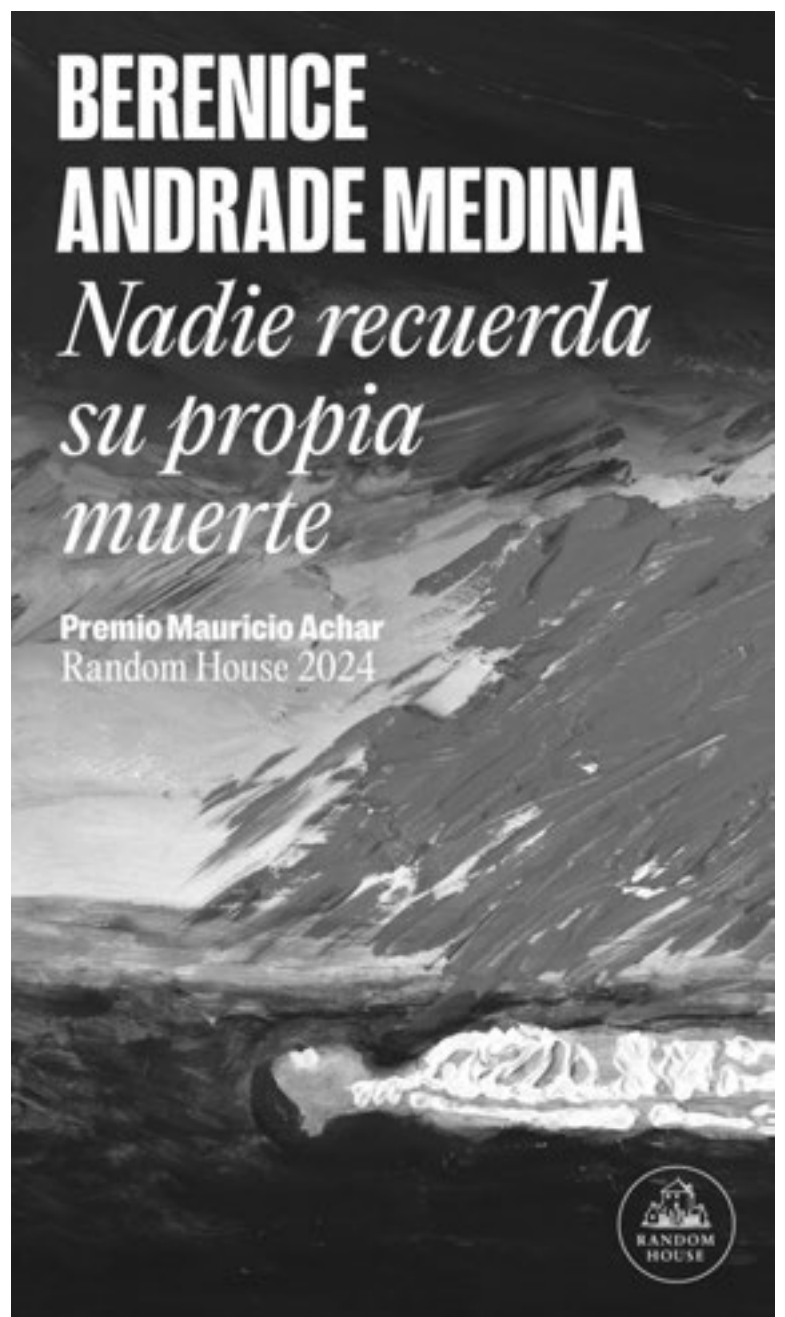
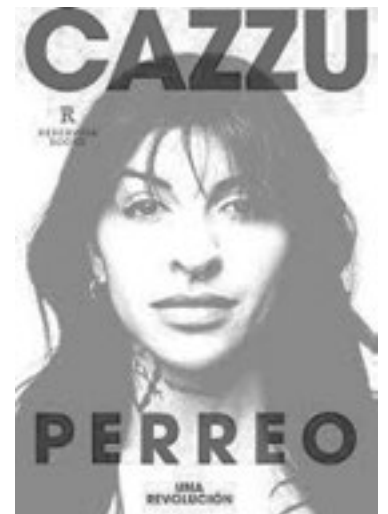
Esperamos que les gusten algunos de estos títulos, y tomen su boleto al viaje que decidan. Les deseamos un rico verano, nos leemos en quince días.

Traspatio Librería es un proyecto de promoción de la biodiversidad, la edición independiente, la literatura y la escritura de mujeres. Ofrecemos un espacio de diálogo y encuentro.

Ig: @traspatiolibreriamorelia

Fb: @traspatiomorelia

Twitter: @traspatio_el

VERTEBRAL

Enrique Luft: un artista germano p'urhépecha

ERANDI AVALOS

Enrique Luft-Pavlata nació cerca de Linz, Austria el 9 de agosto de 1931. Su nombre de pila fue Gerold Heinz Luft-Pavlata.

Viniendo de una familia checo-germana acaudalada, recibió una educación privilegiada y, a pesar de las dificultades de la época por la Segunda Guerra Mundial, su infancia y juventud estuvieron llenas de amplia formación intelectual. En 1946 su familia regresó a Alemania, donde Luft-Pavlata estudió matemáticas y física en la Universidad Técnica de Munich. Sin embargo, decidió que quería ser artista y se aventuró a viajar a Berlín en plena posguerra, presentando su examen de admisión y siendo aceptado en la entonces Academia de las Artes de Berlín. Su talento llamó la atención de sus profesores, entre ellos, los reconocidos Hans Jaenisch y Max Kaus. Este último lo recomendó para que le otorgasen la beca *Die Studienstiftung des Deutschen Volkes* de la Fundación Académica Nacional de Alemania.

Entre 1959 y 1960, fue becado por el gobierno francés para estudiar grabado en el legendario Atelier 17 de París, con Stanley William Hayter. En este periodo participó en exposiciones colectivas en esa ciudad y en Berlín, Munich, Wolfburg y Hannover; algunas al lado de sus amigos y colegas Peter Klasen y Georg Baselitz.

Tras el éxito de la exposición *Obras Maestras del Arte Mexicano*, curada por Fernando Gamboa para el Pabellón Mexicano de la Feria Internacional de Bruselas en 1958, Gamboa preparó una versión titulada *Arte de México y Mesoamérica*, que itineró por varias ciudades de Europa, entre ellas Berlín en 1959. La sede fue la Academia de Artes de Berlín, donde estudiaba Luft-Pavlata, quien fue invitado a colaborar en el montaje de la exposición. Allí conoció a Teresa Dávalos, museógrafa y etnóloga, encargada del núcleo de Arte Popular en dicha exposición. Después de una corta relación se casaron en Viena, en 1959 y decidieron radicar en Mé-

CRÉDITOS: ACERVO LUFT-PÁVLATA

xico. Estos planes representaban una locura para los profesores de Luft-Pavlata, especialmente para Max Kaus, ya que su carrera despegaba con la fuerza de un artista que se preveía llegaría lejos. Desembarcaron en Veracruz. Recuerdo que Luft-Pavlata me contó entre risas, que al llegar presenciaron el desfile por la conmemoración de la Batalla de Puebla, el 5 de mayo; al ver a niños y adultos caracterizados de militares y guerreros armados, pensó entre divertido y nervioso: «Aquí no voy a durar mucho». Pero por otro lado, según dijo más tarde, también sintió haber «Llegado a casa y pisado tierra santa». Desde entonces mantuvo una muy buena amistad con Fernando Gamboa y con muchos artistas e intelectuales del círculo de su esposa Teresa, en la Ciudad de México.

El 21 de julio de 1961 comenzaron a vivir en Pátzcuaro, Michoacán, en donde Teresa fungió como Directora del Museo de Artes y Oficios del Instituto Nacional de Antropología e Historia y él como restaurador-conservador de monumentos históricos y bienes culturales en la Dirección de Monumentos Históricos del

Instituto Nacional de Antropología e Historia; participando en la excavación de la yácata descubierta en las instalaciones del museo. Posteriormente, fue también director de este museo y asesor de trabajos de restauración. Luft-Pavlata castellanizó su nombre, siendo conocido desde entonces como don Enrique Luft. Con este acto, declaró su integración a la cultura mexicana y específicamente a la michoacana, sin por ello perder nunca su peculiar personalidad.

Después del fallecimiento de Teresa Dávalos en 1985, Luft-Pavlata decidió quedarse en Pátzcuaro, donde ya había echado raíz. Solía decir con orgullo: «Soy el único y el mejor germano-p'urhépecha del mundo». Para su fortuna se encontró en la región con colegas que se convirtieron en amigos: Ralph Gray, James Thomas, Bridget Bate Tichenor, James Metcalf, Ana Pellicer y María Luisa Puga, entre otros. También entabló amistad con albañiles, carpinteros, picapedreros y otros artesanos. Decía que se sentía muy cómodo entre los obreros y que él mismo se consideraba uno de ellos. En esos círculos tuvo sus primeros

El mechudo.

El Zarzal.

Lotería

CREDITOS: ACERVO LUFT-PAVLATA

contactos con el mezcal, bebida que valoró y promovió mucho antes de que fuera aceptada por las clases sociales más favorecidas.

A la par de su trabajo como empleado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, continuó creando su obra personal, experimentando con varias técnicas plásticas y con conceptos que distaban mucho del ambiente provinciano donde vivía, pero a la vez mantenían ciertas referencias con lo regional y cotidiano. Decidió trabajar alejado de los centros cosmopolitas de arte, fiel a sus búsquedas estéticas y esto le permitió forjar su carrera de una forma muy honesta consigo mismo. No hay forma de saber cómo se hubiera desarrollado su carrera de haber permanecido en Europa, pero posiblemente su obra sería reconocida a nivel internacional. Prefirió y defendió el anonimato, siempre admirando a los creadores medievales por concebirse como artesanos y no como artistas. Aun así, disfrutaba mucho los halagos hacia su obra.

Luft-Pavlata resultó ser un gran conservador, restaurador y arquitecto. Protegió a ultranza la arquitectura colonial en la región lacustre de Pátzcuaro, que data del siglo XVI en adelante. Trabajó activamente en la Junta de Conservación local. Su labor incluyó trabajo físico y de concientización hacia los dueños de las construcciones y hacia sacerdotes jóvenes que pretendían cambiar la apariencia de las iglesias para que lucieran «más modernas». Restauró múltiples edificios y espacios, como el atrio del Antiguo Colegio Jesuita, el Museo de Artes y Oficios, originalmente Primitivo y Real Colegio de San Nicolás Obispo. Su restauración más ardua y brillante, el Templo de Santiago Apóstol de Tupátaro, le tomó veinte años: conocido como la «Capilla Sixtina de América», se encontraba prácticamente en

ruinas cuando Luft-Pavlata inició su trabajo.

Como arquitecto sus construcciones combinan elegancia, innovación y tradición. Siguió los consejos de su amigo el arquitecto Eduardo Pareyón Moreno, quien le decía: «Para arquitecto se nace, no se hace uno. Usted aprenda y haga. No se preocupe por estudiar». Así, diseñó y construyó varias casas en Pátzcuaro, incluyendo las dos suyas. También diseñó la mayoría de sus muebles, que su compadre el carpintero Gregorio Pérez, realizó con impecable técnica.

Hombre de espíritu renacentista, Luft-Pavlata también fue escritor y traductor. Escribió más de mil haikus y poemas punks que llamó «garabatos literarios». En 1992 la Universidad Pedagógica Nacional publicó su libro *La barca lunar en la entrada de servicio*, como parte de su serie *Los cuadernos del acordeón*. En este libro la escritora María Luisa Puga escribió la introducción y Alain Derbez el epílogo. También tradujo el libro *La Diosa Blanca* de Robert Graves, con quien mantuvo amistad por correspondencia. Compartió con Graves el interés por la alquimia; y durante años investigó y experimentó con todo tipo de materiales. Su taller, debido a sus experimentos y gusto por la alquimia, tenía ese halo de laboratorio propio de los talleres de pintura antiguos. Tuvo un respeto casi sacro por los materiales que utilizaba. Consideraba que los materiales hacían a la obra dependiendo de sus características inherentes, y que el artífice de las obras debía fusionarse con el material para lograr una buena pieza.

Disfrutaba de mostrarse ante el mundo como restaurador o arquitecto, pero su trabajo plástico en México se convirtió en algo casi privado. Su trabajo se caracteriza por la libertad de aquel que no crea para agrandar o para ven-

La gran diferencia.

der; sin embargo sus obras se encuentran en colecciones privadas de México, Estados Unidos y Europa. Creó dibujos a lápiz y con carboncillo, litografías, grabado en metal, pinturas al óleo, pintura en vidrio, instalaciones, collage y *ready-made*; para los que usó madera, metales, hilos, figuras, y una cantidad enorme de objetos encontrados, u objetos de uso común descontextualizados. Una de sus técnicas predilectas fue una muy popular entre los pintores del siglo XV: el temple a la caseína, que llegó a dominar a la perfección.

Así fue Luft-Pavlata: combinó lo medieval, renacentista, moderno y contemporáneo tanto en su vida personal como en su obra. Fue admirador de los artesanos medievales, de Leonardo da Vinci y de Picasso. Se inspiró también en los conceptos dadaístas, que integró a su estilo personal.

Las amplias series de su trabajo, a grandes rasgos, comienzan con la obra que realizó en Berlín, más cercana al expresionismo, y también con influencias manieristas. Más adelante vino su etapa surrealista, de la que quedan muy pocas piezas, ya que la mayoría fueron obsequiadas,

vendidas o reemplazadas, dado que pintó nuevas obras sobre éstas. En los años 80 inició su serie *Erótica*, en la que retomó recortes de revistas para adultos y los llevó a un grado estético muy refinado, colorido y erótico. En su serie de obras de jugadores de fútbol americano, llamada por él «tauromaquia moderna», usó el pretexto del movimiento, que conjugado con el estatismo de objetos descontextualizados, proyecta una contradicción atrayente e inquietante. En estas dos series vemos un mayor grado de dominio del trazo y el manejo del color, así como una gran madurez compositiva.

También exploró conceptos y figuras utilizando más de una técnica. Entre ellos se destacan la tabla para cortar pan, que se convertiría en figura persistente en pinturas, instalaciones escultóricas, pintura en vidrio con base de madera, pintura y técnicas mixtas. Así mismo, los clips, clavos y alambres retorcidos, muy comunes en los escombros de las construcciones mexicanas, en donde colaboró como arquitecto y restaurador, constituyeron un motivo recurrente. Estos temas pueden verse en litografías y en gran cantidad de pinturas con fondo verde y con frases en alemán gótico, que convierten cada obra en un *Poster Painting*. Al respecto, contaba que durante su educación básica, en cajas que contenían arena muy fina, él realizaba ejercicios caligráficos una y otra vez. En ocasiones estas frases se relacionan directamente con lo representado; mientras que en otras, no tienen ninguna correspondencia directa. Luft-Pavlata dotó de personalidad a estos clavos, clips y alambres antropomorfizándolos, pero no figurativamente, sino conceptualmente. También los pintó tal cual, sin llevarlos a estas conceptualizaciones, aunque generalmente dándoles una carga

simbólica. Experimentaba jugando sobre un papel hasta llegar a una composición final y luego los pintaba. Igualmente pintó objetos encontrados al azar, colocándolos en contextos diversos, sobre un fondo verde característico de toda la última etapa de su producción.

Algunos títulos de sus obras son misteriosos. En ocasiones pareciera que no tienen relación alguna con lo representado, o que su relación es muy íntima, casi secreta; como si nos estuviera compartiendo un pensamiento que no puede ser revelado en su totalidad, pero que nos da pistas para entrar en el mundo que crea y recrea en su obra.

Después de enviudar Luft-Pavlata se casó con Lucy Carpentieri. Ella gestionó y organizó varias exposiciones en México y en Estados Unidos, destacando una magna exhibición retrospectiva en el Centro Cultural Clavijero de Morelia, Michoacán, México en el 2011, gestionada y curada por una servidora, y que tuve el honor de trabajar para Enrique Luft registrando y catalogando más de mil obras estando él en vida.

Políglota, creativo, inteligente, culto, crítico, irónico y lúdico, Luft-Pavlata falleció el 17 de enero del 2014 en Pátzcuaro, Michoacán. Ojalá que algún día, aquél que al reencontrarse en México con su viejo amigo Georg Baselitz le dijo al saludarlo «el artista alemán más conocido viene a visitar al artista alemán menos conocido» tome el lugar que le corresponde en la Historia del Arte.

Erandi Avalos, historiadora del arte y curadora independiente con un enfoque glocal e inclusivo. Es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte Sección México y curadora de la iniciativa holandesa-mexicana "La Pureza del Arte". erandiavalos.curadora@gmail.com