

Jueves

cultura • arte • patrimonio

ENCANTA con su oboe

Montserrat García domina con gran maestría el oboe y el corno inglés y es principal de sección de la **OSIDEM** y de la Orquesta **Filarmónica del Tzintzuni**, además de ser profesora en la **Facultad Popular de Bellas Artes** e integrante del Ensamble **Danaus**. A los ocho años estuvo en el coro infantil de la **Escuela de Música de Zacatecas**, cuyo efecto fue definitivo para su dedicación a la música clásica

¡ PÁGS. 6 y 7C !

VOZ SUI GENERIS

Arturo Estrada, pasión ancestral por el dibujo

El pintor y muralista michoacano ha cultivado una larga y productiva carrera sumando más de 8 décadas de creación artística | PÁG. 3C |

SOLARIS

Las 100 mejores películas del siglo

El **New York Times** ha publicado la lista de las 100 películas favoritas de este primer cuarto de siglo. Los resultados dados a conocer sorprenden a los amantes del cine

¡ PÁG. 5C !

CARTELERA CULTURAL

SECRETARÍA DE CULTURA
DE MICHOACÁN

DISFRUTA DE LAS EXPOSICIONES QUE EL CENTRO CULTURAL CLAVIJERO HA PREPARADO PARA TI, EN ESTA TEMPORADA DE VERANO:

SALAS 1 Y 2

EXPOSICIÓN PICTÓRICA: "ARTURO ESTRADA, 100 AÑOS DE VIDA"
EL ARTISTA DE LA LUZ Y EL COLOR
PERMANENCIA: FEBRERO DE 2026

SALA 4

EXPOSICIÓN PICTÓRICA: "HEREDAMOS LIBERTAD, LEGAREMOS JUSTICIA SOCIAL"
50 AÑOS DEL ESCUDO Y LEMA OFICIAL DE MICHOACÁN
DE FIDEL RAMÍREZ Y AGUSTÍN CÁRDENAS
PERMANENCIA: AGOSTO DE 2025

SALA 6

NODO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE JOSÉ PINTO MAZAL
PERMANENCIA: NOVIEMBRE DE 2025

SALA 7

EXPOSICIÓN DE GRAN FORMATO
"RAÍCES QUE CRUZAN", DE DANIEL MAYO Y PINEAPPLE
PERMANENCIA: SEPTIEMBRE DE 2025

SALA 10

CIRCUITO DE IMAGEN EXPERIMENTAL
LABORATORIO DE MEDIOS DIGITALES
PERMANENCIA: AGOSTO DE 2025

PARA CONOCER TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA EN MICHOACÁN, VISITA:

[HTTPS://CULTURA.MICHOACAN.GOB.MX/NOTICIAS/CARTELERA-CULTURAL-DEL-28-DE-JULIO-AL-03-DE-AGOSTO-DE-2025/](https://cultura.michoacan.gob.mx/noticias/cartelera-cultural-del-28-de-julio-al-03-de-agosto-de-2025/)

MODOS DE VER

VÍCTOR RAMÍREZ

Manos mágicas

* **Con sus manos**, esta artesana de la tercera edad crea verdaderas obras de arte en barro. Actualmente expone y vende sus productos afuera del excolegio jesuita en Pátzcuaro.

* **La alfarería** es considerada una de las industrias más antiguas, con orígenes que se remontan a nuestros antepasados, quienes utilizaban esta técnica para crear utensilios y otros objetos esenciales.

* **El proceso** de alfarería implica transformar la arcilla en cerámica, a menudo sumergiéndola en agua para facilitar el modelado y luego darle la forma deseada.

* **Históricamente**, la alfarería ha sido una actividad practicada por mujeres, transmitiéndose conocimientos y técnicas de generación en generación, especialmente en comunidades indígenas y rurales.

Sumario

JUEVES, 7 de agosto de 2025

2C Cartelera de la Secretaría de Cultura de Michoacán

2C MODOS DE VER - Fotografía de Víctor Ramírez.

3C ENTREVISTA / Voz Sui Generis Arturo Estrada, iconografía de la vida real, por Rita Girònes.

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

4C Recomendaciones: Centro Cultural Allende 637

5C CINE / Espacio Solaris. Las 100 mejores películas del siglo, por Sandra Aguilera.

6 y 7C ENTREVISTA. Monserrat García: el encanto del oboe y la fragilidad humana, por Víctor Rodríguez Méndez.

8C CINE / Nos vemos en el cine. Emily Cranz: pequeño y hermoso ciclón, por Jaime Vázquez.

9C LIBERTADES / Traspatio. Cultura, escritura y derechos humanos, por Mara Rahab Bautista

10 y 11C CINE / Vertebral. Cocodrilos, cine para despertar conciencias, por Erandi Avalos

12C LIBROS / Historias para mamá. Sobre Adaptarse, sin perderse, por Yazmin Espinoza.

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

Arturo Estrada, iconografía de la vida real

RITA GIRONÈS

El apoyo afectuoso de sus padres fue crucial para que de niño no soltara los lápices. Una pasión ancestral por el dibujo que sólo algunos pequeños podrían entender. También sus maestros lo alentaron a seguir su fijación por embarrar colores en las telas. La escuela se encargaría de encauzar ese talento. Niño voluntario para pintar murales en las Fiestas Patrias de la escuela. Niño vencedor de un concurso de dibujo promovido por la marca *Palmolive*. Niño feliz de conseguir el primer premio: ¡puros jabones! De jovencito se arrimó a Don Miguel Moreno, el imaginero de Panindícuaro, y junto al hacedor de imágenes religiosas, aprendió el oficio de la talla de madera. Un camino lleno de vicisitudes juntando casualidades. Fue estudiante, docente y posteriormente director de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" del INBAL. Conocido como "el Güero" por todos sus maestros y apodado como uno de los "Fridos" por pertenecer al selecto grupo de discípulos de Frida Kahlo y Diego Rivera. Un puñado de muchachos "capaces de imitar la naturaleza". Especialista en la práctica pictórica del cotidiano mexicano, desde lo indígena a los mercados; de las escenas de enamorados a la presencia de la muerte; de las injusticias sociales y represión a las manifestaciones de protesta. Sencillo, afable, nada estridente, fiel a su causa y a su estilo, Arturo ha recibido múltiples condecoraciones, la última y más representativa, la Medalla de Oro de Bellas Artes en su especialidad de Pintura. El pintor y muralista michoacano ha cultivado una larga y productiva carrera sumando más de 8 décadas de creación artística. Actualmente, se presenta su más reciente exposición en Palacio Clavijero, fue inaugurada el 30 de julio, coincidiendo con su aniversario número 100. Hoy celebramos su bellísima centuria de compromiso, congruencia y sensibilidad.

¿Qué quería ser de niño?

Creo que yo nací pintor y moriré pintor. En realidad, dibujaba y dibujaba sin saber cuál sería mi camino. Mi papá me daba colores y me dejaba rayar libremente con la única condición que no lo hiciera en la pared, ¡sólo en un cuaderno! (Risas)

¿Qué quiere ser ahora?

Un pintor. Quiero seguir siendo lo mismo que soy.

Háblenos de la importancia de los colores.

Me quedaría con el rojo, el amarillo y el azul. ¡Qué belleza los colores primarios, secundarios y terciarios! Y después el blanco y el negro que no son colores, sino auxiliares. Porque la misma importancia tienen los

colores como la luz y la sombra. Es tan necesaria la sensibilidad para trabajar las sombras y los claros...

¿Cuántas horas dedica al día a pintar?

Ahora ya casi no pinto, ¡soy un flojo de primer orden! Pinto solamente cuando me dan ganas. A veces cuando me levanto, otras al mediodía, pero no tengo horario.

¿Espera usted que le llegue la inspiración?

No la espero.... Yo nací con el don de dibujar y entré libremente a lo figurativo. He dibujado sin esperar la inspiración con la suerte de poder pintar cualquier cosa.

De todas las Bellas Artes,

¿qué lo llevó a encaminarse a la pintura?

Probablemente fue el ambiente en la escuela. Yo cumplía mis tareas, pero esperaba el momento de poder dibujar.

¿En qué favorece el arte a este mundo?

Yo empecé pintando ingenuamente como lo hace un niño, pero es al crecer que uno se va dando cuenta de las cosas: el lugar dónde vive, las circunstancias de vida, incluso el desarraigo de las tradiciones de los pueblos... No sé si el arte pueda ayudar a comprender el mundo, pero en mi forma de expresión he tratado que así fuera. Es una manifestación que me ha ayudado a vivir y, bueno, yo ando observando el mundo a través del arte.

¿Cómo percibe usted el arte contemporáneo, la pintura concretamente?

Hoy en día los jóvenes artistas se expresan como debe ser. Si están en un ambiente tradicional de artistas, seguirán la onda del momento. Pero si no –y son la mayoría– expresarán sencillamente lo que sienten, y de eso se trata.

¿A quién admira artísticamente hablando?

Tuve la suerte, con apenas 17 años, de ser alumno de los más grandes pintores de ese momento. Diego, Orozco, Frida, fueron mis maestros, ¡los principales artistas de la época! Frida fue mi primera maestra, con ella llegué a la escuela y con ella seguí hasta que partió. Por su enfermedad teníamos que ir todos los días a su casa de Coyoacán. Allí se daban las clases...

La cercanía con sus maestros le permitió aprender las técnicas, pero también la quintaesencia del artista en esa convivencia. ¿Cómo fueron ellos como maestros?

Recuerdo a Frida muy entusiasta para enseñar y también para corregir lo que uno hacía. En ese momento, yo escuchaba cualquier indicación. Me decía: "No, mira, fíjate que la luz viene de aquí..." Y luego: "Observa bien, ¡acá hay sombra y acá hay luz!". Diego Rivera siempre me dio plena libertad para que yo me desarrollara y la con-

fianza de poder expresarme mejor. Con Orozco hice algunos trabajos, pero mis maestros más cercanos fueron Diego y Frida, pues con ellos aprendía en su casa.

¿Qué cualidades considera importantes para ser un pintor?

Yo diría que ganas de hacer las cosas y la voluntad de imitar a la naturaleza. Ahora hay muchas maneras de aprender. ¿Te gusta el dibujo? Usa negro y blanco. ¿Te gustan los colores? Pues usa con todos los que puedas integrar y di lo que necesites expresar. ¡No hay cuidado! Hoy todo se admira, se trata de hacerlo.

¿De qué se siente orgulloso?

De mi familia. Con la anuencia de ellos, estimularon esta manía que tuve de andar rayando y en lugar de decirme "no lo hagas", me alentaron siempre a seguir creando. En mi familia todos tienen sensibilidad para el dibujo, pero yo me desarrollé en el camino artístico.

¿Es más difícil hoy dedicarse al arte?

Creo que el momento para dedicarse a esto sigue siendo igual. Si tienes un buen maestro, sabrá encaminarte bien para que puedas desarrollarte en el arte. Antes, en las tardes se dedicaba uno más al dibujo que a ninguna otra cosa y desde ahí es que te van estimulando. Mi actitud de aprender era muy clara, aunque nunca pensé en un futuro como artista.

¿Qué es para usted la Cultura, Arturo?

La Cultura es muy necesaria. Desde la escuela en nuestra formación, vamos descubriendo nuestra vocación. Con la ayuda de los maestros, uno va fijándose en lo que podría desarrollarse, ¡ellos te encauzan! Los maestros son fundamentales para el desarrollo de la Cultura.

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

04/13

En esta cuarta entrega sobre Julián Carrillo, uno de los compositores mexicanos más importantes y pionero de la música microtonal, quien no solo utilizó el violín para sus experimentos, sino que también, compuso obras utilizando sus sistemas microtonales, incluyendo cuartetos de cuerda y piezas para orquesta. El violín fue un instrumento fundamental en el trabajo de Carrillo, aquí te lo cuento...

13 ideas tuyas, prácticamente desconocidas

4/13 En el mismo tratado de instrumentación, Carrillo propuso afinar el contrabajo por quintas, de acuerdo con el mismo arreglo del violoncello: Do, Sol, Re y La; naturalmente, una octava abajo. Se trata de la misma afinación de las violas, la cual, asimismo, debería ser replicada por el violín una octava arriba. De este modo, los cuatro instrumentos de arco a distancia de una octava entre cada sección harán que el ensamble gane calidad sonora; afinación, timbre y sonido de conjunto.

Al componer obras para violoncello solo, Carrillo concibió una variante singular: en lugar de las

cuatro cuerdas convencionales del instrumento. Desde 1927 había aplicado un razonamiento similar al escribir para violín solo, en sus Tres estudios a base de cuartos de tono en forma de sonatina, para violín de tres cuerdas.

Miguel Salmón del Real, uno de los directores de mayor solidez de su generación, compositor, musicólogo e investigador. Como director huésped ha dirigido cerca de 50 orquestas en 17 países, además de 20 coros, 11 ensambles y 240 solistas provenientes de 30 nacionalidades. Ha estrenado más de 150 obras escritas en el siglo XXI por 80 compositores mexicanos vivos. Entre 2012 y 2015 fue director titular de la Orquesta Sinfónica de Michoacán; y entre 2017 y 2023 de la Sinfónica Sinaloa de las Artes.
 TW @migueldelreal

RECOMENDACIONES

DISFRUTA DE LAS PRÓXIMAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO CULTURAL ALLENDE 637

CONCIERTO

En el marco del centenario del natalicio del maestro Celso Chávez Mendoza, el Centro Cultural Allende 637 se viste de gala para recibir a la mezzosoprano Guadalupe Solórzano, acompañándose con su guitarra, por diferentes escenarios en el mundo. Es una oportunidad imperdible para hacer una celebración a la vida y disfrutar de la interpretación de canciones populares como los corridos, los huapangos, las canciones campiranas, las rancheras y los boleros. Viernes 15 de agosto / 19:00 horas. Entrada libre.

EXPOSICIÓN

"El mundo del otro, bitácora de viaje", de Rafael Tangaxoan Hurtado Formado en la Escuela Nacional de Historia, de vocación docente, Rafael transforma su mirada en imagen: una cámara que no solo registra sino interpreta. Su obra recorre arquitecturas que respiran historia, costumbres y rostros.

Domicilio: Allende 637, Centro histórico de Morelia
FB. Allende 637

Las 100 mejores películas del siglo

SANDRA AGUILERA ANAYA

¿Cuáles son tus películas favoritas de este primer cuarto de siglo? Es una pregunta que me hago frecuentemente, yo que me considero una cinéfila sin mayores conocimientos cinematográficos, pero con un honesto amor por ver historias que me conmuevan y me sacudan, que me transformen constantemente en un ser humano distinto, más empático y dialogante con el universo. Para mí eso significa el cine, el poder de sentir las historias que no has vivido pero que, sin embargo, haces tuyas.

Recientemente el New York Times ha publicado la lista de las 100 películas favoritas de este primer cuarto de siglo, de acuerdo con la opinión de directores, actores y personajes influyentes de Hollywood, sobre las mejores películas estrenadas a partir del 1 de enero de 2000. Los resultados sorprenden, pues en mi caso, muchas de ellas no las he visto, otras ya las tengo en mi lista de pendientes: *El proyecto Florida* (2017), o *El ladrón de orquídeas* (2002); otras fueron súper taquilleras en su estreno, pero a la distancia solo guardo de ellas un buen recuerdo, es el caso de *Gladiator* (2000) o *El señor de los anillos* (2001). En cambio, a muchas las considero irrelevantes, como: *Pantera Negra* (2018) o la polémica cinta que, en su momento, fascinó a varios: *Todo en todas partes, al mismo tiempo* (2022).

Consideradas entre las tres mejores películas votadas, están: *Parásitos* (2019) con la que concuerdo en lo absoluto, por ser una película en la que caben todos los géneros, tanto la risa como el llanto, pero también el horror y la ironía. *Petróleo sangriento* (2007) definitivamente no está en mi lista personal, y *Mulholland drive* (2001), del legendario David Lynch.

Si yo pudiera emitir mi voto, tres son indispensables, aunque no pertenecen a esta lista: *El secreto de sus ojos* (2009), película argentina catalogada como drama/crimen, donde la trama gira en torno a un asesinato,

#1
Parasite
Bong Joon Hoo
2019

#2
Mulholland Drive
David Lynch
2001

#3
There Will Be Blood
Paul Thomas Anderson
2007

#4
In the Mood for Love
Wong Kar-wai
2001

#5
Moonlight
Barry Jenkins
2016

#6
Sin lugar para los débiles
Ethan Coen, Joel Coen
2007

#7
Eterno resplandor de una mente sin recuerdos
Michel Gondry
2004

#8
Get Out
Jordan Peele
2017

#9
El viaje de Chihiro
Hayao Miyazaki
2002

#10
La red social
David Fincher
2010

aunque el sentido de la historia habla sobre recuperar un amor que no fue. La segunda es *Blue Jasmine* (2013) con la magistral actuación de Cate Blanchett, reconocimiento que si se encuentra en *Tar* (2024), pero se entiende que no esté dentro de las 100 mejores películas ya que, Woody Allen ha sido borrado de cualquier reconocimiento que pueda darle la comunidad

hollywoodense. Y la tercera es una comedia que no me canso de ver, por ese afán que tenemos de postergar la vida y no vivir en el presente, *Cuestión de tiempo* (2013) con la estupenda actuación de Bill Nighy.

Y si de gustos y géneros se trata, concuerdo con varias historias que, si están en esta lista, y que me siguen causando una genuina emoción cada que las

vuelvo a ver. La primera es *Amélie* (2001) joya del cine francés, con Audrey Tautou como protagonista, con la que comparto la misma emoción de *Amélie* por esos instantes de felicidad que se presentan a diario, como descubrir pequeños detalles que nadie nota o meter la mano en una bolsa de semillas. Pequeña *Miss Sunshine* (2006) filmada a través de un

road trip cruzando los Estados Unidos en combi, que hace una familia disfuncional para llevar a la más pequeña a participar en un concurso de belleza infantil; historia que muestra lo más genuino que tenemos, y que vamos perdiendo cuando dejamos de ser niños, como la autenticidad y la ingenuidad; en contraste con un mundo complejo y vacío, que solo da valor al cuerpo estilizado, al rostro perfecto y a la moral desabrida. Por último, *The arrival* (2016) una joya con un final redondo que te regresa de golpe hacia donde inicia todo, la esencia de la vida. Podrías confundirte con una historia más de ciencia ficción, pero, es mucho más que eso, para mí superior a *Interstellar* (2014) que también guarda un lugar en la lista.

Varias escenas resultan entrañables y están dentro de estas 100 mejores películas. Son escenas que se han vuelto icónicas y que, sin duda, reflejan el momento actual. Me fascina ver a Scarlett Johansson recorriendo las calles de Tokio en *Lost in translation* (2003) y me conmueve hasta las lágrimas, lo que sucede dentro de un apartamento parisense en *Amour* (2012). Aunque Her con Joaquin Phoenix fue filmada en el lejano 2013, hoy vuelve a nuestro presente con total contundencia. Y *La peor persona del mundo* (2021) es de esas historias que pueden parecer irrelevantes, pero que digieres después de varios días de darle vueltas en tu cabeza.

Aunque faltan muchas más, este recuento solo reafirma en mí que compartir historias bien contadas, ya sea a través de la literatura o del cine, nos hace más empáticos y más humanos y para mí, esto es indispensable.

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

Montserrat García: el encanto del oboe y la fragilidad humana

VÍCTOR E. RODRÍGUEZ MÉNDEZ

El oboe es un instrumento musical de viento-madera muy singular, cuya evocación es elegante y sutil. Tiene, también, un tono poderoso, noble y gratificante. Charles Baudelaire escribió en un poema: “Hay perfumes frescos como carne de niño, dulces como los oboes, verdes como las praderas”. Por su delicado sonido y riqueza sonora es el preferido de muchos oyentes y ha sido inmortalizado en obras cuspide como el Concierto para Oboe en C Mayor K.314 de Mozart, las piezas de cámara para oboe y piano de Robert Schumann y, por supuesto, el Concierto para Oboe, Cuerdas y Continuo en Re Menor BWV 1059 o el Concierto para Oboe y Violín in C Menor de Johann Sebastian Bach, además de compo-

La música mexicana reflexiona sobre su experiencia profesional como oboísta y participante de varios proyectos musicales desde Morelia

siciones de Alessandro Marcello, Georg Philipp Telemann, Joseph Haydn y Richard Strauss, entre muchas otras.

Se trata de un instrumento popular desde la antigüedad (surgió en Egipto en el 3000 a.C con el nombre de abud) y que, además, ha sabido adaptarse a los tiempos modernos y a otros escenarios (Ennio Morricone lo hizo más famoso con su «Gabriel's Oboe» de la banda sonora de La Misión e, incluso, la banda británica de pop alternativo The Dream Academy tenía a Kate St. John tocando el oboe en varias canciones).

El nombre oboe proviene de la palabra francesa hautbois que

significa “madera alta” o “madera fuerte”. Para Montserrat García, oboísta desde hace dos décadas, este instrumento es “mágico y maravilloso, muy temperamental”, a la vez que su fragilidad lo hace compatible con la misma experiencia humana. Además, tiene “uno de los sonidos más dulces” que ella jamás haya escuchado, según dice. “Siento que es muy expresivo, que me habla intensamente —al menos a mí— muy adentro. Eso fue lo que me hizo enamorarme de él. Sentí que era el sonido más penetrante y, por tanto, el que más resonancia había tenido en mi cuerpo, aún no sé cómo explicarlo”.

Amor a primera vista

Montserrat García Campos se refiere a sí misma como una mujer mexicana, músico común que se dedica a tocar un instrumento llamado oboe, además del corno inglés, que pertenece a la misma familia instrumental. Nació en Ensenada en 1987, aunque su familia es de Zacatecas y desde hace diez años vive en Morelia, desde donde es principal de sección de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (OSIDEM) y de la Orquesta Filarmónica del Tzintzuni, además de ser profesora de oboe en la Facultad Popular de Bellas Artes de la UMSNH y es integrante fundadora y líder del Ensamble Danaus, entre otras actividades y participaciones profesionales. “Me veo como una persona ordinaria que busca vivir de la música en Mé-

xico”, señala en entrevista una cálida tarde de verano en el Centro Cultural Allende 637. “Soy una persona tenaz, líder de grupo que trabaja en beneficio de mi comunidad y en beneficio del arte en mi ciudad”.

A los ocho años formó parte del coro infantil de la entonces Escuela de Música de Zacatecas, cuyo efecto fue definitivo para su acercamiento y dedicación a la música clásica. Recuerda que era una niña muy activa porque, además, iba a clases de ajedrez, ballet, inglés y computación. De todo ello, por lo que más sintió una fuerte afinidad fue la música, la cual también le reveló la necesidad de no sólo tocar, sino hacer cosas por los demás. “Siempre me he sentido una educadora al querer compartir eso con mis

hermanos y mis vecinos; fundé mi propio coro de niños, pero se acabó pronto cuando a mis hermanos y vecinos les empezó a cambiar la voz. Eso me hizo estar más cercana a querer involucrarme en una carrera de música. El canto me gustaba, pero no me llenaba profundamente. Y cuando en la escuela de música en la que estudiaba coro me preparaba para un propedéutico, me presentaron todos los instrumentos y me enamoré del oboe”.

Se enamoró, recalca, del timbre y extraño sonido del instrumento, de sus particularidades. “Empecé a tocarlo a los 13 o 14, y cuando cumplí 15 mi regalo fue un oboe, porque era lo que quería. Y desde entonces la vida me ha ido moviendo”.

Antes de cumplir los 18 entró a la licenciatura en Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un breve periodo de una estancia de seis meses en el Kärnten Konservatorium de Austria como parte de una beca para estudios en el extranjero (2013). Casi al acabar la carrera -se graduó Cum Laude- ganó la audición de principal de oboe en la OSIDEM y eso la trajo a Morelia, el lugar de operaciones para sus diversos proyectos.

Con el oboe, reitera, fue amor a primera vista y oída; y surgió así por el sonido que le evocaba. Con el entusiasmo que le despierta su implemento musical, considera que Johann Sebastian Bach es el mejor compositor para hablar de este instrumento. El genio alemán, de hecho, escribió muchas obras para oboe (también para oboe d'amore y corno inglés), sólo en menor en nú-

mero que las que hizo para teclados. ¿Las mejores obras para este instrumento son la de Bach?, le pregunto a Monserrat. “Yo pienso que sí”, responde de inmediato. “Los músicos decimos: Papá Bach, porque es música increíblemente compuesta desde un lugar tan humilde y sincero por una persona que no tenía un ego grande, porque él trabajaba en una iglesia, ésa era su chamba; él lo veía como el zapatero que va a hacer bien sus zapatos. Para él eso era la música; su idea de buena manufactura no venía de hacerse famoso o de hacerse rico, sino de hacer música bella para él y para las personas que lo rodeaban”.

La maestra de la Fred Fox School of Music en la Universidad de Arizona recomienda particularmente el Magnificat BWV 243, en el que Bach integra varios solos de oboe, además de las Cantatas (todas tienen solos de oboe), los Conciertos para el oboe en La Menor y en Do Menor y -por si faltara- los seis Conciertos de Brandeburgo (BWV 1046-1051).

Un instrumento exótico y cercano

“El oboe es dulce y taimado; es expresivo y un tanto exótico y cercano”, añade Monserrat. “El oboe sirvió en la literatura para representar voces femeninas, pero también para representar música árabe aun cuando el oboe es francés. Tiene un aire de alta cultura y, al mismo tiempo, de algo muy arrabalero”.

Acorde con estas facetas de su instrumento, la ejecutante mexicana cree que las y los solistas

tienen “ciertas manías” similares, porque en general es gente muy ansiosa, según afirma, obsesionada incluso con la humedad y la presión de los ambientes, porque esos factores afectan seriamente a la caña del oboe (también llamada lengüeta), que es muy delicada. “También somos personas que aprendemos. Hay instrumentos -como el violín o el piano- que son muy famosos y que no tienen el elemento de que algo va a fallar en algún momento, porque son instrumentos perfectos en cierta manera”.

Del oboe, agrega la instrumentista, le gusta lo humano que puede llegar a ser, porque, por más bien que pueda tocarlo alguien, en cualquier momento se puede romper la caña y sobreviene la falla garrafal. En ese sentido, este riesgo es algo “muy cercano a la experiencia de la vida del ser humano: cuando en cualquier momento algo puede fallar y tú tienes que aprender a vivir con eso”. Es, por tanto, ese elemento de fragilidad lo que la hace tan allegada al oboe. “Todos los oboístas que conozco son felices, porque han aprendido de la fragilidad de nuestro instrumento; y porque es temperamental, todo eso lo hace mágico y maravilloso también. Nada más cercano a la vida, ¿no?”.

Como ejecutante admira especialmente a su maestro suizo Thomas Indermühle, considerado el mejor oboísta del mundo durante muchos años, y con quien Monserrat sigue aprendiendo al ser parte del grupo internacional de oboístas profesionales de la Fundación Nacional de Oboes de Colombia, comunidad que integra a instrumentistas de Colombia, Costa Rica, Argentina, Perú y México.

Además de ser ganadora de distinciones académicas y otros reconocimientos, Monserrat García ha participado en festivales, congresos y concursos internacionales. También ha integrado diversas agrupaciones de música de concierto como sinfónicas, ensambles de cámara y como solista. Esta experiencia en conjunto la define de forma clara: “Lo que más me gusta es hacer música con mis amigos”.

Siempre busca trabajar con gente con la que se sienta cómoda, agrega, que tenga una visión parecida a la suya y con quien comparta su amor por el quehacer artístico. “Para que un producto musical sea exitoso debe tener detrás mucho tiempo, esfuerzo de trabajo y dedicación y mucho amor. Es como cuidar a un niño chiquito, tiene que haber mucho amor detrás para que puedas criarlo

VÍCTOR RAMÍREZ

de la mejor forma”.

Hace siete años fundó el Ensamble Danaus por la necesidad de encontrar un espacio en el que hubiera “mucho amor por algo” y ver hasta dónde lo podían llevar. A la fecha, el grupo ha dado varias giras por el país, lo cual la hace “sentirse bendecida”. Por otra parte, ser integrante de la OSIDEM le aporta un orgullo muy especial, al grado de sentir personalmente mucha responsabilidad de cuidar la institución michoacana y dar lo mejor de ella para que siga perdurando. Y de Tzintzuni, orquesta que recientemente se reactivó con varias presentaciones en Morelia, Monserrat asegura que es “un proyecto increíble” con el que se siente contenta de estar haciendo conciertos. “También es una orquesta de amigos, con quienes nos juntamos por las ganas de hacer música juntos”.

De su rol como profesora en la Facultad de Bellas Artes, dice que le inspira mucho enseñar y compartir algo a los demás. Trabajar con gente joven, añade, le hace sentir la pertenencia a una comunidad, lo cual es muy importante y le encanta.

En noviembre de 2023, la también integrante honoraria del Ensamble de Música Antigua de Zacatecas presentó su hasta el momento único disco llamado Neoboe: Música Mexicana para Oboe/Corno Inglés con Piano o electrónica, que realizó con una beca nacional de creadores escénicos, para el que comisionó música nueva y también reestrenó música de compositores como Jorge Córdoba, Diana Syrse, Andrea Sarahi y José Gurría-Cár-

dena, entre otras y otros. “Para mí era muy importante hacer una producción mexicana con música mexicana para oboe compuesta y tocada por músicos mexicanos, y que tuviera un lugar en el mar de contenido que se está haciendo hoy en día, sobre todo porque el oboe está relegado y somos pocos ejecutantes en la esfera mexicana”.

Monserrat García asegura con mucho convencimiento que se siente “un poquito loca” porque le encanta hacer muchas cosas, y siente que se le acaba la vida y quiere ver qué más puede hacer. “Soy muy afortunada de tener la agrupación y los respaldos que tengo, que me costaron mucho esfuerzo, pero que afortunadamente hay gente que aprecia mi trabajo y me apoya para estar al frente de varios proyectos que están funcionando”. En suma, no oculta su alegría y satisfacción con lo que le pasa actualmente. “Ahorita es un gran momento de mi vida y estoy muy agradecida por todo lo que tengo y, al mismo tiempo, tengo un deseo de apoyar, de aprovechar este momento como un reflector para también compartirlo con los demás”.

Última pregunta, le digo, a bote pronto, porque se tiene que ir a un ensayo: si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo y escoger otro instrumento, ¿lo harías? Responde tajantemente envuelta en una gran sonrisa: “¡No, nunca! El oboe es mágico, es especial. Es parte de mi vida”.

*Víctor Rodríguez,
comunicólogo, diseñador
gráfico y periodista cultural.*

VÍCTOR RAMÍREZ

NOS VEMOS EN EL CINE

Emily Craz:

pequeño y hermoso ciclón

JAIME VÁZQUEZ

En *Breve historia del cine mexicano. Primer siglo, 1897 a 1997*, Emilio García Riera escribe: "Varias actrices de bellos cuerpos, pero de escasa o nula experiencia previa en su oficio, como las norteamericanas Emily Craz (...) y Elizabeth Campbell, la italiana Maura Monti, la francesa Jacqueline Fellay y la noruega Eva Norvind, ilustraron una suerte de erotomanía cosmopolita del cine mexicano que cobraría mayor vuelo en los años siguientes".

García Riera se refiere al inicio de los años sesenta, la década de la rebelión, el rock, las minifaldas, amor y paz, del rechazo a la guerra, el estallido de la conciencia social y los derechos civiles, erupciones en diversas partes del mundo.

De padre alemán-norteamericano y madre mexicana (Evangelina, de Sinaloa), la pequeña Emma se convirtió en Emily muy pronto. Su pasión por el baile fue el combustible en los escenarios diversos en su natal Tucson. La niña de sonrisa franca, de cabellera oscura, celebraba con bailarines mexicanos el Día de la Independencia o a la Virgen de Guadalupe, fechas patrias en el ritual de la casa.

Emily adolescente trabajó como bailarina en Las Vegas y de ahí emprendió su carrera como cantante y bailarina en México.

Grabó *Ahora o nunca*, versión en español del clásico del repertorio napolitano 'O sole mio, de Giovanni Capurro y Eduardo di Capua, que Elvis Presley cantó en inglés como *It's Now or Never*.

Emily también grabó el éxito de Perry Como *Papa Loves Mambo*, y *Mi tonto amor*, que popularizó Connie Francis. Era 1961, el amanecer de la naciente fiebre por el rock and roll, cuando en México se tomaban los éxitos extranjeros para adaptarlos al español.

Después de su paso por programas de variedades musicales en la televisión, Emily llegó al cine en 1963 en *Jugándose la vida*, de Arturo Martínez, drama policiaco protagonizado por Da-

goberto Rodríguez.

Manuel Muñoz y Alberto Mariscal la incluyen en *Las Chivas Rayadas* (1964), comedia futbolística estelarizada por Manuel Espino Clavillazo y la alineación completa del campeónísimo Club Guadalajara.

Junto a Fanny Cano (Huetamo, 1944- Madrid, 1983), Emily vive otro drama: *Frente al destino* (1964, Juan José Ortega).

Acompaña a Enrique Guzmán y a Libertad Lamarque en *Canta mi corazón* (1964, Emilio Gómez Muriel), cine juvenil de canciones de moda, romance y mucha moraleja.

Con Armando Silvestre, los luchadores René Copetes Guajardo y Karloff Lagarde, Emily le entra a los costalazos en *Los endemoniados del ring* (1966, Alfredo B. Crevenna).

En coproducción entre México y Argentina, junto a Chucho Salinas y Marco Antonio Muñoz, participa en *Muchachos impacientes* (1966, Julio Saraceni), capítulo romántico y rocanrolero con las estrellas argentinas Juan Ramón, Simonette y la Miss Argentina Lidia Díaz, además del campeón de boxeo Ringo Bonavena.

Dirigida por Miguel M. Delgado suma a su filmografía otro drama policiaco: *Cargamento prohibido* (1966), historia de drogas, balazos y detectives.

Con la pareja cómica de Viruta y Capulina actúa en *La cigüeña distraída*, enredo para toda la familia escrito por Roberto Gómez Bolaños.

Es *Josefa en Seguiré tus pasos* (1967, Alfredo B. Crevenna y Félix A. Ramírez), una aproximación idílica a la vida religiosa de José Mojica, que actúa de sí mismo.

Con Alberto Vázquez y Fernando Luján (versión sesentera de Pedro Infante y Luis Aguilar) se hace un lío de amor en *Caballos de acero* (1967, Miguel M. Delgado).

Termina la década a tambor batiente: *Pasión oculta* (1968, Alfredo B. Crevenna), *Bañame, mi amor* (1968, Emilio Gómez Muriel), *Despedida de casada*

(1968, Juan de Orduña), *Muñecas peligrosas* a la que le siguió *Con licencia para matar* (1969, Rafael Baledón), y ya en 1970 con *Sexo y crimen* (Alberto Mariscal), en un duelo pasional con Enrique Lizalde.

En esos años, de pronto, pausó su carrera artística y se retiró a la vida privada.

Emily Craz falleció en Houston, Texas, el 22 de julio pasado.

Con cerca de 20 películas, discos, presentaciones en cabaret y televisión, fue figura central en los sueños de los espectadores de los sesenta y setenta.

La vemos bailar como si de eso dependiera su vida, con su minivestido sicodélico y su cabellera negra. Ahí permanece, en la pantalla, sonriendo al público, invitándonos a mirarla como un pequeño y hermoso ciclón en la

memoria, para ilustrar "una suerte de erotomanía cosmopolita del cine mexicano".

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.

TRASPATIO LIBRERÍA

Cultura, escritura y derechos humanos

MARA RAHAB BAUTISTA

Los derechos humanos son algo que, por lo general, damos por sentado; es una herencia que no debe ser robada a las siguientes generaciones. Pero, como sabemos estos derechos no existen de manera unidimensional, sino que deben ser promovidos, defendidos, divulgados y protegidos cada día. Una y otra vez en la historia reciente hemos aprendido que no podemos permitirnos retroceder en dignidad, igualdad y justicia. Esto posiblemente es más tangible en un mundo tan globalizado como el de hoy, donde se presentan las muchas caras de la desigualdad. La búsqueda de la igualdad para que todos tengamos los mismos derechos no es fácil, pero es vital e importante recordar que todavía falta mucho por caminar. Aquí unas recomendaciones de libros para recordarnos que todos merecemos tener los mismos derechos sin importar la nacionalidad, la zona geográfica en la que habitamos, el color de piel, la lengua

que hablamos, la religión, la educación, el género. Todas las personas, pequeñas y grandes, tenemos y merecemos los mismos derechos, debemos trabajar para consolidarlos.

En este sentido, los libros -en su mayoría- han sido desde sus inicios una gran herramienta en la discusión sobre el respeto a los derechos humanos, narrando luchas y teniendo en cuenta que la igualdad no es una aspiración sino un derecho para todxs. No solo la lectura nutre nuestras mentes, sino que fomenta una visión intelectual y empática que nos ayuda a comprender y sentir las historias de un mundo agraviado.

El siglo XIX nos ofreció grandes mentes como Fiódor Dostoyevski, León Tolstói y George Eliot (Mary Ann Evans), dándonos novelas sobre moralidad, justicia, política, que rodean la cuestión de la libertad, los derechos sociales, en el estado legal y los cambios sobre la sociedad. Su legado nos sirve como recor-

datorio de que la literatura es un acto de resistencia, una toma de derechos que trasciende lo literal y concluye a través del cambio social.

La literatura, por otro lado, ha sido históricamente un medio para interrogar el horror de la humanidad y registrar la violencia que recorre nuestra historia; desde la violencia espantosa del colonialismo en *Beloved* de Toni Morrison, hasta los mundos distópicos moralmente atroces de Octavia Butler. Textos que nos muestran el camino de regreso a las atrocidades que fueron y son— nos obligan a mirar para que aprendamos lo críticamente importante que es defender a cada individuo de tener una vida justa, libre y plena. La reflexión que emerge de estas historias nos explica que los derechos humanos son la armadura contra la barbarie.

Un ejemplo literario bien conocido que simboliza una dedicación literaria a los derechos humanos es el libro *Mi Historia* de

Rosa Parks, donde narra su vida como una de las activistas de derechos civiles en los Estados Unidos. Su desafío llevó al Boicot de Autobuses de Montgomery y se convirtió en uno de los puntos de referencia en el período de paz global, con un reconocimiento en la Tierra bastante similar. Parks cuenta la historia de la igualdad racial de una manera que fácilmente nos hace sentir el músculo moral, ayudándonos a saber que el verdadero progreso social se gana a través del valor personal y el poder del grupo.

Asimismo, el testamento histórico y filosófico de Hannah Arendt en *Los Orígenes del Totalitarismo*, que traza la historia del totalitarismo desde el antisemitismo hasta la barbarie nazi; es un intento de contextualizar para nosotros mismos cómo el colonialismo, como ideología y terror, alimenta sistemas opresivos y que debemos recordar la historia para no repetirla. Como refugiada y pensadora, Arendt muestra que reflexión y conciencia son

necesarias para defender la libertad y la dignidad humana.

En tiempos modernos, voces como Tsitsi Dangarembga con su obra *Este Cuerpo de Luto* nos muestran la lucha de las mujeres africanas en medio de la opresión y la resistencia, y—por consecuencia— a menudo más allá de la forma narrativa. Así, la literatura sigue siendo una salida en sí misma resistente y una reivindicación social, que sirve para reafirmar nuestros derechos.

La cultura y la literatura no solo reflejan nuestra realidad, sino que la moldean, que sean estas expresiones siempre favorables para recordar que cada individuo tiene derecho a los mismos derechos.

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

Ig: @traspatiolibreriamorelia
 Fb: @traspatiomorelia

CORTESÍA COCODRILOS

VERTEBRAL

Cocodrilos: Cine para despertar conciencias

ERANDI AVALOS

“Sin libertad de prensa, no hay libertad real”

Reporteros Sin Fronteras

Desde niño, J. Xavier Velasco hizo del cine su espacio de conexión con otros mundos posibles a través del arte. Al principio solamente como espectador, ya que en ese tiempo le parecía imposible ser él mismo un cineasta. Su pasión por el género de ciencia ficción lo acercó a la física y decidió estudiar esa licenciatura; pero el destino es más fuerte: oriundo de Xalapa, creció cercano al arte y la cultura que esta ciudad ofrece y en la preparatoria comenzó a hacer fotografía; luego a rodar, con sus amigos, cortometrajes caseros.

Al terminar la Licenciatura en Física, siguió fortaleciendo su carrera autodidacta como

cineasta con cursos, talleres y más proyectos independientes como aficionado, que pronto se convertirían en encargos de comerciales y en cortometrajes de nivel semiprofesional y luego profesional.

Cocodrilos es su ópera prima y un parteaguas en su carrera y en el cine mexicano, porque es la primera que habla de un tema que no pretende ser cómodo ni complaciente: el asesinato de periodistas en nuestro país. Acostumbrado a la tranquilidad de una ciudad universitaria como Xalapa, a partir de la etapa conocida como «la guerra contra el narco», comenzó a ver a militares en las calles, balaceras, extorsiones y otras nefastas situaciones. A fuerza de repetirse, estos actos macabros han llevado a la sociedad a una «normalización» de la violencia, que desde el

2008 a la fecha se ha transformado en ultraviolencia. Como en todas las épocas difíciles de la humanidad, son los artistas los que señalan, reflexionan e invitan a un cambio. En ese tenor, en el 2011 J. Xavier Velasco estrenó el cortometraje *Juan y la borrega*, ganador del premio IMCINE para producción y posteriormente nominado al Ariel en la categoría de mejor cortometraje de ficción.

Fue el impacto que le provocaron los asesinatos de los periodistas Regina Ramírez en el 2012 y de Rubén Espinoza en el 2015, lo que gestó la historia de *Cocodrilos*, su ópera prima. Además del horror por la muerte de estos mártires, su indignación creció al ver el tratamiento del caso y la impunidad que evidenciaban. La idea estuvo tomando forma en su mente por varios años,

hasta que comenzó a escribir el guion en un ejercicio literario compartido con su hermana, la escritora Magali Velasco, quien escribió la misma historia en formato de novela.

El proyecto cinematográfico fue seleccionado en el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (EFICINE) y posteriormente también fue seleccionado en el Taller de Revisión de Guion 2021 de Cine Qua Non Lab (CQNL), lo que le permitió «pasar de tener un buen guion a tener uno excelente», según sus propias palabras. Hace énfasis en la ayuda que significó el trabajo en el taller de la mano de Paz Alicia Garcíadiego, igual que la generosa aportación de sus compañeros de taller. La apertura de escuchar los consejos y

observaciones, dejando el ego en la puerta, le permitió observar el guion desde muchos puntos de vista deferentes que, sin perder la esencia de lo que él quería decir y cómo lo quería decir, le ayudaron a fortalecer la historia. Estas dos experiencias fueron clave para que la película lograra ser lo que es, porque EFICINE le dio la libertad de hacer la película sin censura y CQNL le permitió tener una historia pulcra y lista para rodar.

Cocodrilos habla de la situación de violencia en México, específicamente de la violencia que se ejerce sobre los periodistas. A través del personaje de Santiago Ortiz, interpretado por Hoze Meléndez, un joven fotoperiodista en el Puerto de Veracruz que arriesga su vida y la de su familia al emprender un viaje en la incansable búsqueda

queda de la verdad después de que su mentora, la respetada Amanda González, interpretada por Teresita Sánchez, fuera asesinada por el crimen organizado. Santi retoma su última investigación a pesar de las escalofriantes amenazas que llegan a la casa de su madre, interpretada por Arcelia Ramírez, y de las advertencias de su novia, encarnada por Karem Momo. Además de los actores mencionados, el reparto de *Cocodrilos* está conformado por: Aída López, Carlos Aragón, Mayra Sérbulo, Manuel Cruz y Manuel Domínguez, entre otros. La cinta es una producción de Protopictures y Nopal Army Films, producida por Ernesto Martínez Arévalo, Jessica Villegas Lattuada y el mismo J. Xavier Velasco, y fotografiada por el cinefotógrafo Felipe Pérez Burchard, miembro de la Academia Mexicana de Cinefotógrafos (AMC).

Las dicotomías que maneja el argumento logran una tensión tremenda: honestidad y corrupción, miedo y valentía, lucidez y locura. La naturaleza humana (y tal vez no humana también) expuesta en un espejo que cada día cuesta más trabajo mirar.

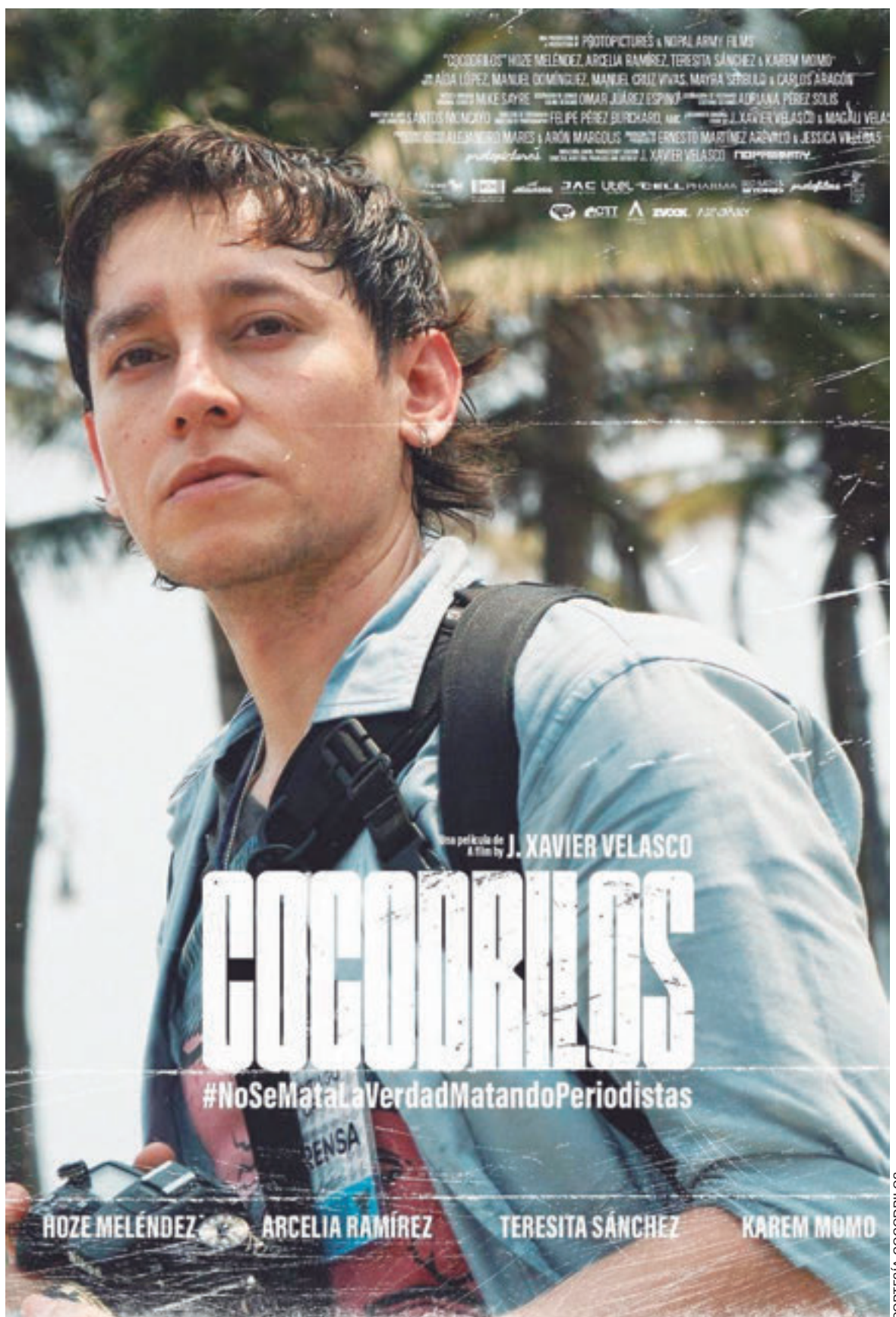
Informes anuales de **Reporteros Sin Fronteras**, organización fundada en 1985 en Montpellier, Francia, colocan a México desde hace varios lustros como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y el más peligroso en Latinoamérica. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en 1948 representantes de todo el mundo se reunieron en París y redactaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se conforma por treinta artículos, idealmente garantizados internamente bajo cualquier circunstancia. En esta declaración, el Artículo 19 indica que: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión». El periodismo no tendría que ser una labor de alto riesgo en ningún país. Defender el Artículo 19 no es tarea exclusiva de periodistas u organizaciones de derechos humanos; es un compromiso colectivo porque el beneficio de una prensa libre es colectivo y es señal de una sociedad sana.

J. Xavier Velasco considera que el impacto de esta ficción puede ser más potente que el de un documental y lo presenta como un thriller, pero conceptualmente esta obra es en realidad una película de terror en la que seres demoniacos, literalmente salidos del infierno, asolan a los buscadores de la verdad. En *Cocodrilos* se refleja lo peor y lo mejor de la humanidad y por eso es tan fuerte, porque muestra artísticamente lo que todos vemos casi a diario y que hay que evitar a toda costa. «No se mata la verdad matando periodistas», grita *Cocodrilos*. Y tiene razón. Cuando esto ocurre nadie gana: ni los buenos ni los malos. En esta acción sólo hay pérdida y tragedia.

Tal vez tardemos años en superar esta época oscura. Si alguna esperanza existe, está en la sociedad civil organizada, en el cuidado amoroso de la infancia, en la educación sexual y reproductiva; porque una sociedad con hijos no amados, será una sociedad infernal. Amemos y cuidemos a todos los niños como si fueran nuestros hijos. Aquellos que están despiertos, que siembren conciencia. Algún día germinará. Tal vez es imposible acabar con el cáncer que ya tiene nuestro país. Tal vez tenemos que esperar a que muera para ver nacer algo nuevo. El arte es un excelente aliado para hacerlo, tengamos el valor de utilizarlo más allá de su carácter decorativo o de entretenimiento.

Esta película se estrenó internacionalmente en el Chicago Latino Film Festival en Estados Unidos; el estreno nacional fue en el reciente Festival Internacional de Cine de Guadalajara. También se presentó este año en el Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México y acaba de ser seleccionada en el New York Latino Film Festival. Seguramente se mostrará en otros festivales y próximamente podrá verse en cartelera nacional. Les aseguro que no dejará indiferente a nadie. Cuando la vean, tengan en mente lo que dijo el político alemán Hans-Dietrich Genscher: «La prensa es la artillería de la libertad».

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

HISTORIAS PARA MAMÁ

Sobre *Adaptarse* sin perderse

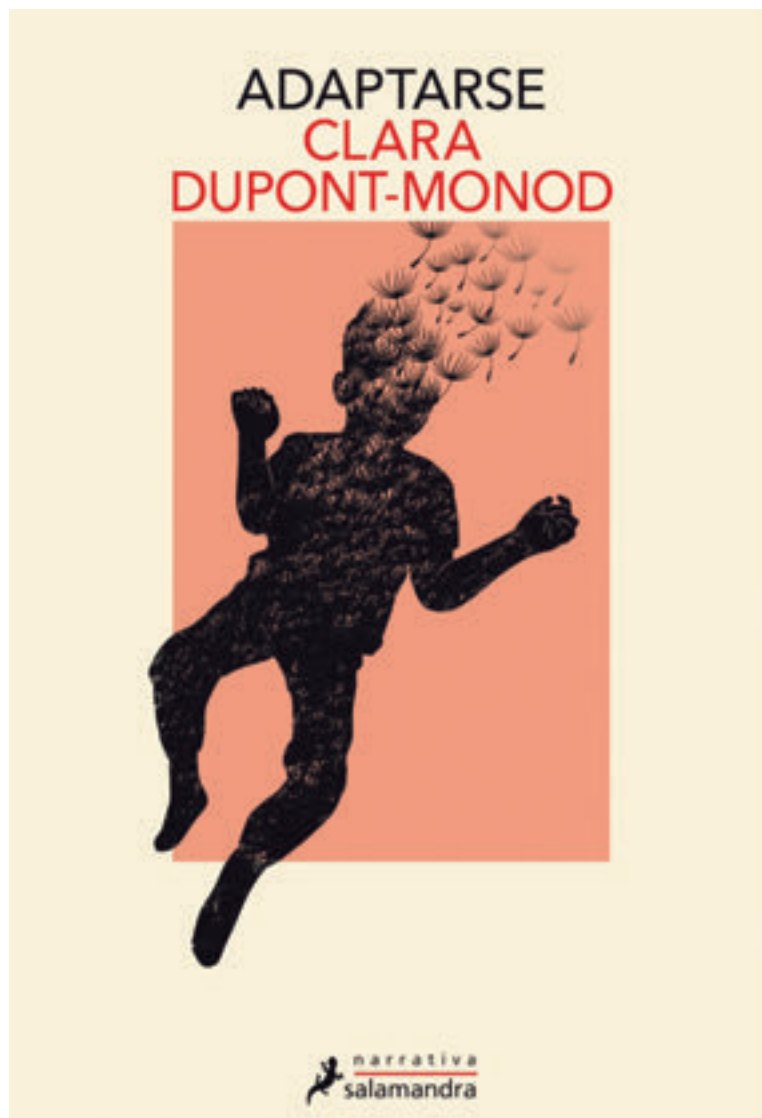
YAZMÍN ESPINOZA

"Aquel ser no iba a aprender nunca nada, pero iba a enseñar mucho a los demás"
Clara Dupont-Monod,
"Adaptarse"

Hay libros que llegan sin hacer ruido, pero se quedan vibrando dentro de una como una resonancia suave y constante. En agosto, leímos *Adaptarse* de Clara Dupont-Monod en la Tribu de Letras, y desde entonces, algo en mí no ha dejado de moverse. Fue una lectura inesperada que nos conmovió profundamente. Amamos y sufrimos la historia por partes iguales, y tuvimos una sesión preciosa, de esas en las que la literatura abre caminos hacia lo más hondo. Compartimos reflexiones, emociones, recuerdos. Nos sentimos abrazadas.

El título del libro dice mucho más de lo que parece. *Adaptarse* habla de una familia que, de pronto, cambia para siempre con el nacimiento de un niño con parálisis cerebral. No se trata de una historia sobre enfermedad o discapacidad. Tampoco es un libro sobre "superación". Es un relato sobre cómo cada miembro de una familia enfrenta el dolor, la diferencia, el desconcierto, la rabia... y también el amor. Porque amar a alguien que no se comunica como esperamos, que no responde a nuestras expectativas, que no puede hacer lo que el mundo asume como "normal", también es una forma radical de amor. Y adaptarse a eso, como lo muestra este libro, es un proceso tan íntimo como revelador.

Clara Dupont-Monod, autora y periodista francesa, se inspira en su propia historia familiar para escribir esta novela. Pero no lo hace desde la autobiografía directa. Usa la ficción como una herramienta para tomar distancia, para ver con más claridad. En una entrevista, ella misma lo explica así: "Adoré a ese niño durante diez años. Salí de esa experiencia mucho más tolerante, mucho menos ignorante, mucho más rica, porque te exige recursos

que no imaginabas. Te pide paciencia y cualidades que solo alguien anormal puede requerir".

El libro está narrado desde un punto de vista muy particular: las piedras. Testigos mudas e imparciales que observan desde la eternidad cómo una familia se transforma. Este recurso literario, lejos de ser frío o experimental, aporta una voz sabia, contenida, sin juicios ni sentimentalismos, que nos permite acercarnos al dolor sin caer en el dramatismo. Las piedras nos presentan a los tres hermanos del niño: el mayor, hiperresponsable, que se funde con él y se pierde; la hermana, que reacciona con rechazo y rabia, sintiendo que el pequeño le roba la energía familiar; y el menor, que nace cuando todo ha pasado, y crece bajo la sombra

del recuerdo, con el peso de tener que ser "el hijo perfecto".

"El hermano mayor comprendió que tenía ante sí la experiencia misma de la pureza. Semejante descubrimiento lo conmovió. Junto al niño, dejó de provocar a la vida por miedo a que se le escapase. La vida estaba allí, al alcance de la mano, ni temerosa ni combativa, simplemente allí".

Cada uno de estos personajes representa una forma distinta de adaptación. No todos lo logran del mismo modo, ni al mismo tiempo. Y esa es una de las grandes virtudes de este libro: no idealiza. No edulcora. No hay moralejas simples. En *Adaptarse* hay amor, pero también frustración, desgaste, silencios que duelen y preguntas sin respuesta.

"¿Y si los inadaptados fuéramos nosotros?", se pregunta la autora en otra entrevista. Una pregunta que se queda flotando como una provocación necesaria.

El contexto en el que transcurre la historia también tiene un papel clave. La familia vive en las Cévennes, una región montañosa del sur de Francia. La naturaleza no es solo un fondo, sino un personaje más. Las montañas, el río, las tormentas, el paisaje agreste, todo habla del entorno hostil al que hay que adaptarse, pero también de la belleza serena y de la fuerza que acompaña. La montaña representa ese principio de resiliencia que sostiene a los personajes cuando parece que todo se desmorona.

"Yo no sé hacerlo. No tengo el porte de las mujeres de montaña, hechas de roca y de polvo, pulidas por siglos de portentosa sumisión. Mujeres alzadas sobre tobillos de loza, cuya aparente resignación es puro espejismo. Mujeres que se parecen a las piedras de aquí. Con aspecto quebradizo, pero en el fondo no hay nada más sólido que ellas. Tienen la sensatez de no desafiarlo nunca. Bajan la cabeza, pero luego se adaptan. Se procuran fuentes de consuelo, organizan la resistencia, dosifican sus energías, mantienen a raya las penas".

Otra de las cosas que valoro profundamente de *Adaptarse* es su capacidad para hablar del sufrimiento con una intensidad contenida, sin caer en lo melodramático. Dupont-Monod escribe con delicadeza, con paciencia. La narración es breve (el libro tiene apenas 160 páginas), pero cada frase está colocada con precisión quirúrgica. No hay desperdicio. Todo tiene un sentido y un peso emocional. Es una escritura sensorial que sabe detenerse, y que respeta el silencio.

Y, sin embargo, no es solo una historia personal. También es una denuncia. *Adaptarse* señala también, sin necesidad de panfleto, las barreras burocráticas que enfrentan las familias con hijos con discapacidad. La soledad institucional, la falta de recursos, el agotamiento silencioso

que genera el abandono del sistema. Hay una dimensión política en el libro, discreta pero firme.

Como lectora, y como parte de un grupo de mujeres que lee con el corazón abierto, celebro encontrar libros como este. Libros que nos invitan a mirar la vida con otros ojos, que nos recuerdan que amar también es aceptar, que el dolor no siempre destruye y que la verdadera transformación ocurre cuando nos atrevemos a quedarnos, a cuidar, a permanecer. *Adaptarse* fue, para nosotras, más que una lectura. Fue una experiencia compartida. Una conversación pendiente. Una forma de recordarnos que a veces lo más difícil no es amar, sino adaptarnos a la forma en que ese amor se presenta.

Me quedo con una cita del libro que resume su esencia: "Aquel ser no iba a aprender nunca nada, pero iba a enseñar mucho a los demás".

Y pienso en todas las cosas que no esperábamos aprender, pero que, al final, terminamos agradeciendo. Porque hay historias que, aunque no sean nuestras, nos tocan como si lo fueran. Y ese, sin duda, es uno de los milagros de la literatura.

"Se puede querer sin tener miedo de que le ocurra alguna desgracia a la persona amada, se puede dar sin tener miedo a perder, no hace falta vivir con los puños apretados, a la espera del peligro, decía la hermana, eso es lo que este amor me ha enseñado".

Datos del libro:

Autora: Clara Dupont-Monod
Editorial: Salamandra
160 páginas
Año 2024

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.

Instagram:
 @historiasparamama