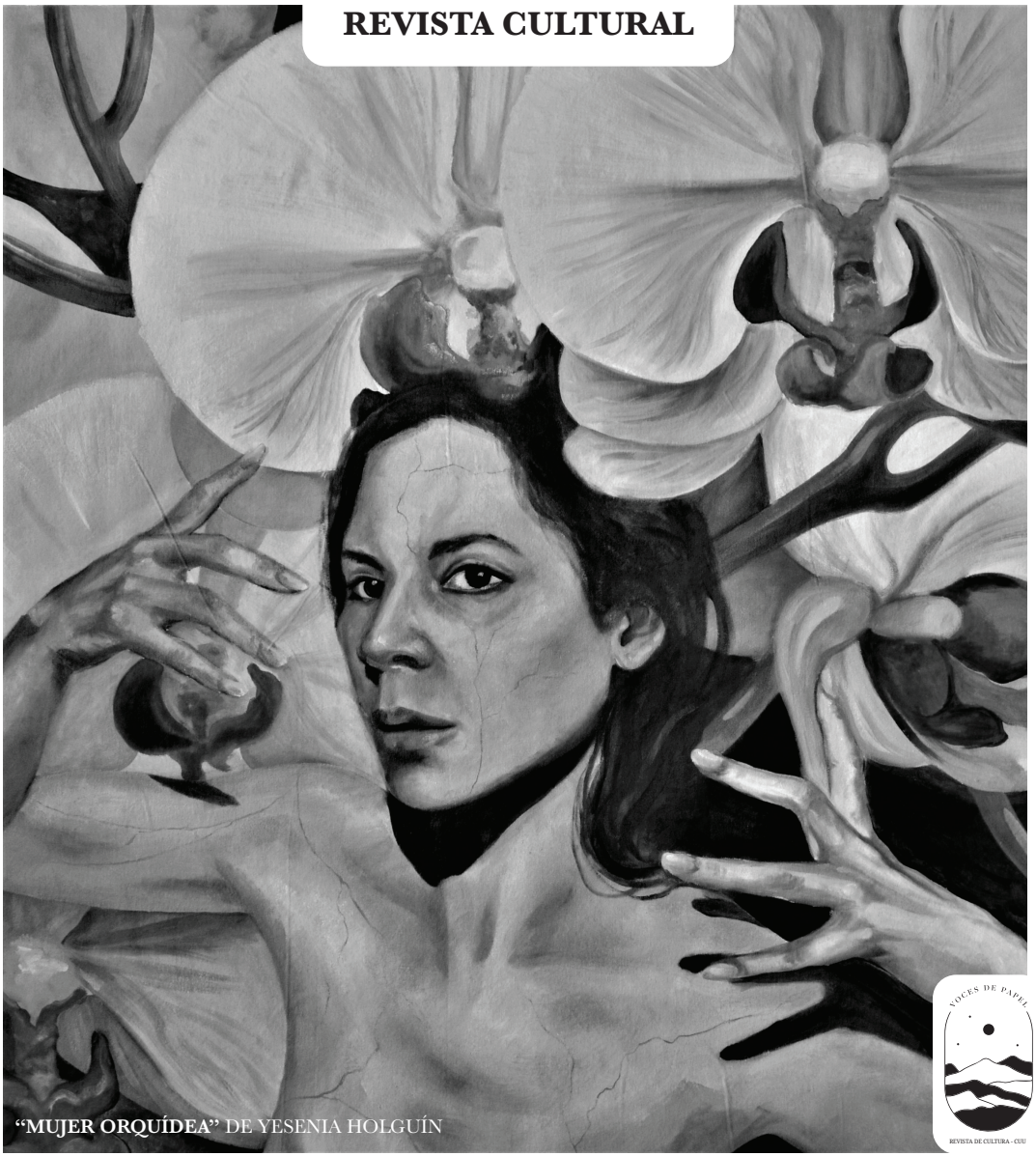
VOCES DE PAPEL

ESPECIAL DE ABRIL

REVISTA CULTURAL



"MUJER ORQUÍDEA" DE YESENIA HOLGUÍN

EDICIÓN ABRIL DE 2021 **CHIHUAHUA MÉXICO**

DIRECTORIO

DIRECTOR
ISMAEL SOLANO

Nacido en Cd. Madera Chihuahua, dedicado al periodismo desde 2002 en Prescott Valley Az. Fundador del periódico "Alianza Spanish News", que actualmente se encuentra en esa ciudad. Fundador y director de "Voces de mi Región", anteriormente conocido como "Mi región".
Es también promotor y gestor cultural y fundador del actual "Festival Internacional de Poesía Chihuahua", al lado de Victoria Montemayor y realizador de dos ediciones de la Feria del Libro en la Calle victoria.

EDITORA LITERARIA
RENÉE NEVÁREZ RASCÓN

Es una soprano y compositora que se dedica a la enseñanza del canto y la poesía; es también editora y columnista de la revista "Voces de papel", así como presentadora y periodista cultural. Ha escrito el libro de poesía "Marea del naufragio" y dos antologías con poetas valencianos: "Caminos de la palabra" y "Algo que decir", así como "Todo es poesible" con poetas chihuahuenses. Ha sido editora y colaboradora del libro de poesía infantil "Poesía para iluminar" y actualmente escribe reseñas de artistas plásticos para el museo "Coll Blanc" de Valencia, que han sido traducidas al inglés y al italiano.

DISEÑO EDITORIAL
LA MUSA DEL REY MARTE

La forma sigue la función.
Estudio de diseño enfocado en la funcionalidad de su producto final.
La forma, la belleza y los detalles siempre deben de cumplir una función. Esta funcionalidad es lo que nos caracteriza, somos esa agencia que sabe que no todo lo bello vende ni todo lo que vende es bello. Tengamos ambas opciones, funcionalidad y estética combinadas. Somos la Musa del Rey Marte y te damos la bienvenida al primer paso para crear algo.

ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO WEB
IO MAURA MEDINA NEVÁREZ

Io Maura es catedrática de literatura e interpretación de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Escribió el libro de cuentos "Espíritus congruentes", es colaboradora de la revista "Voces de papel" y fue editora gráfica del libro de poesía infantil "Poesía para iluminar". Le gustan los tacos y el Tetris.

ADMINISTRACIÓN Y DISEÑO WEB
ESMERALDA OLAGUE

Nacida en la ciudad de Chihuahua Chihuahua.
Estudiante de artes plásticas en 5 semestre de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Actualmente colaboradora en "Voces de mi Región".
Ha participado en diferentes proyectos culturales estatales como el Fijac 2019, donde fungió como tallerista.
Cuenta con diferentes cursos tomados en talleres por medio de la página de Domestika en La introducción a la fotografía narrativa de Dara Scully

FOTOGRAFÍA
LORENA BORJA

ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO WEB
VICTORIA MONTEMAYOR GALICIA

Es egresada de la carrera de Lengua y Literatura Modernas Letras Italianas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Maestra en Humanidades por la UACH. Ha impartido cursos y charlas sobre arte y literatura europea. Ponente en Congresos nacionales e internacionales sobre literatura mexicana y europea. Autora del libro "Besos en el viento: De otoño, invierno y otras estaciones" de la editorial CEID además, es miembro fundador del "Festival internacional de poesía", ha participado en el libro de poesía infantil "Poesía para iluminar" y es colaboradora habitual de "Voces de papel".

COLABORADORES HABITUALES

MARIO ANGEL CHACÓN RODRÍGUEZ

Egresado del Conservatorio de Música de Chihuahua, en la Licenciatura en Músico Instrumentista Opción Guitarra, ha participado en diversos festivales de música, literatura y teatro. Fue guitarrista de Lontano Guitar Trio, mismo con el que grabó el álbum, "Compositores del Desierto". Actualmente trabaja como profesor de Piano y director de la agrupación Jammin by Allegro dentro del Instituto Tecnológico de Monterrey. Es músico instrumentista dentro de la de teatro playback Escena 4 y es cofundador de Producciones Barbarellas, agrupación teatral multidisciplinaria en la que trabaja como Productor y Compositor Musical, se han realizado montajes de obras de su autoría, en el área de performance, texto teatrales y musicales, producidos por la misma compañía.

CARTA AL LECTOR

Estimado lector:

Los días buenos empiezan a llegar antes de que nos calcine el verano ardiente del Septentrión y vemos por todas partes que la vida se renueva con sus brotes pero, además, empezamos el mes con buenas noticias: ya fue administrada la primera dosis de la, tan esperada vacuna. Con esta esperanza y buena voluntad podemos, como esos brotes, echar las primeras hojitas por fin después de muchos meses de incertidumbre.

Por parte de la cultura, algunos museos y foros culturales (muy pocos) han empezado a abrir sus puertas, aunque con las restricciones pertinentes y la población se adecúa poco a poco a la nueva normalidad. Si bien, regresamos al semáforo naranja, el ánimo es distinto; no obstante, la cultura no se detiene a pesar de no poder llevarse a cabo de forma presencial y así continúa demostrándolo cada día.

Y para dar muestra de ese buen ánimo, el Colectivo Voces de mi región presentó su quinto Festival de poesía de Chihuahua 2021 en el que fueron invitados poetas de talla internacional y, por supuesto, nuestros mejores poetas chihuahuenses. En el interior de estas páginas daremos a conocer los detalles acerca de este festival anual.

Te invitamos cordialmente a descubrir las novedades que hemos preparado para ti -y que este mes son muy diversas- y te damos las gracias por seguirnos en cada edición.

ESCRITORES INVITADOS:

ANGELINA MORENO MANCILLAS

Angelina Moreno Mancillas realiza sus estudios profesionales de música en el Instituto de Bellas Artes de la UACH y la Maestría en Artes por el Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba. Ha desempeñado trabajo como docente y administrativa en distintas instituciones educativas. Dirigió la Schola Cantorum del Seminario Arquidiocesano de Chihuahua y la Sociedad Coral Flor y Canto. Actualmente dirige el Orfeón del Santuario de Guadalupe de Chihuahua. Ha publicado dos libros: Música Sacra en Chihuahua, Periodo 1893-1965 y Catálogo de fondos de partituras en resguardo de la Arquidiócesis de Chihuahua, 1856-1983. Ha colaborado con artículos en las revistas: Ingeniería Civil, Ars Artis, y Synthesis.

JAIME SALMÓN AGUILERA

Profesor permanente, traductor intermitente, escritor itinerante. Acumula años de experiencia y navegación en esas tres aguas de su interés profesional.

Es egresado de la Licenciatura en Lengua Inglesa en la UACH y de la Maestría en Educación Básica en la UPN. Ha formado parte de distintos cuerpos académicos, como profesor y coordinador, en instituciones públicas y privadas. Ha trabajado como traductor, profesor de traducción y editor de textos literarios, legales y de investigación científica para diferentes publicaciones, propósitos e intereses. En su tiempo estudiantil fue reportero para el Diario de Chihuahua y columnista en distintas publicaciones y revistas locales.

Vive de los idiomas; les tiene una predilección afectuosa —domina y enseña tres, sobrevive en otros tantos— por el mar de opciones expresivas y de idiosincrasia que le ofrece cada uno.

PINTORA INVITADA:

YESENIA HOLGUÍN

Egresada del Instituto de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (2005-2010) como Licenciada en Artes Plásticas con especialidad en Pintura. Estudió la Maestría en Artes en la Facultad de Artes de la misma Universidad (2015-2017) con el proyecto de investigación: "Arturo Rivera; sus manifestaciones a través del lenguaje de la pintura, acercamiento a la figura como muestra del arte mexicano". Extensa experiencia en la producción plástica, manejando la mayoría de las técnicas de pintura como óleo, acuarela, acrílico, pastel, dibujo, grafito, carboncillo, tizas, tintas, entre otras técnicas. Como maestra de pintura y dibujo le suman 12 años de experiencia. Su trabajo se caracteriza por la expresividad a través del color y los fuertes contrastes tonales aplicados a la figura humana de corte realista y paisaje.

ACTOR INVITADO:

MIGUEL SERNA

Miguel Serna es originario de la ciudad de Chihuahua y actualmente es pasante de la Licenciatura en Teatro en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sus estudios se complementan con 8 semestres de la carrera de arquitectura, la que ejerció durante 11 años, además de diversos talleres y cursos de teatro y danza. Como actor, participó en el largometraje "Después del azul", escrito y dirigido por Octavio Gasca, con el que fue acreedor del premio a mejor actor de reparto en el festival de cine de Venezuela; y los cortometrajes "El árbol de los números", con el que fue nominado a mejor actor de cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Madrid en el 2015.

Es integrante de Teatro Bárbaro y como director teatral está en activo con la obra "Ninguna Eternidad", la que adaptó de la novela de Ángeles Mastretta: "Ninguna Eternidad como la mía", con la compañía El aventón Teatro, de la cual es fundador y director.

ÍNDICE

4 **Nota editorial. Festival de poesía**
Ismeael Solano

5 **¿Cuál es el plan?**
Por Renée Nevárez

7 **La liturgia de Semana Santa**
Angelina Moreno Mancillas

9 **Dante Alighieri: Amor que en la mente me razona...**
Victoria Montemayor Galicia

11 **Sección: Lo que es saber**
La dulce fiebre
Jaime Salmón Aguilera

14 **El artista plástico y su conexión con el mundo social**
Yesenia Holguín

16 **El teatro en mi vida**
Miguel Serna

18 **Sección: Apuntes del oficio**
Al Lado de una Reina
Mario Angel Chacón

FESTIVAL DE POESÍA

Por Ismael Solano EDITORIAL

Abril inicia con la incertidumbre del semáforo naranja y de cómo se reflejan las actividades vacacionales en el incremento o decremento de contagios. Esto nos ha llevado a un tobogán de sentimientos por el constante cambio en los niveles de desarrollo de la pandemia, impidiendo hacer o programar eventos a corto y mediano plazo de manera presencial.

Por lo pronto en el mes de marzo realizamos la primera parte del "Festival de poesía Chihuahua 2021" en su quinta edición, con la participación de 33 poetas internacionales, nacionales y estatales, todos ellos de gran relevancia y talento, los poetas internacionales que nos acompañaron, fueron de Chile y Colombia, de los nacionales, de la CDMX, Monterrey y Morelos, y de los estatales fueron de diferentes municipios, además tuvimos un evento presencial, en el Museo Sebastián "Casa Siglo XIX" siempre con las medida sanitarias requeridas, acatando todos los protocolos necesarios. Dentro de esta presentación, tuvimos la presencia de Martha Estela Torres, Enrique Lomas Urista y Daniel Arias, que nos presentaron sus libros "Exilio de Sombras" "Cicatrices de la Pandemia" y " Breve Holística y Vera Libertas Lyrae" respectivamente, también nos acompañaron Rebeca Favila y José Santillanes, que nos hablaron sobre la revista "Fosforo, Literatura en Breve".

Dentro del mes de abril tendremos de igual manera, participación de poetas y escritores, ya que se realizara en el marco del Día Mundial del Libro y los derechos de autor, que se festeja el 23 de abril, nosotros iniciando desde el jueves 22 y cerrando el 24, estos tres días será de manera virtual, con transmisiones en vivo por nuestra página de Voces de mi Región en Facebook y cerraremos las actividades el día 30 de abril, si las condiciones sanitarias lo permiten, con la presentación del libro Poesía para iluminar, en un evento presencial.

Esperamos que nos acompañes de manera virtual en nuestros eventos de este mes y estar al pendiente de nuestro evento presencial para quien se interese en asistir, ya que el cupo es limitado, publicaremos en nuestra página la manera de como poder asistir.

¿CUÁL ES EL PLAN?

Por Renée Nevárez ENSAYO

Parece que esta primavera hubiera llegado más intensa que nunca, o tal vez así la percibimos, merced al tiempo de encierro al que hemos estado sometidos durante poco más de un año. En general, alejarnos "del mundo" y acercarnos más a nosotros mismos y a los nuestros, aunque de forma obligada, pudo habernos dado una nueva perspectiva. Los asuntos que antes parecían ser tan importantes, de pronto ya no lo son tanto y el silencio, el retiro y la abstinencia de tantas cosas nos han hecho plantearnos la vida de otra forma en pequeña o gran medida.

Todo parece adverso para la humanidad en los tiempos que corren: ¡cuántas amenazas de toda índole nos persiguen aparte de esta larga pandemia, pero, con todo y eso persistimos en nuestra soberbia! Hablo de la soberbia de habitar el planeta sin darle importancia al estado en el que ahora mismo se encuentra. La situación medio ambiental no es asunto nuestro, el agua, el oxígeno, los árboles, las abejas, los animales o el campo no son asuntos de nuestra incumbencia, sin embargo, el día que todo esto acabe será nuestro fin, incluidos los poderosos. La conciencia es lo único que podría hacernos repuntar antes de que el caos avance, como avanza La Nada en el libro de Michael Ende: "La historia interminable". Esta "Nada", este agujero negro que amenaza con crecer y devorarnos, hecho de cosas que lanzamos al basurero de forma indiscriminada (literalmente al basurero), está evolucionando a pasos agigantados mientras nosotros seguimos

cruzados de brazos.

Un viejo refrán chino dice que "Si dejas de pensar en ti mismo te encontrarás a ti mismo". Nunca he comprendido del todo este refrán, pero últimamente he pensado que se refiere a dejar un poco el vicio de estar pendiente de nuestras emociones y reacciones sentimentales, el vicio de defendernos por inercia aunque nadie nos ataque. Dejar de ser nosotros mismos sería un gran ejercicio para mirar a nuestro alrededor y saber, saber con claridad, lo que está ocurriendo, a quienes les ocurre, cómo y cuándo. Octavio Paz asegura, en su libro "El laberinto de la soledad" (que todo mexicano debería leer), que somos un pueblo dolido profundamente por la conquista española y que ese dolor se ha visto reflejado en muchas de nuestras actitudes como pueblo. Por supuesto, él lo expone amplia y brillantemente en su libro y yo comulgo con él en cuanto a que como pueblo seguimos arrastrando la vieja costumbre de sentirnos lastimados o de lastimar (chingar o chingarse, diría Octavio Paz en su capítulo "La chingada"). No podemos salir de nosotros para encontrarnos a nosotros porque perderíamos nuestra férrea identidad: la personalidad, el poder, etc.

Si bien, esta pandemia nos ha enseñado que hay cosas más importantes que la personalidad y el poder, todavía no hemos aprendido a mirar más allá, o mejor aún: más adentro. No dentro del sentimentalismo, la emotividad herida y la importancia personal, sino más al fondo de lo que verdaderamente importa: la salud (la nuestra y la de todos), nuestros seres queridos, la finalidad de nuestra vida, nuestro mundo y el plan para preservar todo esto.

¿Cuál es el plan?, ¿cuál es tu plan?, ¿cuál es tu plan para con los tuyos?, ¿cuál es tu plan con los seres vivos, con el agua, con la tierra?, ¿cuál es tu plan con este planeta? No hay plan, no hay un compromiso real; actuamos por costumbre, sin una conciencia, ni la más remota, del resto del mundo y de quienes habitan en él. Si, como dice Octavio Paz, seguimos actuando detrás del pus de la herida (como pueblo y como individuos), el caos, La Nada, la inconciencia y la absurdidad triunfarán sobre nuestras debilidades. Denise Dresser nos aconseja dejar de ser "ciudadanos vasija" (una terrible debilidad); ella define este término como las personas que tienen las manos abiertas a ver qué pueden recibir y que jamás proponen o crean algo, no solo en beneficio propio. Es verdad, de alguna manera seguimos deprimidos como nación, ocultos bajo nuestras tradiciones coloridas y llenas de música y de historia; pero no somos eso, somos algo más, seres llenos de infinitas capacidades que pueden cambiar el rumbo de la historia con solo ocupar su propia soberanía y tomar las riendas del plan. Siempre estamos esperando que alguien venga y nos salve, pero esta vez deberíamos ser nosotros los salvadores, los que abren sus manos, no como una vasija, sino como caudal, olvidados de nosotros para poder encontrarnos: ése sería un buen plan.

LA LITURGIA DE SEMANA SANTA

Por Angelina Moreno Mancillas CRÓNICA

La misión principal del hombre es la búsqueda de su felicidad. En el origen y posible solución, el hombre ha encontrado una respuesta en el camino de la religión y de la trascendencia hacia lo espiritual.

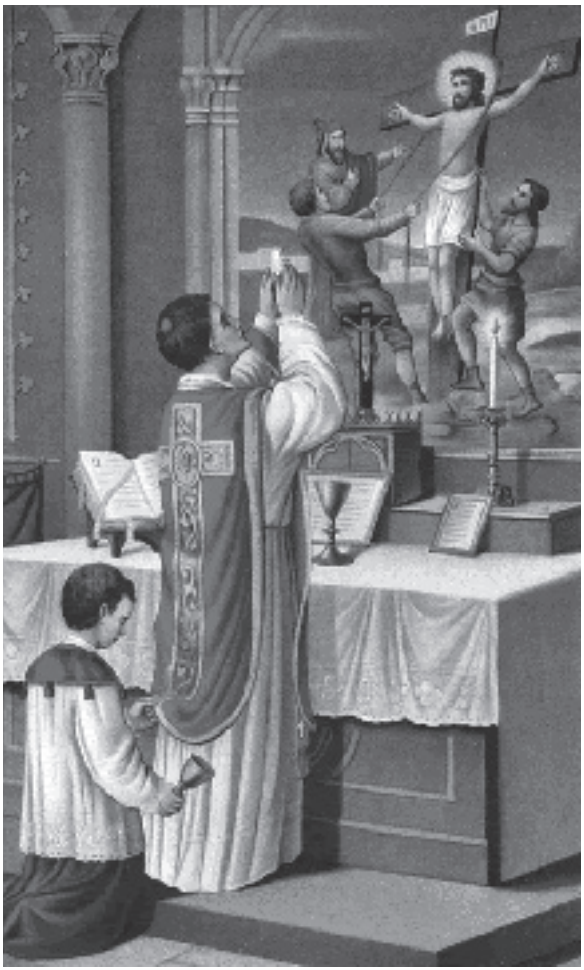
La religión cristiana cuenta con numerosos feligreses; la Pascua es la festividad más importante que comparte con la religión judía. Su traducción significa "paso" o "salto" y tradicionalmente se realiza un domingo posterior a la llegada de la primavera, debiendo coincidir también con la luna llena.

Aunque comparten acontecimientos históricos y fechas, su conmemoración y la forma de realizarse es distinta: para los judíos es la memoria de la liberación del pueblo hebreo del yugo de Egipto a través de su paso por el Mar Rojo y para los cristianos se celebra la Resurrección de Jesucristo después de su paso por el mundo, proclamando "la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados" y de su pasión y muerte.

El origen de la celebración cristiana, llamada Semana Santa, se evidencia desde los primeros siglos del cristianismo, iniciando con la entrada de Jesucristo a Jerusalén y, más tarde, con la celebración de la última cena, la pasión y su muerte en la cruz, finalizando con la resurrección.

En la liturgia romana de la Iglesia Católica se le nombra como Triduo Pascual y comprende desde la tarde del Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua. Esta liturgia se realiza de acuerdo a un orden y a un ceremonial prescrito bajo el formato de la Misa.

"Cantar es propio de los que aman" dice San Agustín, por lo que la música es un elemento primordial en estas celebraciones litúrgicas porque va creando el clima propicio que se requiere y solemniza magníficamente esta festividad.



Este canto litúrgico parte de la tradición hebrea y cristiana antigua que, al evolucionar hacia la excelencia como en el canto gregoriano y la música polifónica sacra, también forma parte del patrimonio artístico de la humanidad.

Dada esta importancia, la Iglesia Católica ha promovido y fomentado su práctica, dando aliento a la producción de un vasto repertorio para cada uno de los momentos con los cambios que cada época y géneros le han ido imprimiendo, además, el material sonoro está trabajado y supeditado en función de los textos sagrados. Por todo esto, la institución se ha preocupado de ir señalando las directrices necesarias para el cumplimiento de su misión principal: "la alabanza a Dios y la santificación de los fieles".

A continuación, se describe de manera general la realización de este ceremonial llamado Triduo Pascual:

Inicia el Jueves Santo con la Misa de la Cena del Señor, o también llamada de la Institución de la Eucaristía, donde se resalta la caridad como la principal enseñanza de Jesucristo con el lavatorio de los pies de algunos fieles por parte del celebrante.

El coro canta el Ordinario de la Misa , y los Propios de la Misa . Al finalizar la comunión, el sacerdote traslada el Santísimo Sacramento al lugar de reserva, mientras se canta el Tantum Ergo Sacramentum u otro himno eucarístico. Cuando termina la Misa, se invita a la gente a permanecer en oración y adoración.

La Celebración de la Pasión del Señor se lleva a cabo el Viernes Santo a las tres de la tarde. Según la tradición, no se celebra en este día la Liturgia Eucarística, por lo que el altar debe estar desnudo. Consta de tres partes: Liturgia de la Palabra , la Adoración de la Cruz y la Sagrada Comunión. Se canta el Honor y Gloria antes del Evangelio, el Canto de Adoración y la Comunión. Al finalizar todos se retiran en silencio.

La llamada Vigilia Pascual, se realiza la noche anterior al Domingo de Resurrección y es considerada la liturgia más importante del año, pues es el momento en que la iglesia manifiesta su regocijo por la Resurrección de Jesucristo. En esta Misa especial se incluye los símbolos de la luz, el agua, la palabra y la eucaristía.

Las partes de la Vigilia Pascual son: Bendición del fuego, Liturgia de la Palabra, Liturgia Bautismal y Liturgia Eucarística.

La vigilia inicia con el templo a oscuras; el celebrante enciende una llama de fuego en el atrio con la que se prenderá el Cirio Pascual, que representa a Cristo resucitado. Éste es llevado en procesión por la iglesia y los fieles van compartiendo y encendiendo sus velas. Entonces se entona el Pregón Pascual , el cual debe ser cantado por el sacerdote, diácono o un seglar musicalmente preparado. Realizado esto, se encienden las luces y se pasa a la Liturgia de la Palabra donde se realiza la lectura de siete relatos con sus salmos del Antiguo Testamento, con referencia a la salvación por parte de Dios. Los salmos son cantados, salvo que no se cuente con salmistas o coro preparado. Este momento finaliza con la lectura del resto de los textos.

En la Liturgia Bautismal se bendice el agua que traen los feligreses y después se renuevan los compromisos y promesas bautismales. El coro ameniza el Ordinario de la Misa, los Propios de la Misa y el Canto de Salida. Este tiempo pascual tiene la duración de seis domingos, hasta la fiesta de La Ascensión del Señor.

En resumen, la liturgia es la forma como se realizan los ritos y ceremonias de una religión. La Iglesia Católica ha desarrollado un Calendario Litúrgico anual de sus festividades, donde la Eucaristía es el culto principal.

Aunque pareciera que estas celebraciones pudieran desaparecer por un creciente pensamiento irreligioso de nuestro tiempo, sigue siendo importante para sus fieles manifestar su fe de forma ritualista, en un momento y lugar especial y en alabanza por medio del canto.

DANTE ALIGHIERI:
AMOR QUE EN LA MENTE ME RAZONA ...

Por Victoria Montemayor Galicia ENSAYO

¿Qué decir de un poeta que ha surcado las aguas de la Edad Media, del Renacimiento, del Barroco, del Romanticismo, la inspiración del prerrafaelismo lo trae al arte, y a 700 años de distancia se sigue revelando su importancia? Un poeta tan grande, tan medieval y tan moderno, que desde aquel otoño de 1314 en la ciudad de Verona, Italia cuando su cosmos Infernal comenzó a aparecer en el continente europeo, y cuyos demonios han poblado el imaginario literario y artístico. ¿Qué decir de aquel magno río poético y fantástico en donde nosotros como lectores lo recorremos de la mano de Dante, Virgilio y la hermosa Beatriz?

¿Qué decir de un hombre que ha traspasado las fronteras del tiempo y el espacio? De un hombre que creó su propio universo, de un poeta, de un ciudadano, de un caballero, de alguien que peleó a caballo en el campo de batalla en Campaldino en 1298, de un embajador, de un político, de un gran filósofo que fue marcado por su tiempo, por la amargura y la tristeza del exilio de su amada Florencia. ¿Qué decir de un visionario? ¿Cómo abordarlo? Escribió cuatro tratados en lengua latina: el Convivio, De vulgari eloquentia, Monarquía, Quaestio de aqua et de terra, un libro que puede ser considerado como la primera novela moderna que está escrita en verso y en prosa: la Vita Nuova; pero sobre todo el Poeta de una de las más grandes creaciones que ha dado la literatura universal: la Divina Comedia. Un poema que consta de 100 cantos escritos en

verso endecasílabo, en tercetos, (¡más de 14,000 versos!); un poema cuyo universo abarca el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso. Un libro que apasiona y aterra. Un poema que contiene la Suma teológica y filosófica de su tiempo.

Dante Alighieri nació en Florencia en 1265, no se sabe con exactitud la fecha, sólo se puede sugerir su nacimiento entre mayo y junio porque en el Paraíso menciona la constelación de los gemelos e insinúa que nació bajo ese signo: “o gloriose stelle, o lume pregno/di gran virtù, dal quale io riconosco/tutto quel che sia, lo mio ingegno/con voi nasceva e s’ascondeva vosco/ quelli ch’è padre d’ogne mortal vita” (Paradiso, XXII, 112-16) “Oh gloriosas estrellas, o luz digna/de gran virtud, en la cual reconozco/mi ingenio, cualquiera que éste sea,/con ustedes nacía y se escondía/el que es padre de cada vida mortal” (Paraíso, XXII, 112-16)

¿Qué vuelve grande a Dante? Además de sus tratados, las Églogas, las Rimas y las Epístolas, y la Divina Comedia escrita en la lengua vulgar: el florentino toscano de donde nacerá lo que hoy llamamos italiano moderno, sí, Dante es el padre de la lengua italiana. La Comedia, el apelativo de Divina aparecerá con la edición publicada en Venecia en 1555 por Ludovico Dolci.

¿Qué vuelve actual a Dante?

¿Cómo logra escribir un poema de más de 14,000 versos endecasílabos escritos en tercetos? Dante, autor y protagonista desciende al Infierno de la mano de Virgilio y temblamos con él, nos maravillamos, reímos, nos aterrorizamos con los demonios, con los castigos de los pecadores. Gozamos cuando llegamos al Purgatorio, al ir subiendo la montaña e irnos purificando con el poeta, nos asombramos de aquel reino en donde suben y bajan ángeles, donde hay cantos, oraciones, música, color, donde las almas van gozosas porque están ciertas de subir al Paraíso. Gozamos cuando se encuentra con los grandes poetas Guido Guinizzelli y Arnaut Daniel a quienes brinda un homenaje maravilloso, así como homenajea a su maestro, a su padre, a su guía: "Tu se' lo mio maestro, e 'l mio autore;/tu se' colui da cu' io tolsi/lo bello stilo che m'ha fatto onore" (Inferno I, 85-88) "Tú eres mi maestro, y mi autor;/ tú eres aquél del cual yo tomé/ el hermoso estilo que me ha dado honor." (Infierno I, 85-88) Se cuenta que Dante recitaba la Eneida de memoria.

¿Cómo es que Dante logra colocarse al lado de su maestro el gran poeta latino Virgilio y pasar a la historia como otro de los grandes poetas? ¿En qué momento la luz del intelecto ilumina a Dante para dar vida a su Magna obra?

Dante escribe en el exilio, en la ciudad de Ravena, Italia, el Infierno. Dante se encuentra en "el medio del camino de la vida, a los 35 años perdido en una selva oscura, cuyo recto camino había desaparecido." Según algunos investigadores de Dante cuentan que el viaje al Infierno comienza el 25 de marzo de 1300, y por eso se ha designado este día como el Dantedì, el día dedicado a celebrar a Dante. Otros dicen que no, que el día en que Dante comienza el viaje es el 7 de abril, otros más dicen que el 5 de abril. ¿Por qué la variación en las fechas? Los que aluden al 25 de marzo es porque coincide con los días posteriores al equinoccio de primavera, y porque es el día de la Anunciación. El viaje dura 7 días. Los que dicen que el 5 es porque se basan en la carta astronómica que indica cuando se ve el planeta Venus en 1300, el día 5 de abril a las 5:39 hrs. de la mañana. Pero quizá el asunto realmente importante es que Dante "realiza ese viaje" el jueves santo, quizá como un ritual simbólico de instrucción y purificación durante la Pascua. Además, se sabe que el papa Bonifacio VIII instituyó en el año de 1300 el Jubileo.

Dante no sólo crea un Cosmos, es un orfebre de las palabras, de las imágenes. El Infierno se caracteriza por el color oscuro, las frases ásperas y roncas, es un lugar de lamentos y tristezas, mientras que el Purgatorio nos recibe con el "dulce color de oriental zafiro", con cantos, hay día y noche porque las almas necesitan de la luz del sol para purificarse. En el Paraíso todo es luz, todo esplende, y es por la teoría de San Agustín sobre la luminosidad de la divinidad, "Dios es brillante, es destello y luz de todas las luces", de la luz de la inteligencia divina. En el Paraíso todo es puro, incorruptible, Dante es instruido y cuestionado en las siete virtudes, Beatriz lo reprende, a veces dulcemente, a veces como una madre. El nombre de Beatriz significa aquella que da la beatitud. El Paraíso es un himno divino donde faltan las palabras terrenas para expresar lo celestial. La Divina Comedia es alegoría del camino que recorremos los mortales, en ocasiones pasamos por el infierno, a veces un rayo de luz nos purifica, ¿acaso lograremos ver a la divinidad?

SECCIÓN: LO QUE ES SABER

LA DULCE FIEBRE

Por Jaime Salmón Aguilera ENSAYO

Los platillos que poblaban la mesa de un banquete típico de la clase noble tenían formas de presentación que muy probablemente nos causarían extrañeza hoy en día. Era común observar plumas de pavo real adornando asados de carne; platos en formas y tamaños caprichosos para servir pescados y aves –estas últimas servidas frecuentemente con la cabeza y cuello del animal sin desplumar, montados de tal manera que parecieran vivos y erguidos–; tinturas de colores para recrear paisajes hechos con los ingredientes del platillo; formas de animales, plantas y otras excentricidades para panes, cubiertas de tartas y, especialmente, los postres. Había un especial esmero en generar un efecto visual, algo que diera de qué hablar en los días posteriores a la ocasión. En el apogeo del Renacimiento inglés, hacia el último cuarto del siglo XVI, la prosperidad económica y la relativa estabilidad política de la Britannia de Isabel I permitían que, al menos entre las clases privilegiadas, las plumas de pavo real en el plato o los postres en forma de flores y lonchas de tocino fueran un tema de conversación e interacción, junto con las reseñas de teatro, las exploraciones marítimas y los conflictos con España.

Además de la presentación, los ingredientes que encontramos con frecuencia en el recetario de la

época isabelina podrían causarnos cierta curiosidad y extrañeza. Por una parte, debido al uso de elementos casi por completo olvidados como la hierba de San Benito (avens en inglés, presente en las ensaladas de aquella época como ahora lo es la lechuga) o las manzanas blancas que llamaban blaunderelle y que predominaban en las conservas y repostería de la época. Pero también por la presencia de alimentos e ingredientes que seguimos utilizando hasta nuestros días, como el ajo y el orégano para dar sabor y aroma a los alimentos y la nula diferencia entre las manzanas, peras y cítricos de una canasta típica de la época y los fruteros de una casa en la actualidad.

Y en esa línea de similitudes que conectan la historia gastronómica de aquel entonces con la de nuestro tiempo se encuentra, prominentemente, el azúcar. Ese mismo azúcar, en el centro de la polémica de toda discusión actual sobre alimentación saludable, generó un furor de profundo efecto sobre la gastronomía, la economía y la conducta social en la Inglaterra de la edad de oro, en la plenitud de su expansión territorial y su dominio mercante y cultural en Europa.

El Renacimiento en Europa tiene, en la Era de los Descubrimientos, uno de sus acontecimientos más distintivos. Es la época donde inicia la gran navegación transoceánica de la humanidad y se establecen las rutas del comercio triangular que involucró a Europa, África y América –lo que se conoce también como el intercambio colombino–. Es el tiempo donde los puertos del mundo, y sobre todo el de Londres a finales del siglo XVI, veían partir y llegar embarcaciones cargadas con las mercancías más exóticas, extrañas, novedosas e incluso cuestionables, provenientes de los rincones más lejanos del mundo. En esa vorágine casi febril de comercio e intercambio de productos, la llegada del azúcar de caña proveniente de las Canarias y las Azores supuso un drástico cambio en el paradigma de la producción y el acceso a estos bienes codiciados: ya no había necesidad de traer el

azúcar desde Arabia o la India, a cuentagotas y a través de una ruta comercial que no controlaban. Ahora estaban en posesión y control de las rutas de transporte, las tierras de cultivo e incluso de la mano de obra que la producía. La dificultad en su extracción de la planta de la caña hizo que su precio continuara por un tiempo siendo muy elevado y accesible solamente para las clases nobles y adineradas, pero el acceso se hizo exponencialmente más sencillo.

De todos los ejemplos disponibles para poder ilustrar esta pasión por el azúcar en las sociedades europeas del Renacimiento, el caso particular de Isabel I de Inglaterra resulta el más ilustrativo. Como reina, el acceso a los alimentos más exclusivos y deseados le estaba garantizado en abundancia, además que para ella le resultaba muy útil como arma ideológica, para demostrar el poder y riqueza del reino bajo su mando.

Pero independientemente de ello, el azúcar era una debilidad mayor en sus indulgentes hábitos –como su sabida afición al tabaco–. En su mesa eran abundantes los dulces hechos con una pasta de azúcar, clara de huevo y gelatina, moldeada en formas caprichosas como lonchas de tocino, nueces y huevos de paloma. El leach y el marchpane eran también muy socorridos: el primero se preparaba con azúcar, leche y agua de rosas y se le daba forma de cubos pequeños; el segundo, que después se conocería como mazapán, era también una masa moldeable hecha de grandes cantidades de azúcar y pasta de almendras. Hay incluso referencias a la preparación de asados y estofados de carne con azúcar como parte del condimento, y los antiguos ponches de vino, sidra y cerveza empezaron también a prepararse con azúcar caramelizada, además de las tradicionales frutas y especias.

Naturalmente, estos excesos tuvieron su efecto en la salud y apariencia de la reina. Existen citas de visitantes y embajadores de la época (como André Hurault de Maisse) que enfatizaban el avejentado aspecto del rostro de Isabel debido al mal estado y pérdida parcial de su dentadura. Pero incluso tal condición generó un fenómeno social que a nuestra visión actual resulta incomprensible: la reina tenía caries, muchas, por comer tantos dulces y por frotarse los dientes con azúcar, a la que le atribuían propiedades limpiadoras. Por consiguiente, tener caries significaba que se tenía el dinero y la posición suficientes para acceder al azúcar, y era tan bien visto tener los dientes ennegrecidos por el dulce, que incluso hubo quienes se manchaban los dientes con tizne para aparentar un estatus socioeconómico que no poseían. La arraigada noción de la mala dentadura del pueblo británico bien puede tener su fundamento en la moda de aquellos años.

La esencia de la cocina, a pesar de su constante evolución, sigue siendo el acto de atreverse a combinar lo improbable y esperar obtener un buen resultado. Mucho de lo que acogemos como tradición (culinaria sobre todo, siendo la cocina nuestra herencia mayor como especie), tiene orígenes en episodios que nos parecen remotos, insospechados o incluso extraños. Seguramente los postres y dulces que nos alegran tantos momentos de la vida no existirían en la forma que nos gustan si no fuera por el atrevimiento de los navegantes y el caprichoso antojo de una reina en la plenitud de su poder.

EL ARTISTA PLÁSTICO Y SU CONEXIÓN CON EL MUNDO SOCIAL PARTE I

Por Yesenia Holguín ENSAYO

"La obra de arte debe penetrar en el público no mediante la identificación pasiva sino mediante un llamamiento a la razón que exige, a la vez, acción y decisión [...] de modo que el espectador haga algo más productivo que limitarse a observar, se sienta estimulado a pensar en y con la obra y acabe pronunciando un juicio"
Ernst Fischer

El artista plástico trabaja de manera individual, vive su proceso de creación inmerso en sus ideas y sus materiales; algunas obras le demandarán mayor esfuerzo, habilidad o dedicación, y el resultado final será un conjunto de problemas resueltos. Pero, como acto subsecuente, el artista muestra al público su ecuación finalizada y es a través de la divulgación de sus obras que se anexa al fenómeno del arte: la sociedad expectante. Al estar al alcance de otras personas, la imagen creada comienza a despertar pensamientos, sensaciones y conjeturas que nos develan temores o gustos desconocidos. Esto influye directamente en los individuos a

través del magnánimo sentido de la vista. Al plantarse la obra frente a ella, culmina así en un acto social. Herbert Read, en su libro Educación por el Arte, plantea que la labor del artista no debe limitarse a una experiencia meramente personal, sino que debe tener un diálogo social: "[…] la educación debe ser no sólo proceso de individualización, sino también de integración, o sea de reconciliación de la singularidad individual con la unidad social." (Read, 1964) De este modo es que el arte se convierte en un conciliador con el mundo ininteligible, un pacificador que libera ante la incertidumbre de la vida y la existencia misma.

Ernst Fischer, en su libro La necesidad del arte, también hace referencia de la relación del artista con la sociedad. Menciona que "el arte es el medio indispensable para esta fusión del individuo con el todo. Refleja una infinita capacidad de asociarse a los demás, de compartir las experiencias y las ideas." (Fischer, 1970) Hagamos una pausa y reflexionemos acerca de la palabra "compartir"; ésta significa "partir de lo que se tiene para que otra persona lo pueda disfrutar conjuntamente con ella". Entenderemos que el artista de las imágenes nos abre una ventana para compartirnos lo que posee internamente, sean ideas, visiones, ideologías, denuncias, observaciones, sueños o delirios, para que una colectividad pueda disfrutar o sufrir conjuntamente con la obra.

Read ejemplifica metafóricamente la aportación de cada creativo plástico al mundo social como un conjunto, afirmando que cada uno aporta una pincelada que embellece y enriquece al paisaje. Bajo esta premisa, analicemos y seamos conscientes de las innumerables combinaciones de colores que pueden resultar en un paisaje, la riqueza de matices, el largo recorrido por la escala tonal, la luminosidad, la riqueza cromática o la austeridad en el color, cada uno; cada artista tiene su propio papel a desempeñar en la magna obra.

EL TEATRO EN MI VIDA

II PARTE Por Miguel Serna CRÓNICA

Después de hacer mi primer viaje con el grupo de teatro del Tecnológico de Chihuahua II a un festival a Morelia, Michoacán con la obra Conmemorantes, dirigida por el Maestro Fernando Chávez Amaya, Luis me presentó con quien sería mi segunda etapa de aprendizaje teatral: Adrián Martínez y su ADMAR producciones, quién me contrató para trabajar como actor en cuentos infantiles breves que llevaríamos de primaria en primaria y tuve la oportunidad de representar al famoso Lobo feroz y el espantapájaros, entre otros, divirtiéndome mucho y aprendiendo al enfrentarme a un público muy diverso en sus actitudes, desde funciones hermosas donde los niños participaban tranquilamente, a otras donde era casi imposible llevar a buen final el relato por el descontrol de los infantes. Fue la primera vez que firmé autógrafos. En la mayoría de las funciones, los niños nos rodeaban impacientes y emocionados.

Recuerdo con especial emoción el comentario de una niña que me motivó a seguir en este mundo mágico del teatro. Fue en una función, en las canchas de una primaria, mientras yo daba saltos y jugaba a ser el espantapájaros en El Mago de Oz. Al mirar al frente me encontré a una niña quien, asombrada al verme tan cerca, expresó emocionada: "¡Es de verdad!"

Nunca olvidaré ese momento. Luego llegó El Tenorio Cómico con la compañía Acuarelas teatro, que formé junto con Luis Madrid y con el cual tuvimos un gran

éxito, presentándonos por primera vez en el teatro de los héroes y dando temporada en el café La Enamorada del maestro José Aragón, donde conocí a Jair Castillo, con quien emprendería un gran proyecto muchos años después. Existían planes de presentar otras obras con Acuarelas, pero después de la experiencia obtenida me di cuenta de que había mucho que aprender, así que decidí comenzar a buscar maestros. Fue así como llegué a hacer musicales con Yolanda Manquero y después con José Muñoz y la compañía Arena del Desierto, quién me dio la oportunidad de explorar el trabajo corporal, aprendiendo un poco de pantomima e interpretando a un personaje con parálisis cerebral en la obra "El Retablo de la lujuria la avaricia y la muerte" de Ramón de Valle Inclán. Con él participé en mi primera muestra estatal de teatro, donde me honró el jurado, compuesto por Homero Baeza, Evangelina Martínez y Roberto Sosa, con una mención especial por calidad histriónica. Confieso que fue una gran sorpresa que me llenó de orgullo, junto con la experiencia de que, un día después de mi función, cuando fui a ver otra de las obras que se presentaban dentro del evento, se me acercaría una niña que, diciéndome que le había gustado mucho mi trabajo, me pidió un autógrafo. Fue la primera vez que me lo pedían fuera del ambiente de una primaria, y experimenté una sensación que fue muy especial para mí. Luego, la vida me dio un regalo, también muy especial: mi primera hija Frida Sofía, a quién después contagie de mi pasión por la actuación. Fue un golpe de amor, responsabilidad y miedo, así que decidí dejar el teatro para dedicarme por completo a trabajar en una constructora en la que trabajé como dibujante de medio tiempo. Durante 1 año abandoné todo contacto con el arte escénico y sólo eso aguanté. Después, comencé a buscar nuevamente alguien con quien seguir aprendiendo, así llegué al foro del arte con la maestra Holda Ramírez y su papá, el profe Jesús Ramírez, a quien años antes había visto en una función de la obra Bandera Negra, y que al verlo había pensado que me encantaría aprender de él. Entonces, el destino me dio la oportunidad…

SECCIÓN: APUNTES DEL OFICIO
AL LADO DE UNA REINA
PARTE II

Por Angel Chacón CRÓNICA

Si algo he notado, bajo mi propia percepción como artista, es que, a diferencia de otras profesiones, constantemente nos encontramos editando nuestra historia personal y archivamos nuestros reconocimientos en orden cronológico, desde un programa de mano de un primer recital hasta nuestra obra más reciente. Destacamos nuestros premios, reconocimientos y una larga lista de clases magistrales con gente destacable del medio artístico, pero también, en algunos casos, hemos omitido a aquellos maestros que nos acompañaron durante toda la carrera.

Sean las razones personales que fueren de cada uno, estas descripciones, indudablemente son una herramienta que permite obtener becas, apoyos económicos, contrataciones o financiamientos de grandes proyectos. Y, como es común, muchos de estos no llegan a concretarse y nuevamente nos sumergimos en la edición de otra semblanza que nos permita ser partícipes de cualquier nueva convocatoria.

Como mencioné anteriormente, es algo que se diferencia notablemente de otras profesiones. Algunas de mis amistades no han visto su curriculum en años desde que obtuvieron un "empleo seguro". Parecería que quisiera sonar como si los artistas fuéramos unos mártires incomprendidos que se nos exige mostrar cada huella de nuestra

existencia, pero es todo lo contrario: recrear memorias de experiencias personales, en ocasiones me llega a ser igual de gratificante que plasmar las escrituras de mis relatos, solo que me parece irónico que una de las principales actividades de un artista sea la de cuantificar de forma fría y distante sus historias -alejadas de un vínculo emocional- para ser valoradas por un mundo administrativo que difícilmente es capaz de visualizar -o apreciar- la fuerte resonancia de una orquesta tocando un estridente fortissimo o las violentas pinceladas de óleo sobre lienzo tras una pérdida de rumbo e inspiración. Y así es como únicamente quedan números, simples números que, lejos de provocar un ápice de emoción, permanecen como un mero trámite burocrático que dictaminará quién merece un premio o no y a quien se le paga, o se le paga más, o no.

Es quizá por eso que al describir los Apuntes de mi Oficio no me limito únicamente a hablar sobre unos cuantos eventos destacables. Yo me aferro a aquellos momentos que me conmovieron y que de alguna manera marcaron mi forma de pensar y hacer arte. Quizás, el siguiente relato parezca simple, pero trae consigo lo que para mí fue una gran lección de humildad.

Después del estreno "Juana la loca, la reina que no quiso reinar", la obra, cumplió con su propósito: un estreno con un excelente alcance, y de esta forma Lilián Viveros obtuvo su apoyo para profesionalizarse con Richard Crawford. Meses más tarde, comenzamos a difundirla alrededor de distintos foros locales y, aunque en muchas ocasiones dichos foros no resultaban ser los más apropiados por un sinfín de detalles técnicos, la verdad es que el texto de Jesús Carrazo estaba tan bien construido, que tenía la capacidad de sacarnos unas lágrimas, incluso en las condiciones menos favorables. El montaje nos acompañó por dos años, lleno de cambios, implementaciones y anécdotas irónicas, muchas de éstas causadas por un compañerismo generado a través de los ensayos, pero curiosamente mi anécdota favorita se llevó a cabo durante una función fuera del escenario.

Fuimos invitados a participar dentro de las "Las Jornadas Villistas", un festival de Parral que llena de alegría los rincones de la ciudad, acompañadas de comida típica, las cabalgatas y sus características callejoneadas, celebradas con música en vivo y un amigable ambiente familiar. Llegamos a la ciudad y, aunque nos encontrábamos emocionados al respecto, tranquilamente comimos a la hora indicada, se colocó la escenografía dentro del tiempo estimado, y como era de rigor, nos colocamos el vestuario treinta minutos antes de comenzar. La obra fluyó naturalmente y todo marchaba conforme al plan.

Juana I de Castilla recrimina a los fantasmas de su pasado la causa de su encierro, mientras ellos, al ignorarla se ocultan entre sombras con frases ahogadas que no muestran ninguna señal de su arrepentimiento. En un arrebato de emoción, exalta su mayor despecho y los fantasmas, como respuesta, comienzan a esfumarse, "No se vayan, son mi única compañía", les suplica y, entonces un murmullo, proveniente de la audiencia, se convirtió pronto en gritos de desaprobación, proferidos por parte de un señor de la tercera edad que contemplaba su primera obra teatral en la vida. Conmovido hasta las lágrimas, el hombre sentía la impotencia de ver a Juana encerrada en lo alto de una torre y por un momento intentó ayudarla y brindarle palabras de aliento solo para darse cuenta que aún le faltaban treinta años de encierro.

Por un tiempo me gustaba pensar que después de ver la obra, este sencillo señor del público fue digno de un ejemplo de vida, ya que fue capaz de adentrarse y conmoverse desde un inicio. Quizás solo fue una muestra de que aquel que necesitaba encaminarse a través del texto dramático, tenía que ser el mismo que se encontraba al lado de una reina. Tardé en comprender que cuando transcribimos nuestras historias, realzamos los nombres de los maestros con una carrera "destacable" y omitimos los nombres de aquellos que nos dieron un momento de su vida para brindarnos sus mejores lecciones como profesores, amigos o la misma audiencia, pues en numerosas ocasiones de ahí han provenido mis mejores maestros.

VOCES DE PAPEL

REVISTA DE CULTURA - CUU

CONTACTO
6141553031