

ARTEM

OCTUBRE
NOVIEMBRE
2 0 1 8

MACBETH
reseña teatral

**CARRIE &
HEATHERS**
*contra las
convenciones
sociales*

**MELODÍAS
DE VIDA**

La última LUZ

ITA

Cuna del Arte

ALIA

Renacentista

ARTEM

ANA PAULA ANOUK GARCÍA ESPINOSA

Directora

Director de Arte – ANGEL MIRANDA

Editores "Senior" – MARIANA ESPINOSA Y ANGEL MIRANDA

REDACCIÓN

Jefa de redacción y Edición – ANA PAULA ANOUK GARCÍA

Coordinadora Editorial – MARIANA ESPINOSA

Coordinador Editorial Secundario – ANGEL MIRANDA

ARTE

Jefes de Diseño Gráfico – MARIANA ESPINOSA Y ANGEL MIRANDA

Diseñadora "Senior" – MAGDALENA AGUILERA

CONTENIDOS E IMAGEN VISUAL

Directora – MARIANA ESPINOSA

Coordinador de Contenidos – ANGEL MIRANDA

Coordinador "Senior" de Contenidos – RODRIGO DÍAZ

Coordinadora de Imagen – MARIANA ESPINOZA

Jefe de diseño de Imagen Visual – ANGEL MIRANDA

COLABORADORES

ANA PAULA ANOUK GRACÍA ESPINOSA, ANGEL URIEL MIRANDA HIGUERA, MARIANA ESPINOSA BARRERA, RODRIGO DÍAZ-CANEJA SANCHEZ, MAGDALENA PAZ BORIE, LAURA SILVA RICO, SOLEDAD BERENICE DE LA CRUZ CASTILLO, MARIE HELENE GERMAIN, JUAN ARMANDO OLVERA.

PUBLICIDAD

Directora de Publicidad – ANA PAULA ANOUK GRACÍA

Coordinador de Publicidad – RODRIGO DÍAZ

ARTEM MÉXICO

Directora – ANA PAULA ANOUK GRACÍA

CEOs – MARIANA ESPINOSA Y ANGEL MIRANDA

Executive Chiefs – MAGDALENA PAZ Y RODRIGO DÍAZ

CREADORES DE LA REVISTA

ANA PAULA ANOUK GARCÍA ESPINOSA

ANGEL MIRANDA HIGUERA

MARIANA ESPINOSA BARRERA

RODRIGO DÍAZ CANEJA

MAGDALENA AGUILERA BORIE

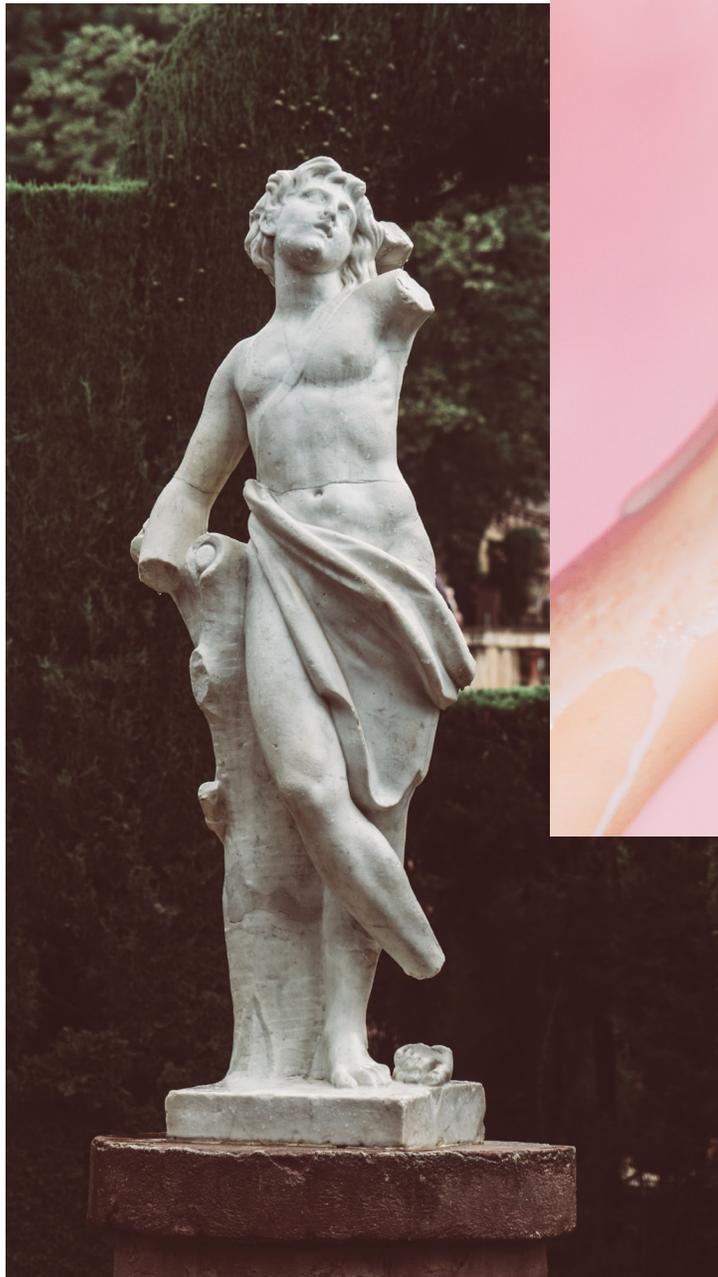
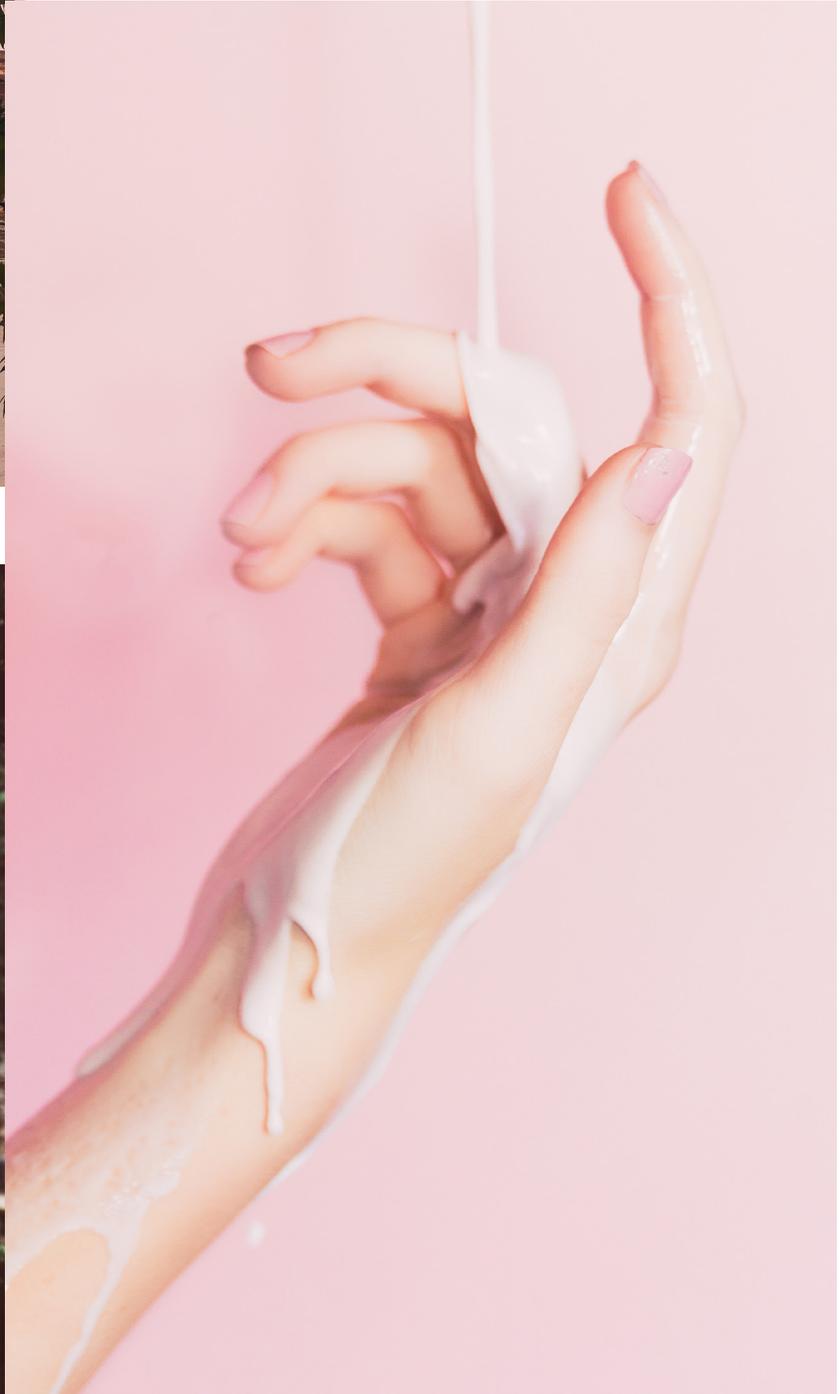
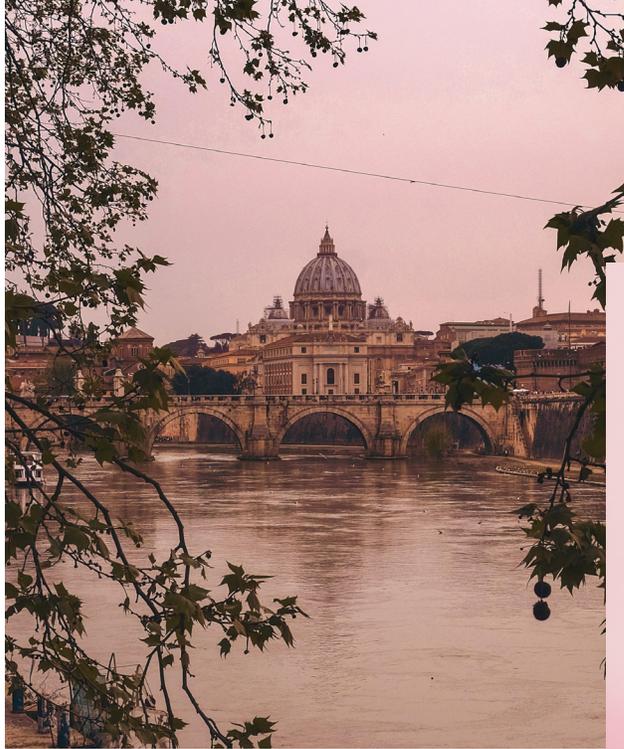

16 · NOVIEMBRE · 2018

ESCUCHA EL NUEVO ALBUM
CON LA COLABORACIÓN DE

P!NK KELLY CLARKSON KE\$HA JAMES ARTHUR ANNE MARIE
PANIC! AT THE DISCO

Arriba, de izquierda a derecha:
Castillo Lungotevere en Roma (Italia);
Mano femenina tocada por pintura
blanca en fondo rosa.
Abajo: Escultura sin brazos en jardín
de Barcelona (España).
En página opuesta: Letrero afuera de
un bar en Sandown (Reino Unido).

ARTEM

OCTUBRE-NOVIEMBRE

ARTEM

8, *Introducción al arte*

BELLAS ARTES

16, *Reseña Macbeth*

18, *Carrie & Heathers*

22, *Pintura*

26, *Pintura a través del tiempo*

30, *Arte digital*

34, *Arquitectura del siglo XXI*

38, *Isaac Hernández*

40, *Melodías de vida*

42, *Censura literaria*

45, *Locura en la literatura*

48, *Cine*

50, *Fotografía*

54, *La última luz*

INTRODUCCIÓN AL ARTE

POR RODRIGO DÍAZ CANEJA
FOTOGRAFÍA POR SAM BURRISS

El arte es un tema muy interesante, ya que no solo se trata de un objeto creado con fines de lucro. "El arte es la expresión de los más profundos sentimiento por el camino más sencillo" (Einstein, 1937). Haciendo referencia a la frase de Albert Einstein.

El arte no debe ser bello, normalmente conlleva los sentimientos de los autores que se expresados a través de la obra; sumando esto y la creatividad de cada artista, se crea una obra completamente irreplicable y única. Claro que existen reglas para que algo se considere arte, aunque esto no quiere decir que limite la creatividad, solo que no todo puede llegar a ser proclamado como arte.

Solo aquellos que tienen el suficiente valor de hacerlo, llegan al punto de representar una corriente artística, como el Surrealismo, que consiste en crear obras de arte imaginarias sin sentido aparente. Lo más relevante de esta corriente en sus inicios fue que los autores cargaban una libreta con ellos todo el tiempo por si en algún momento del día se les ocurría algo demasiado loco como para recordarlo después; incluso, algunos llegaban a anotar sus sueños. Éste tipo de arte era rechazado al principio pero al pasar el tiempo iba sorprendiendo cada vez más a la sociedad. El principal exponente de ésta era Salvador Dalí, quien no solo era pintor, también era escultor, grabador, escenógrafo y escritor.

El arte no solo crea corrientes, también puede representar movimientos, como el Renacimiento. Éste fue un gran momento para la humanidad ya que durante toda la edad media existieron pensamientos rígidos, pero al llegar el Renacimiento,

fue como sacar a una sociedad que había estado estancada en su propia mente durante mucho tiempo. Este movimiento, como ya se mencionó, fue representado por el arte, ya que el arte se llenó de vida, gracias a la variedad de temas (diferente a la Edad Media en que el arte solo podía ser religioso y no tenía autor).

En la edad media todo era en tonos grises y el pueblo aceptaba demasiados dogmas y todos estas fueron desechados por el Renacimiento, adquiriendo su nombre en representación a una ruptura y un nuevo amanecer. Uno de los mayores representantes de este movimiento fue Miguel Ángel.

El arte tiene esta capacidad de moldearse a la necesidad de la persona en cuanto a emociones.

Es tan impresionante que no solo son la pintura o la escultura; el arte se encuentra en todo lo que nos rodea, en los artistas callejeros que aunque saben que la lluvia se puede llevar su obra, lo hacen por amor y pasión, los grafitis o las fachadas de edificios. Otro lugar en el que se encuentra el arte es en el cine, que es uno de los sitios de mayor concurrencia en nuestra vida diaria.

Algunas películas están basadas en libros, combinando dos artes que buscan contar una historia.

De los sentimientos también surge la poesía, que de forma corta, utiliza el verso como medio para llegar al lector.

La Arquitectura también entra en el rango de arte ya que, al igual que todas las formas de expresión anteriormente mencionadas, cada arquitecto tiene su propio diseño personal creado pensando no solo en estética, sino también en funcionalidad.

La música también es un claro ejemplo de expresión artística, debido al uso no solo de las palabras, sino también de el ritmo y la melodía para transmitir un mensaje.

La danza, no se ve cotidianamente, más es una de las pocas artes móviles, dado por la coreografía detrás de cada baile.

Todas las anteriores conforman las 7 Bellas Artes, que nos parece fácil distinguir pero ¿Qué tan fácil es crear arte?.

Se tiene la creencia de que los artistas están locos y seguramente lo están, pero si ser loco significa perseguir tus sueños entonces ¿Por qué no buscamos todos ser un Vincent Van Gogh?

Una persona que a pesar de estar en condiciones precarias, como las de Londres en la antigüedad, que es capaz de encontrar belleza en un simple paisaje de trigo y apreciar todos sus tonos como él lo hacía nos muestra claramente como el arte no es exclusivo ni elitista. "El arte es el hombre agregado a la naturaleza"(Van Gogh, 1881).

El mito de la oreja es completamente cierto. Van Gogh, en uno de sus arranques de locura llegó a regalarle su oreja a una mujer amada, y lo único que lo frenaba para sus ataques era el arte.

Sus pinturas no fueron exitosas en vida pero después de su muerte, se volvió el más grande exponente del postimpresionismo, y esa es uno de los máximos representantes del arte.

Expresa tus ideas sin temor al fracaso, pero ¿Es eso el arte? Por definición, el arte es todo aquello que el hombre crea con fin estético, pero ¿Será cierto?

Sam Burris; Modelo bañado en crayola infantil derretida. Ubicación; Norwich, Estados Unidos

“LA EVIDENCIA ES A
LOS OJOS DEL ESPÍRITU
LO QUE LA VISIÓN A
LOS DEL CUERPO”

– ANTONIO GAUDÍ

Noah Buscher; Modelo cubierto en pintura corporal negra. Ubicación; Lincoln, Estados Unidos.

Serge Kutuzov; Perspectiva inclinada de apartamentos sobre una colina.

"EL PINTOR TIENE EL
UNIVERSO EN SU MENTE
Y EN SUS MANOS"

- LEONARDO DA VINCI

Ian Dooley; Nariz y labios femenos sobresaliendo de una pared rosa.

Bellas Artes

En página opuesta: Playa de la misericordia en España. Arriba: Atardecer en Toronto, Canadá.

Reseña teatral Macbeth

Foto de la coronación de Macbeth tomada para la publicidad de "The Royal Opera House"

Macbeth, El rey de Escocia, habla sobre un noble guerrero escocés que pelea en nombre del Rey, y de cómo las fuerzas de su destino y el poder lo corrompen hasta llevarlo a la locura, mostrando “los aspectos más oscuros de la condición humana” (Roiz Canal 11, 2018).

Esta obra del autor renacentista William Shakespeare (1564-1616) fue puesta en escena en el Teatro Milán, Foro lucerna del 24 de noviembre de 2017 al 21 de enero de 2018. Fue dirigida por Mauricio García Lozano y producida por Ana Bracho y Paula Sánchez Navarro. La dramaturgia es de William Shakespeare, mientras que la traducción fue de Alfredo Michel Modenessi (Producción Macbeth 2017-2018).

Algunos de los actores participantes de la puesta en escena son altamente reconocidos en México debido a su elevado nivel dramático, principalmente los protagonistas. El personaje de Macbeth interpretado por Juan Manuel Bernal y Lady Macbeth por Lisa Owen. Los otros miembros del elenco son Raúl Villegas quien representa a Macduff, Diego Jáuregui, Paula Watson, Hamlet Ramírez, Miguel Santa Rita, Assira Abbate y Julián Segura (Producción Macbeth 2017-2018).

La representación de la obra tuvo un giro un poco contemporáneo al hacerla completamente sobre agua, para simular el clima del lugar (Escocia durante la Edad Media) y también para darle un ambiente lúgubre al escenario, debido al tono trágico de la obra escrita por Shakespeare.

La escenografía utilizada fue casi nula, lo único utilizado fue un sillón rojo de plástico y una tela que estaba continuamente mojada. Sin embargo, desde mi punto de vista no era necesario nada más debido a que buscaron la forma de adaptar ambos elementos a todas las necesidades de la obra. Por ejemplo: cuando las tres brujas del destino le dicen a Macbeth que “solo un hombre no nacido de una mujer podrá derrotarlo” la tela funciona como un bebé, pero en diferentes momentos de la obra se convierte en vestidos, capas y a veces, tan solo un elemento que ambienta la escena. Y el sillón funciona como silla de mesa, el trono del rey, o la montura de un caballo. Haciendo así alusión a la obra “La dama de negro”¹ que, en su momento, solo usaba como escenografía dos sillas y un baúl.

Las temáticas que trata la obra son extremadamente controversiales para el tiempo en el que se escribe la obra (siglo XVII durante el renacimiento) debido a que durante ese tiempo las temáticas literarias principales estaban enfocadas a enaltecer las cualidades del hombre y escribir una obra que de hecho muestra la facilidad con la que un hombre puede decaer es algo un poco controversial aún hoy.

Desde el punto de vista de los actores la temática que tomaron se enfocó en “Cuales son los factores que hacen que una persona medianamente normal cometa los crímenes que comete Macbeth y [que] en realidad son una serie de coincidencias que producen el crimen, y una vez producido... el alma de Macbeth está deshecha y empieza el vértigo de crímenes que no puede detener”- dicho por la actriz Lisa Owen (Lady Macbeth) (canal 11 2018) expresando lo que el elenco buscó representar en el escenario. Tomando esto en cuenta considero que los personajes expusieron de forma muy explícita el desarrollo de eventos que llevan a Macbeth a la locura y perderse a sí mismo.

“Yo creo que es algo que se le sale de control, yo creo que esto es lo maravillosos de este texto de Shakespeare, el como el destino te tienta y tú agarras el anzuelo o no lo agarras y como esa semilla ya estaba plantada en Macbeth y solo necesitaba una gotita para que creciera la semilla”. (Canal 11, 2018) -Es la interpretación que le da Juan Manuel Bernal a su personaje, interpretación que se ve claramente plasmada durante toda la puesta en escena. Comenzando por ver el momento en el que Macbeth se entera de su destino y se puede observar la codicia y el

hambre de poder en los ojos del actor hasta la forma en la que mata al rey solo por querer llegar al poder que fue destinado para él.

Desde mi punto de vista, todos los actores dejaron de ser ellos mismos para volverse el personaje; creo que esa es una de las partes más impresionantes de la representación, principalmente porque hay varios actores que representan más de un personaje. La precisión con la que cada uno de ellos representa lo que debe verse en el momento sin dudar es algo digno de reconocimiento; con esto me refiero a que si mueren y deben tirarse al piso mojado lo hacen sin reproche y parece que no les cuesta trabajo un les causa incomodidad, o que cada emoción que debe verse expresada a través de ellos no queda duda que está ahí.

La transformación que sufre Macbeth de ser leal a su rey a codiciar al poder a perder la cordura se ve en todo momento sobre el escenario, así como la influencia de Lady Macbeth es clara vista a través de la actuación de Lisa Owen.

“De todos los personajes que he interpretado durante mi carrera, siento que este exige el triple de los demás, es un personaje muy complejo, muy profundo, y que no tiene medias tintas” (Canal 11 2018) - dijo el actor que representó al personaje principal y me parece es un punto muy importante de resaltar, debido a que cuando ves la obra en vivo se nota el esfuerzo que le toma a los actores representar a los personajes y el cansancio con el que terminan la obra de dos horas sin intermedio. Cada día realizaban la obra dos veces con solo una hora de descanso y ningún actor dejaba pasar una función; esto no solo muestra la calidad actoral sino también el compromiso y dedicación que cada uno le puedo a este trabajo, así como considerar el agotamiento que sufren los actores al momento de apreciar esta obra representada.

Finalmente me gustaría recalcar que como alguien que leyó la obra en inglés no estaba segura de que tan bien traducidos estarían los diálogos sin embargo, la traducción está muy bien hecha y los actores le agregan la emoción que se busca en la forma de traducir los diálogos.

ANA PAULA ANOUK GARCÍA ESPINOSA

---

¹ La puesta en escena de 1994 con el actor Germán Robles.

Carrie & Heathers *contra las convenciones sociales*

MARIANA ESPINOSA BARRERA

La preparatoria ha sido representada a través de distintas piezas de arte, desde literatura, puestas en escena hasta el cine y todas estas representan distintos aspectos de la época, pero algunas también muestran aspectos importantes de la sociedad, como Carrie (el libro, las películas y el musical) o Heathers (la película y musical).

Esas dos piezas en específico no muestran el lado habitual de la preparatoria, sino que buscan hacer una crítica a las convenciones y construcciones sociales que existen y al parecer son más evidentes durante la adolescencia.

Por un lado tenemos la película Carrie de 1976, dirigida por Brian De Palma, basada en el libro escrito por Stephen King. Carrie White (Sissy Spacek) es una chica de preparatoria que vive con su madre soltera, Margaret, que es extremadamente religiosa. En su escuela la molestan debido a su inocencia y creencias y como consecuencia no tiene amigos. Tras ser víctima de una broma pesada y desata sus poderes telepáticos.

Dentro de la película se tratan diferentes temas, como el miedo a no encajar en una comunidad, la idealización de una vida y la imagen de la mujer y los papeles que juega

dentro de la sociedad. Todos estos temas los trata de manera simbólica por medio del uso de color, iluminación y el significado de cada personaje que representa un aspecto social.

Carrie es la representación de la inocencia, que posteriormente se pierde. Ella, al inicio no tiene conocimientos sobre el mundo debido a la sobreprotección de su madre. Conforme avanza la historia, ella madura y se da cuenta de cómo son las cosas en realidad. Cuando se revela en contra de su mamá para poder acudir al baile escolar, comienza a mostrar signos de independencia, lo cual nos deja ver que ya no es tan ingenua como antes.

También Carrie muestra los miedos que tiene cualquier persona, como al rechazo, es por esto que constantemente dentro de la historia se ve cómo es que la percepción y crueldad de la sociedad le afecta y hace vulnerable. Esto causa que Carrie, en repetidas ocasiones busque protección, la cual no encuentra. Ella no tiene un buen manejo de sus sentimientos porque no tiene el medio y capacidad de expresarse, lo cual la lleva a que cada vez que sus emociones son muy fuertes, tenga una explosión que se puede ver por medio de sus poderes telequinéticos. El miedo y la furia son las

Soundtrack del musical "Heathers"

emociones que más presenta debido a las cosas que experimenta, como el abuso de sus compañeros y madre.

El final nos revela el control que las personas buscan para que todas las cosas salgan a su manera. Cada personaje de la historia muestra este deseo. Carrie quiere controlar a sus compañeros y mamá para que dejen de manipularla. Margaret quiere tener control total de la vida de su hija, evitando que sea una pecadora. Chris, la bully de Carrie, quiere controlarla para que deje de

interferir en su vida y para mostrar superioridad.

todos los personajes muestran cierto grado de corrupción en su conciencia y esto hace que cometan ciertas acciones.

Por otro lado tenemos la película *Las Heathers*, dirigida por Michael Lehmann en 1988.

Veronica Sawyer (Winona Ryder) es una chica que no encaja en ningún grupo hasta que se junta con las Heathers. Posteriormente se enamora de J.D., un chico

psicópata, y juntos comienzan a matar a los chicos populares de su escuela. Como primer punto está el reflejo de los estereotipos en cada personaje. Veronica, las Heathers, su novio y compañeros presentan actitudes estereotípicas a través de la historia, hasta el final, en el cual el giro de eventos les permite cambiar y

salir de su esquema. Un ejemplo son las Heathers. Cada una de ellas es el estereotipo de la chica popular que puede ser mala, sumisa o tonta. Veronica representa a la chica buena y J.D. al típico chico malo, pero las características de cada uno de ellos son tan exageradas que muestran el

*Puesta en escena del musical "Carrie" producida en Los Angeles California; protagonizada por Emily López
En página opuesta; Las Protagonistas del musical "Heathers"*

lado oscuro de nuestra sociedad, como desórdenes alimenticios, el suicidio y enfermedades mentales.

En adición, la película nos muestra cómo es que la gente adora el drama y se entretiene con las tragedias que le ocurren a los demás. Después de la muerte de Heather Chandler (la Heather principal), todos buscan su momento de protagonismo, aprovechando la ocasión, todos se enfocan en eso en vez de fijarse en lo importante, como investigar si la muerte de Heather en verdad fue por suicidio.

Finalmente, la historia hace una crítica a la sociedad, que constantemente nos hace creer que las cosas siempre van más allá de lo aparente. Constantemente se puede ver cómo es que los personajes buscan darle un sentido a las cosas por medio de distintas interpretaciones, como decir que Chandler había tomado inspiración del libro Moby Dick para su suicidio, cuando en realidad muere por culpa de Veronica y J.D. y solo era coincidencia que el libro estuviera cerca de su lugar de muerte.

Las dos películas tienen distintas características en común, como el uso de adolescentes durante sus años de preparatoria. Las dos nos muestran una juxtaposición entre la vida real y la violencia. En Heathers se muestra por medio de la relación “ideal” de Verónica. Todo comienza bien, pero después de momentos, se ve el abuso dentro de su relación. En Carrie esto se ve dentro de la escena del baile. Carrie tiene momentos buenos pero siempre ocurre algo que hace que responda de manera violenta.

Se puede decir que estas dos películas hacen un buen trabajo en mostrar la preparatoria como reflejo de la sociedad.

Nos permiten ver las convenciones sociales y estructuras que generamos después de esta época, que se mantienen iguales hasta nuestra muerte. Todos actuamos de una manera porque seguimos las imposiciones que nosotros mismos nos ponemos pero nunca buscamos salir de estas y romperlas, como Carrie y Veronica.

La Pintura

RODRIGO DÍAZ CANEJA

La pintura, es aquella actividad hecha por el ser humano que, a pesar de parecer simple y únicamente decorativa, tiene un rol más importante de lo que se alcanza a percibir.

La pintura tiene, al menos 42 mil años de antigüedad y rompe el esquema de “Hecha por el humano” ya que muchos investigadores afirman que, en sus comienzos, la pintura no fue creada por el Homo Sapiens Sapiens (humano actual) sino por sus entepasados. Agunas pruebas se pueden ver en Málaga, Europa.

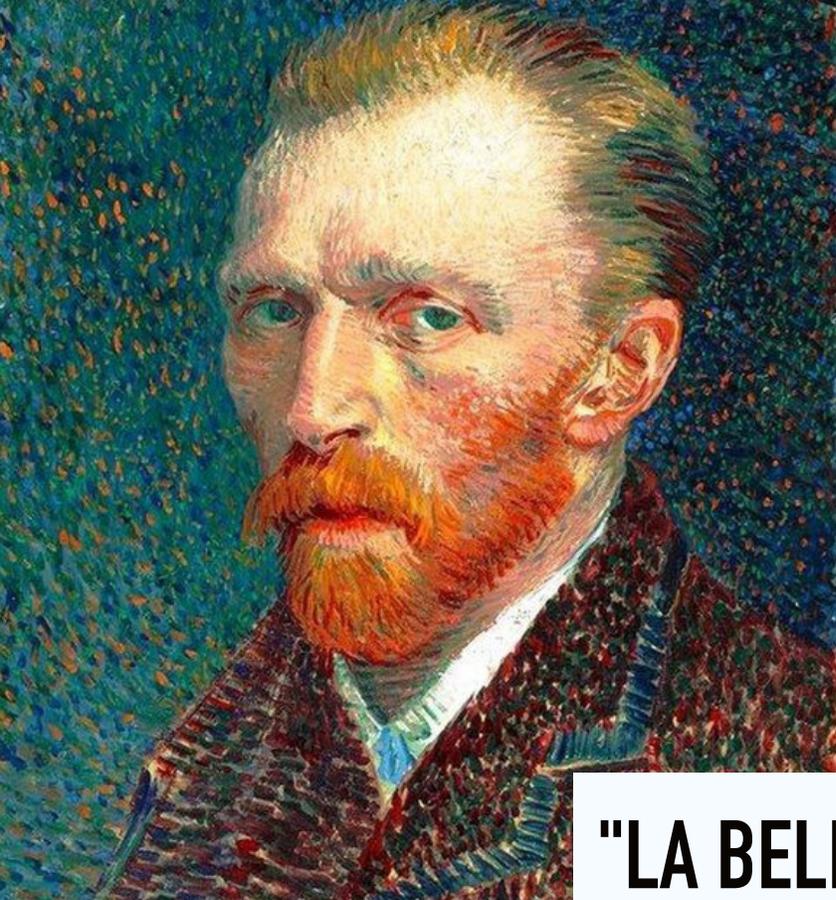
Ésto crea una nueva idea, ya que podría llegar a explicar la extinción de esta misma especie.

La finalidad de la pintura es transmitir los sentimientos al lienzo y no es tan fácil como parece. No todo es tan literal, por ejemplo, los artistas modernos no expresan el

amor dibujando corazones, lo hacen de forma subliminal y p solo aquellos que conocen el contexto y la forma de pensar artistica pueden comprender una obra en su totalidad, pero con su propia perspectiva.

En el transcurso de la creación, se dejan los sentimientos y pensamientos sobre el lienzo y es ésto lo que más puede llega a impresionar de los artistas a los expectadores. O aquello que justifica el llamarlos locos, ya que pueden llegar a plasmar sus sentimientos más profundos.

Miguel Angel, gran exponente del renacimiento, crea una obra que hasta el dia de hoy , sigue siendo motivo de atracción y controversia; se encuentra en el Vaticano.

"LA BELLEZA PERECE EN LA VIDA, PERO ES INMORTAL EN EL ARTE"

-DA VINCI

Ubicada en medio de Italia, esta obra de arte tardó 4 años en completarse desde que el papa Julio II lo pidió. Esta obra de arte fue hecha en el techo de la Capilla Sixtina.

El artista hizo que la estructura de su misma pintura simulara al Génesis. Se relata que Miguel Ángel la pintaba acostado y que no conocía la técnica de pintura al fresco, lo que lo complicaba el trabajo. Lo que más llama la atención fue que quien escogió el tema de la pintura fue el mismo Miguel Ángel y no el papa.

No se necesita ser experto en algún campo específico del arte, solo se necesita talento, ya que Miguel Ángel no era pintor por excelencia, más bien era un escultor que primeramente fue reclutado por el papa para crear un mausoleo para él.

Pero siempre existen excepciones, tal es el caso de Van Gogh, un hombre con problemas de epilepsia y de trastornos mentales; Van Gogh tenía problemas económicos, por lo que comenzó a pintar con la esperanza de que su hermano lograra vender sus obras en Francia. El problema de sus pinturas eran los tonos que eran demasiado oscuros y lúgubres para que la gente

francesa los comprase.

Vincent decidió mudarse a Francia para tratar de encontrar el color que le hacía falta a sus pinturas, y lo encontró.

Tiempo después, encontró a un colega artístico que, al igual que él, era rechazado por los otros, con quien quería crear un equipo de pintura para alcanzar la perfección.

Van Gogh llegaba a pintar dos cuadros por día en su afán de plasmarlo todo, normalmente paisajes. Paul Gauguin, su compañero, comenzaba a sentir celos de él, una sensación que dice nunca había experimentado en el mundo del arte.

En página opuesta: la obra Mediterráneo de Van Gogh; Arriba: Florero con margaritas y amapolas de Van Gogh; Abajo: Autoretrato de Vincent Van Gogh

Aunque no lo parezca Van Gogh no tenía experiencia en la pintura.

Debido a sus arranques de ira causados por la epilepsia, su compañero Gauguin decidió pasar una noche fuera; justo en la mañana Van Gogh se encontraba sin oreja y repleto de sangre.

La verdadera frustración de Van Gogh fue que nunca pudo ver realizadas sus expectativas, ya que ninguno de sus cuadros se vendió antes de su muerte en 1890; después de esto se le reconoció como el mayor exponente en el arte postimpresionismo.

El arte tiene muchas variables, a esto se le conoce como experimentación, que no se enfoca en la obra final; es un

tipo de boceto pero en el que se decide qué materiales ocupar e incluso qué tipo de lienzo.

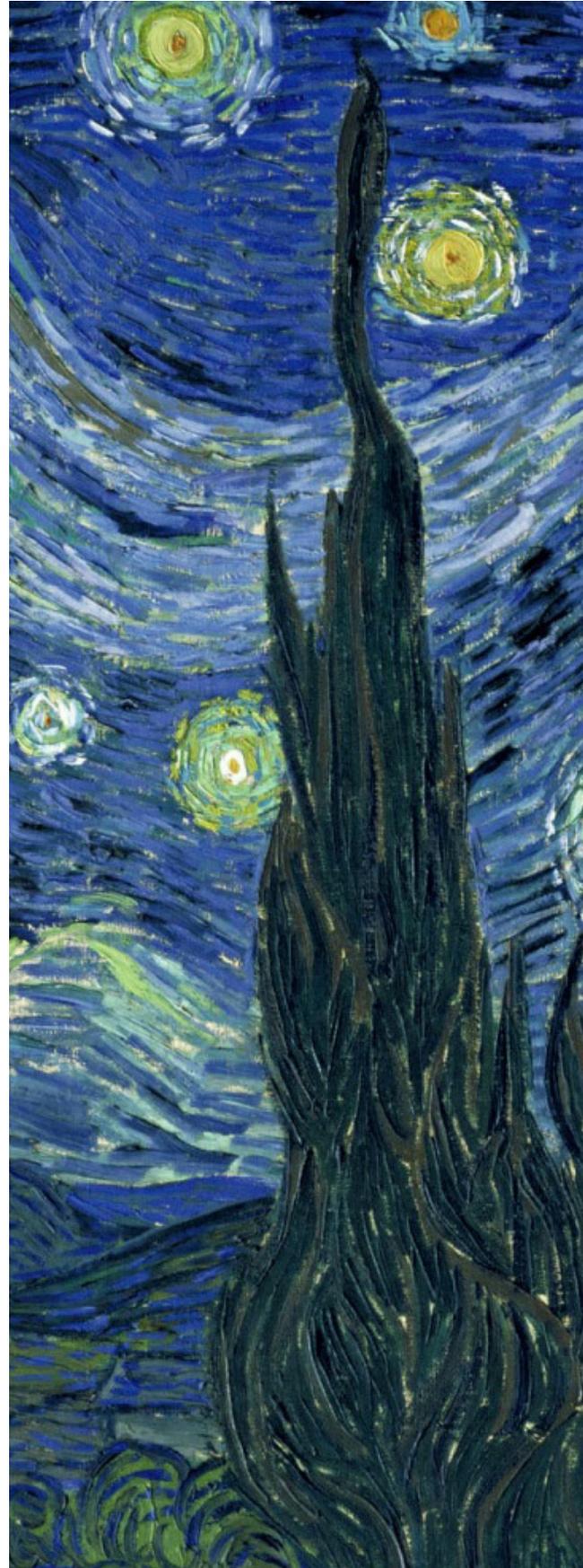
La variable más conocida de lienzo es la Mona Lisa, que fue pintada en una tabla de madera, y hecha con óleo diluido en aceite, es una obra del tamaño de un cuaderno.

Existen muchas corrientes artísticas, como lo abstracto, lo surrealista, impresionismo, y muchas otras más.

Actualmente se cree que solamente, Pablo Picasso hizo 15,691 pinturas únicas, entonces, ¿Cuántas pinturas existirán en la actualidad? Imaginalas, luego piensa que cada una es un pensamiento, un mezcla de emociones o solamente una única emoción.

La noche estrellada **Vincent Van Gogh**

*1889, Pintura al óleo,
92.1 x 73.7 cm
colección MoMA*

La pintura & sus cambios a través del tiempo

MARIANA ESPINOSA BARRERA

La expresión humana siempre se ha visto retratada de diferentes formas, desde el teatro hasta la pintura. Desde la época prehistórica se han creado nuevas formas de expresión, las cuales se han modificado con el avance del tiempo.

También, con el tiempo las técnicas y recursos que se utilizan para el arte han evolucionado, lo cual ha permitido que más personas sean capaces de producir trabajos de buena calidad.

En el caso de la pintura se ha podido ver el cambio drástico. Los nómadas realizaban pinturas rupestres

con los materiales que encontraban a sus alrededores, como flores, carbón, arcilla o fluidos corporales, como su propia sangre. Este tipo de pintura era muy simple y retrataba la vida diaria o historias de los nómadas.

Después surgió la época gótica. En esta lo más importante era la temática religiosa y la mayoría de las piezas se realizaban con la técnica del temple, que utiliza el huevo como un aglutinante para los pigmentos. Las obras eran muy simbólicas y ahora las imágenes no eran tan abstractas como antes.

Para el Renacimiento, la pintura también se ve afectada por las ideologías de la época. Se busca incorporar elementos lógicos y reales a las composiciones en vez de simbólicos. El pintor comienza a centrarse en retratar al ser humano como figura principal y se toman en cuenta elementos importantes como la perspectiva, simetría y proporción ideal de la figura humana y espacio. Se incorporó el uso de los óleos gracias a la influencia flamenca.

como flores, carbón, arcilla o fluidos corporales, como su propia sangre. Este tipo de pintura era muy simple y retrataba la vida diaria o historias de los nómadas.

Después surgió la época gótica. En esta lo más importante era la temática religiosa y la mayoría de las piezas se realizaban con la técnica del temple, que utiliza el huevo como un aglutinante para los pigmentos. Las obras eran muy simbólicas y ahora las imágenes no eran tan abstractas como antes.

Para el Renacimiento, la pintura también se ve afectada por las ideologías de la época. Se busca incorporar elementos lógicos y reales a las composiciones en vez de simbólicos. El pintor comienza a centrarse en retratar al ser humano como figura principal y se toman en cuenta elementos importantes como la perspectiva, simetría y proporción ideal de la figura humana y espacio. Se incorporó el uso de los óleos gracias a la influencia flamenca.

Durante el Barroco lo más importante para las composiciones pictóricas era romper el equilibrio que se presentaba en las piezas renacentistas. Predomina el contraste por el uso que se le da a la luz y se busca que la composición sea más dinámica. La temática es variada pero ahora se incorporan elementos de la vida cortesana en las obras.

Posteriormente surgió el Rococó, que en vez de enfocarse en la oscuridad buscaba mostrar escenas de felicidad y alegría. Su mayor enfoque era retratar la sociedad aristocrática u vida sin problemas. Esto se lograba gracias al manejo de colores muy claros, en tonos suaves y no había un gran contraste entre estos.

El Romanticismo también fue una de las épocas destacadas en la pintura. Al igual que en la literatura, retoma elementos del gótico y también el naturalismo. Se utilizan distintas técnicas como el óleo, acuarelas y ahora las pinceladas son más libres y con mayor textura. La temática es variada y las composiciones dinámicas y naturales.

*“El beso”
Gustav Klimt
De la colección Belvedere*

Bailarina
Leonid Afremov
1992, Pintura al óleo

Girasol en fondo negro, Fotografía.

Dibujo digital de un florero con rosas en un fondo amarillo

Girasoles al óleo por Leonid Afremov

Varias de las revoluciones más grandes para la pintura fueron las distintas vanguardias del siglo XX. Algunas de las más reconocidas son el cubismo, que mostraba diferentes perspectivas de un mismo objeto en un mismo plano y la geometrización y simplificación de estos. El surrealismo, que se basa en las emociones y abandona la lógica al pintar, busca retratar el mundo del subconsciente humano y los sueños. Otra vanguardia destacada fue el Impresionismo, que buscaba retratar las emociones del artista, (sobre todo sus dolores y angustia) por medio del uso de colores oscuros y sucios.

La ilustración digital surgió a partir de la llegada de nueva tecnología. Con la llegada de las computadoras surgieron nuevas formas de pintar y contar historias. La pintura ya no era un proceso complicado y se volvió más eficaz para el artista. La forma en la que los artistas se han expresado ha sido por medio de aparatos como tabletas digitales o su iPad. La temática puede ser cualquiera, desde retratos, criaturas fantásticas o arte inspirada en el trabajo de otros (fanart).

Lo que la evolución de la pintura ha permitido ha sido que cada día más personas tengan acceso a diversos materiales y cada vez existen más personas que producen arte y la publican en sus redes sociales. Esto ha hecho que la comunidad de arte sea más cercana,

pero también ha causado controversia ya que el arte ahora no tiene principales exponentes o características definitorias, como con las vanguardias y diferentes corrientes.

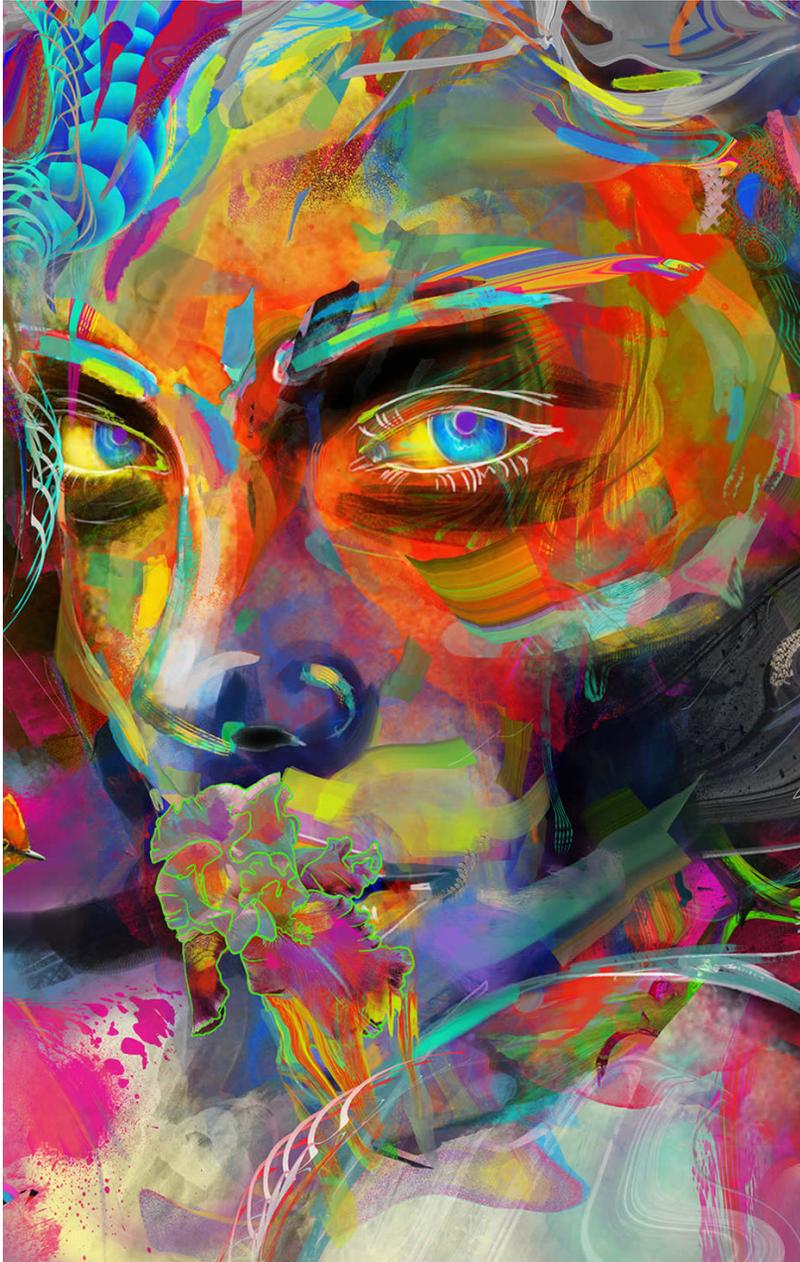
Se han encontrado diferentes ventajas y desventajas a cada tipo de pintura, por ejemplo, para el arte tradicional se dice que es buena ya que nos permite desarrollar diferentes habilidades al momento en el que se utilizan distintos tipos de materiales y que de cierto modo, esto mejora la experiencia al momento de pintar. En contraste, está el arte digital, que nos permite crear piezas de manera más eficaz y nos permite modificar obras hechas a mano, lo cual no siempre es posible con una tradicional.

Es cierto que los artistas tienen libertad de escoger el medio, técnica y temática de sus obras, pero también se ven sometidos a la opinión pública, sobre todo hoy en día, que el arte es más difundida por medio de las redes sociales. Desde la época antigua el arte se ha visto afectada por el punto de vista de la sociedad, ya que ésta misma es una percepción de la realidad y ésta va cambiando de acuerdo a lo que el artista quiere retratar, que normalmente hace alusión a su realidad.

Ilustración digital

Lo bueno y lo malo

MARIANA ESPINOSA BARRERA

Archan Nair
Mirada Cautivadora

Hoy en día los artistas han encontrado nuevas formas de expresarse por medio de la tecnología, desde la elaboración de videos, música, escritura de distintos tipos y dibujos. Cada una de estas cosas ha permitido que la gente muestre su forma de pensar, gustos, disgustos, emociones o sirva como forma de entretenimiento.

La llegada de la tecnología cambió la manera en la que las personas realizan sus trabajos y esto se puede ver en el caso del dibujo digital. Las computadoras y tabletas han permitido que el artista pueda ilustrar de distintas maneras y también que modifique otros trabajos a su gusto.

Se cree que el arte digital ha afectado de distintas maneras la manera en la que el artista trabaja, tanto de buena forma como de mala manera, es por eso que actualmente existe un debate que plantea si el arte digital realmente beneficia a quien lo realiza.

Como primer punto se tiene que la ilustración digital tiene varias formas de hacerse fácilmente. El hecho de que los materiales que se utilizan para ésta sean mucho más accesibles que otros del arte tradicional hace que el artista pueda crear distintas piezas sin tener que preocuparse por conseguir los materiales o si estos van a funcionar como él quiere.

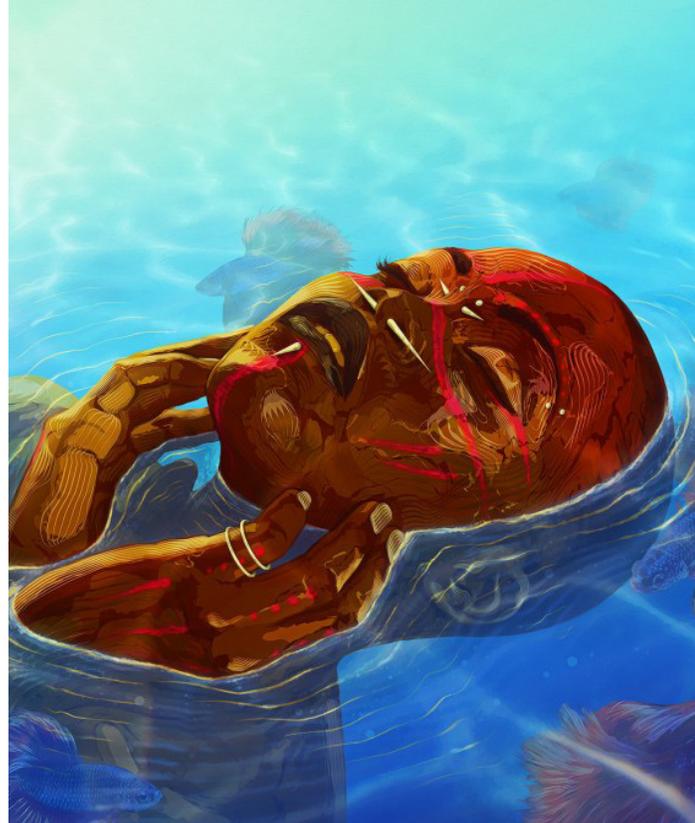
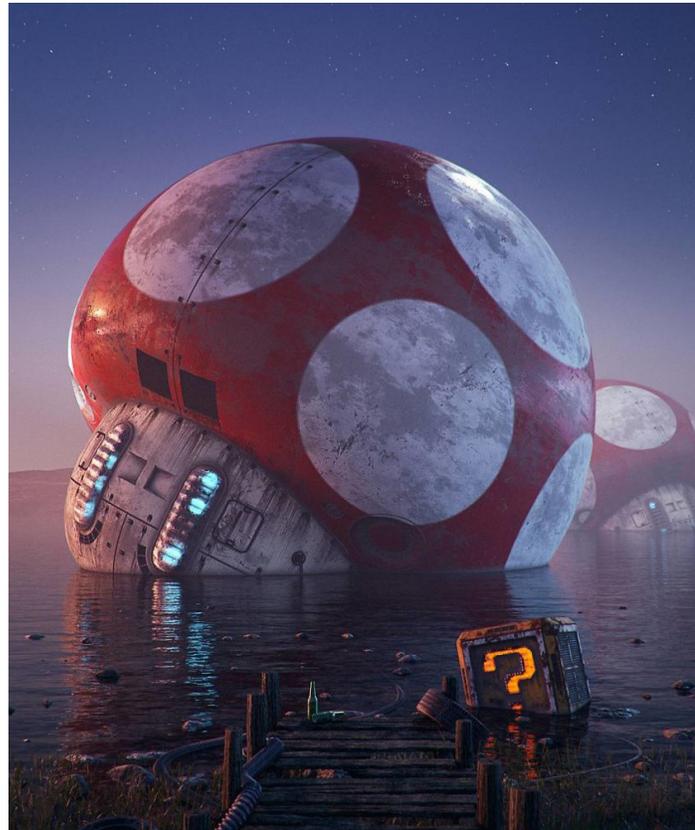
Otra de las ventajas de trabajar con un formato digital es la variedad de cosas que se pueden hacer. Un ejemplo muy claro es la edición de fotos. La persona tiene la libertad de tener una imagen como base y luego modificarla a su gusto, ya sea dibujando sobre esta para mejorarla o para estilizarla de distintas maneras. También existe versatilidad en programas y aparatos electrónicos con distintas características que pueden ser programados para realizar distintas funciones conforme el artista decida o necesite.

En adición, los medios digitales son más eficaces. Nos dejan realizar distintas tareas de manera más rápida, organizada y sin tener que hacer varios movimientos o trasladarse a distintos lugares. Si se necesita referenciar un objeto de la vida real, es posible solo buscar la foto en internet y tenerla en el mismo programa, la paleta de colores es ilimitada y no es necesario mezclar los colores a mano, es fácil guardar el progreso y si se comete un error, con un solo botón se puede deshacer y las partes del dibujo se pueden mover y transformar en vez de tener que borrar para cambiar la posición de los elementos de la composición.

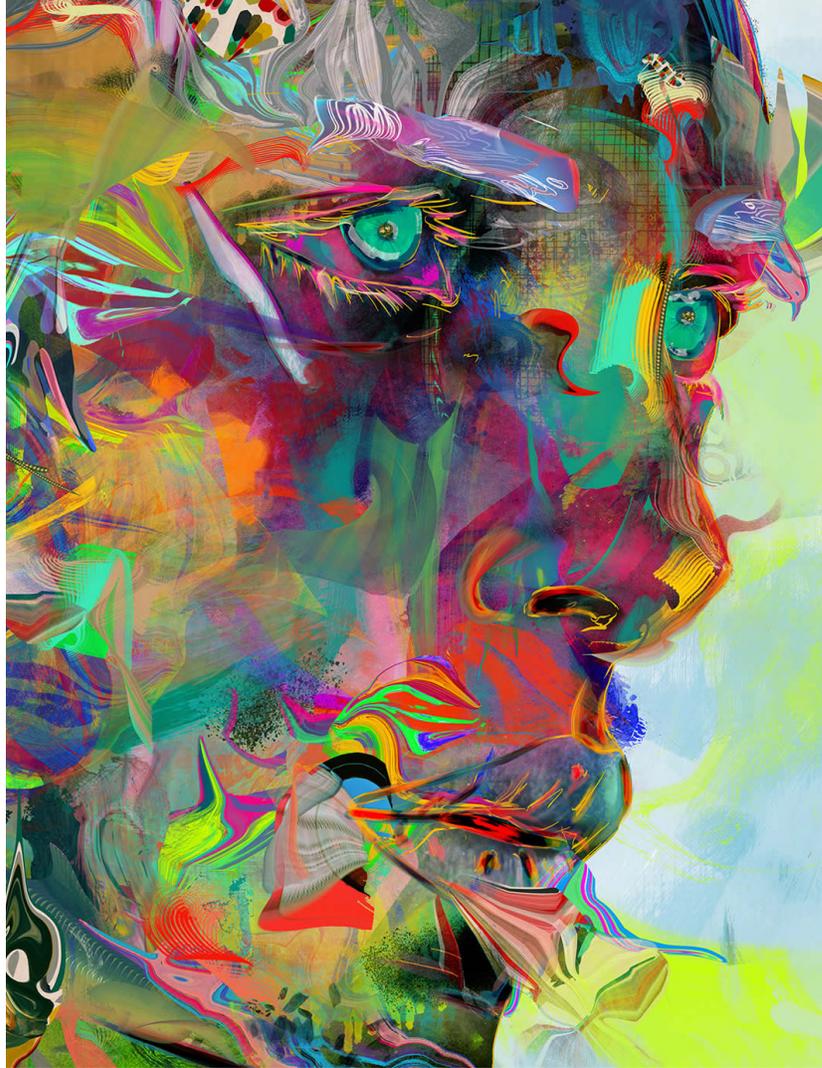
Una de las ventajas más grandes de trabajar con ilustración digital es la

manera en la que se pueden replicar efectos similares a los que tiene la pintura tradicional. Gracias a la tecnología de hoy podemos lograr copiar técnicas, materiales y estilos con un mismo aparato. Las diferentes aplicaciones de dibujo digital contienen una amplia gama de pinceles, lápices, plumas, pinturas, etc., que se pueden ajustar dependiendo de las necesidades que el pintor tenga. Es posible que el artista quiera hacer un dibujo que parezca que está hecho con lápices o tal vez con pintura. Esto es posible gracias a la variedad de complementos que se pueden descargar o crear para obtener el estilo deseado.

El hecho de tener todo dentro de un solo aparato permite que el material sea fácil de transformar y es más organizado. Con los materiales tradicionales es más complicado tener un orden, limpieza y fácil transporte ya que usualmente estos materiales requieren cuidados especiales, contenedores que ocupan mucho espacio y también se necesita tener el soporte (es decir, donde se utiliza el material, como papel, bastidores, tablas, etc.) en el mismo lugar, lo cual puede ser un inconveniente para el artista si es que quiere avanzar su pieza.

Behance
Restingplace

Archan Nair
Gotas de Iris
vendida como
impresión Glicée

de una tableta/aparato especial para dibujar. A pesar de que existan versiones económicas de estos materiales, no ofrecen la mejor calidad y aún así se necesitan ciertos aparatos extras para poder hacer este tipo de arte.

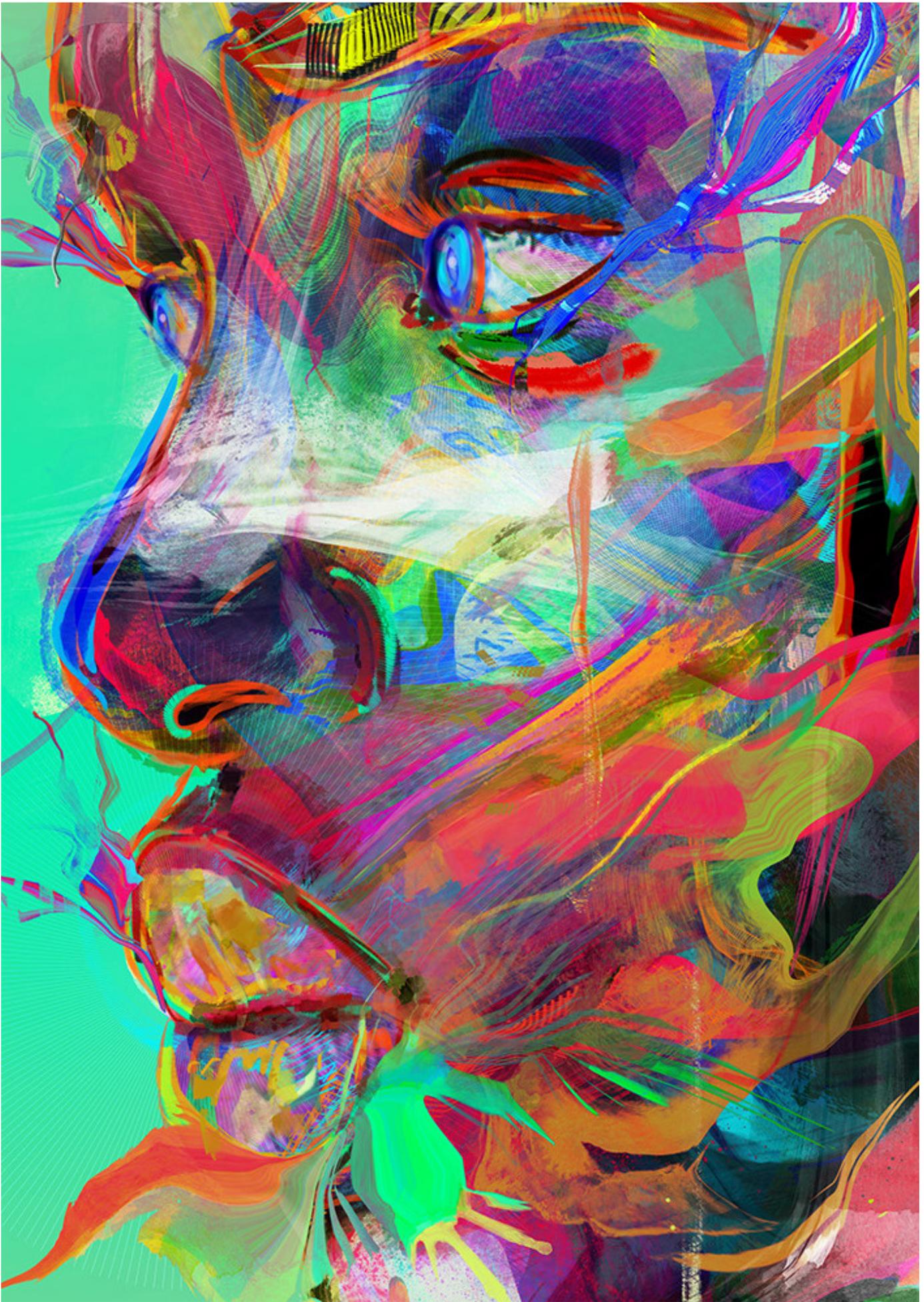
También existe la percepción de que hacer arte digital es muy complicado. Puede que al inicio el artista tenga que encontrar un programa que le guste lo suficiente y que sea de fácil comprensión, luego tiene que aprender a usar los aparatos y acostumbrarse a estos (algunas tabletas no tienen una pantalla que muestre el dibujo), lo cual puede tardar bastante tiempo, el artista tiene que encontrar su estilo y saber cómo es que va a realizar su pieza y también se necesita tener diferentes copias de seguridad en caso de que algo le pase al aparato mientras se está trabajando con este.

Al final, la decisión queda en el artista. Él decide qué le es más conveniente, qué está a su alcance y el tipo de arte que quiere producir. Es importante tener en cuenta todos estos elementos, que están sometidos al punto de vista del comprador y él ve la manera en la que utilizará el material para crear una pieza con todos los elementos que él desee.

El arte digital también tiene desventajas, aunque muchas de estas pueden ser subjetivas para la persona que la utilice.

Como primer punto es la pérdida de calidad en el formato. Esto ocurre cuando, al guardar una pieza ya terminada, se tiene que escoger el formato en el que se guardará. Estos formatos, como los .pdf, .jpg, .png, etc. tienen distintas características que dependiendo de la finalidad de la pieza, son utilizados por el artista. El problema es que tienen varios inconvenientes. El .pdf mantiene la calidad de la ilustración pero suele ocupar mucho espacio y no siempre se pueden guardar los documentos con este formato. El .jpg y .png sirven para guardar imágenes pero suelen modificar la calidad de la ilustración, lo cual puede causar que se pierdan detalles de la pieza.

Otra desventaja de solo realizar arte digital es el costo que esta implica. Es cierto que algunos de los materiales del arte tradicional son caros, pero no siempre se comparan con los precios elevados

ANGEL MIRANDA HIGUERA

La arquitectura como definición, es el arte de diseñar, proyectar y construir espacios destinados a la sociedad, considerada como una de las 7 bellas artes, esta se extiende de forma impresionante por numerosos espacios, logrando así un cambio significativo en nuestro estilo de vida.

Existen muchas razones por las cuales la arquitectura es considerada un “arte”, puede que sea debido a su magnífico y elegante, pero al mismo tiempo sutil diseño que logra captar la atención de muchos de forma rápida, única e incluso mística, o tal vez sea gracias a la habilidad que tiene de transformar la estética de una ciudad entera, en si, la razón no importa, porque la arquitectura define la esencia de un lugar, lo hace único y sobre todo, le permite mostrar su belleza a todo el mundo.

Como cualquier rama del arte, la arquitectura evoluciona constantemente, sigue tendencias, patrones y rigurosos estándares, transmite emociones a quien la aprecia y sobretodo es bella. El diseño y simplicidad de una construcción, sus materiales, colores y acabados y la preocupación de crear un espacio funcional, práctico y atractivo para el ojo humano ayudan a construir la belleza de cualquier lugar.

Para muchos artistas una construcción sirve como una fuente de inspiración que vincula a la realidad humana con una fantasía natural. La fusión entre ambas ocasiona el nacimiento y auge de una nueva perspectiva la cual es simple, creativa y moderna.

Hoy en día podemos encontrar millones de fotografías, cuadros, esculturas, vídeos y dibujos que gracias a la diversidad de técnicas logran plasmar a estas construcciones en lienzos minimalistas y serenos.

del siglo XXI La Arquitectura

Coleen Rivas "Super Tree Grove at Gardens by the Bay" en Singapur.

Con mucha dedicación estas logran representar una unión casi perfecta entre las luces, color, realidad, naturaleza y perspectiva.

A lo largo del tiempo las sociedades han tenido el poder de moldear la realidad humana, convirtiendo así a la arquitectura en una parte esencial de nuestra historia. Las construcciones provenientes de distintas épocas nos proveen de historias maravillosas, y gracias a la perspectiva que tiene cada sociedad, la arquitectura cambia de manera única en cualquier lugar, esta evolución ha sido tan amplia y rápida que es fácil encontrar significantes diferencias entre las construcciones de hoy en día y aquellas pertenecientes a épocas pasadas. Por ejemplo, las construcciones de la actualidad se preocupan por el uso de materiales ecológicos, pero al mismo tiempo modernos, mientras que corrientes medievales como el “gótico” preferían el uso de materias primas fáciles de encontrar, también así como el tiempo para construir hoy en día es más mecánico y veloz, antes desafortunadamente podía durar hasta más de 100 años, incluso lo que antes se consideraba bello tal y como los diseños detallados y colores brillantes, hoy se contraen para crear terminados prácticos, lisos y naturales. Si analizamos cuidadosamente una construcción de cualquier tipo, podemos encontrar ciertos detalles en su estructura que nos resultan hipnotizantes, podemos observar la textura de sus materiales y por un momento apreciar su gran majestuosidad, el caos y la belleza que representan son transmitidos de forma misteriosa y sutil hacia nuestras mentes, probablemente nos haga sentir impotentes y pequeños, pero al mismo tiempo da un sentimiento de renovación y orgullo.

Si hay algo impresionante en la capacidad humana, es la habilidad creativa que muchos tienen de diseñar algo completamente nuevo e increíble basándose en una idea, un recuerdo o incluso en el trabajo de alguien más, es maravilloso el pensar que nuestro estilo de vida

actual es producto de la evolución humana y ea aún mas ahora el tener la suerte de presenciar vestigios de culturas revolucionarias como Egipto y Mesopotamia. La oportunidad de presenciar algo de nuestro pasado define a la arquitectura como una de las 7 bellas artes, ya que no solo la hace interesante, sino que la hace trascendente, desafía las leyes del tiempo y nos hace creer que siempre estará en un constante cambio, cuando en realidad permanecerá igual de bella por los próximos 500 años.

Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha estado físicamente indefenso en comparación de otras especies, la inteligencia y creatividad que se nos fue dada ha mantenido vivo al ser humano, pero con el paso de los siglos, al enfrentarse a la posibilidad de extinguirse en un mundo natural, el ser humano tomó la decisión de transformarlo en un entorno en el cual estuviera a salvo. La arquitectura del siglo XXI tiene como propósito el crear diseños enfocados en la construcción de un mundo moderno y duradero, en el desarrollo de proyectos que fusionen la esencia de una sociedad con la naturaleza, que sean prácticos, que protejan a nuestro planeta y que nos hagan sentir cómodos y felices con nosotros mismos. La emoción y deseo que mucha gente tiene de crear un mundo mejor, incentiva a las sociedades a ser más conscientes sobre las situaciones que pasan en nuestro planeta y un arquitecto tiene como responsabilidad crear diseños que ayuden a resolver los problemas de la sociedad actual, evitando que pierdan sus estándares básicos de estética y funcionalidad.

La arquitectura es mucho más que simple “arte” ya que representa un reflejo de la sociedad en la que aspiramos vivir, nos demuestra los límites de las capacidades humanas, y nos llena de emociones al momento de admirarlas. Es interesante el analizar como nuestra sociedad ha cambiado tanto en tan poco tiempo, pero es más bello todavía poder imaginarse el intrigante futuro que nos espera.

Isaac Hernández

ANA PAUL ANOUK GARCÍA ESPINOSA

México tiene un gran bagaje artístico de todos los tipos, desde las danzas que se desarrollan de forma diferente en cada estado del país, hasta los representantes plásticos que fueron quienes desarrollaron el muralismo. Sin embargo, en la época contemporánea ha existido una decadencia artística en el país debido, entre otras cosas, a los prejuicios que se tiene hacia los artistas.

A pesar de la escasez artística, existen algunas destacables excepciones; es específico una persona que ha enaltecido el nivel del arte en México, más específicamente de la danza clásica.

Isaac Hernández, nació en Guadalajara, Jalisco en México en 1990. Su padre y su madre enseñaban en casa a Isaac y a sus hermanos, porque no estaban de acuerdo con el sistema educativo mexicano. Además de la educación, otra de las cosas que aprendían en casa era el ballet, ya que ambos padres eran bailarines de clásico. En sus años de educación temprana Isaac estudió en casa sin embargo, a los 13 años obtuvo una beca para The rock school for dance education” en filadelfia y ahí terminó sus estudios de preparatoria. (Viramontes 2018 par 34, 36, 45)

Siendo niño, Isaac sufrió críticas debido a su interés por la danza. -“Existe una Frase en México que dice Si te dedicas al arte te vas a morir de hambre”, mi ambición es cambiar ese pensamiento”.- Dijo Isaac en una entrevista para Financial Times.

Bailarín Mexicano Isaac Hernández para la publicidad de “Despertares”

Él ha admitido que aquello que lo motiva a continuar es encontrar “una razón para estar”¹. En la entrevista que tuvo con Financial Times dijo que su padre lo enseñó que lo mejor que uno puede hacer es hacer algo bueno por otros y que para él esto se ha vuelto una adicción, porque: – “Cuando ves el impacto que puedes tener en un niño, es un sentimiento como ningún otro”- afirmó en esta misma entrevista.

Debido a estos prejuicios que se tiene en México (que él vivió en carne y hueso), hacia los artistas, principalmente bailarines; y a su pasión por tener un impacto en las próximas generaciones, es que Isaac Hernández decidió utilizar su talento para crear un medio a través del cual pueda impulsar el desarrollo y la apreciación artística en México. Un resultado de este esfuerzo es el espectáculo más grande de danza en el país “Despertares” que durante dos años ha presentado a los mejores bailarines de danza clásica, de compañías como The New York City Ballet, The English National Ballet y La Ópera de París, así como al mejor bailarín de tap del mundo: Jared Grimes; en el Auditorio Nacional. -“Existe una Frase en México que dice Si te dedicas al arte te vas a morir de hambre”, mi ambición es cambiar ese pensamiento”. – Dijo Isaac en una entrevista para Financial Times. Él ha admitido que aquello que lo motiva a continuar es encontrar “una razón para estar”. En la entrevista que tuvo con Financial Times dijo que su padre lo enseñó que lo mejor que uno puede hacer es hacer algo bueno por otros y que para él esto se ha vuelto una adicción,

porque: – “Cuando ves el impacto que puedes tener en un niño, es un sentimiento como ningún otro”- afirmó en esta misma entrevista.

Debido a estos prejuicios que se tiene en México (que él vivió en carne y hueso), hacia los artistas, principalmente bailarines; y a su pasión por tener un impacto en las próximas generaciones, es que Isaac Hernández decidió utilizar su talento para crear un medio a través del cual pueda impulsar el desarrollo y la apreciación artística en México. Un resultado de este esfuerzo es el espectáculo más grande de danza en el país “Despertares” que durante dos años ha presentado a los mejores bailarines de danza clásica, de compañías como The New York City Ballet, The English National Ballet y La Ópera de París, así como al mejor bailarín de tap del mundo: Jared Grimes; en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. (viramontes 2028 par. 21) (El Financiero 2018 par. 64-72)

Otro logro muy importante en la carrera del bailarín de 28 años es el ser el primer mexicano en recibir el premio “Benois” de la danza, que es el mayor reconocimiento que un bailarín de ballet puede recibir. Fue nominado en 2018 por dos de sus presentaciones: la primera en “La Sífide” que presentó con el “English National Ballet” y por su presentación en “Don Quijote”, que presentó con la Ópera de Roma bajo la dirección de Mikhail Baryshnikov, bailarín ruso a quien una vez se le llamó “El bailarín más perfecto que haya visto”. (Viramontes 2018 par 1, 5 y 6).

Desde su punto de vista, el premio no es solo suyo, sino que es un premio para todo México. “Es para mí un honor y un gran orgullo poder representar a México dignamente en el mundo... Dedico este logro a todo el público mexicano que siempre me acompaña, a todas aquellas personas que han sido parte de mi vida y mi camino, a todos los que me han apoyado, que han creído en mí y me han impulsado a ser mejor como persona y como profesional.”- Tal como dijo al recibir el premio coloquialmente llamado como “El Oscar de la danza.” (El País 2018 par 1 y 2)

-“La flojera. Encuentro irritante cuando alguien puede hacer algo y bueno, no lo hace”- Isaac afirma que lo que lo llevó al lugar en el que se encuentra es la dedicación y la pasión. Cuando la flojera es mayor a las ganas de hacer algo, no es una verdadera pasión. (Financial Times 2018 par 13). Él dice que tener talento no es lo único que se necesita para el éxito; se necesita ambición y hacer la diferencia, no solo seguir lo establecido.(financial times 2018 par 5). “El logro más grande de mi vida es ser feliz haciendo lo que me apasiona”. - Idea que nos alienta a seguir a nuestras pasiones para alcanzar la felicidad. (Financial Times 2018 par 12).

¹ Entrevista de Isaac Hernández con Financial Times Londres, pregunta 11 What drives you on?.

Melodías de vida

MAGDALENA AGUILERA BORIE

¿Qué es la música?

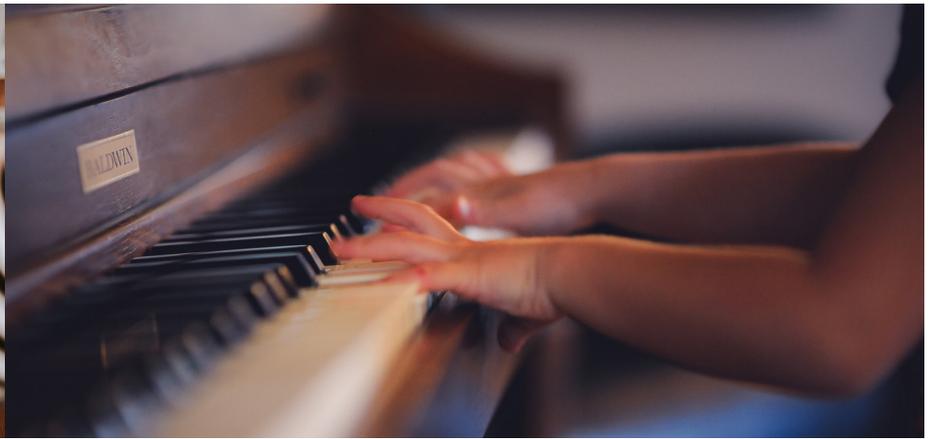
Las definiciones de la música van cambiando con el paso del tiempo y cada vez se han vuelto más complejas de explicar. La finalidad de la música es promover una experiencia estética al oyente y busca expresar sentimientos, emociones, situaciones, pensamientos e ideas.

¿Como surge la música?

En los orígenes de la música no se utilizaban instrumentos como tal, si no, se utilizaba la voz humana, debido a esto no hay una huella arqueológica de esto. En las culturas antiguas se le consideraba como un regalo de los dioses, en la antigua Grecia se representaba a Hermes como el transmisor de la música para los humanos y creador del arpa. En china el emperador Haong-ti ordeno a sus súbditos crear música basándose en los sonidos de la naturaleza.

Arriba: Jacek Dylag chelista afuera de Cartier en Austria. Abajo: Saxofón en orquesta.

En página opuesta de izquierda a derecha: Annie Theby tienda de viniles; Niño tocando el piano por Clark Young. Abajo: Radio City Music Hall, NY.

Existen varias leyendas de dioses comunicándose con los humanos mediante la música y viceversa, gracias a esto algunos pueblos utilizaban a la música para defenderse de los espíritus, alejar epidemias, etc.... y solo podían ser tocada por sacerdotes, chamanes o líderes espirituales. Después se fue modificando y se empezaron a ocupar las palabras sueltas que se pronto se convirtieron en las letras de canciones que conocemos hoy en día.

Algunas de las leyendas o mitos acerca de la música pueden ser “El violinista del diablo” que hace referencia a Nicolo Paganini, violinista que sufría de sífilis (enfermedad crónica infecciosa) y por lo cual tenía un aspecto demacrado y demoniaco, también se aseguraba que sufría del síndrome de Marfan (Aumento inusual de las extremidades o partes del cuerpo) y así le era más fácil tocar notas que para alguna persona “normal” era imposible, dado que a la hora de morir rechazó la extremaunción, los rumores se hicieron cada vez más fuertes.

¿De dónde surgen los diferentes estilos de música?

La música se clasifica bajo ciertos aspectos como la finalidad de la

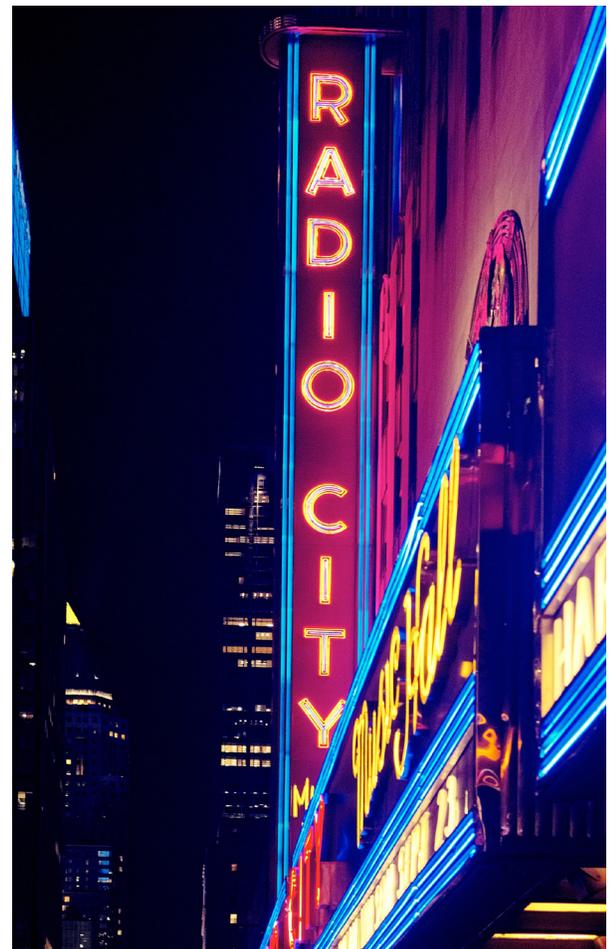
canción, los instrumentos que utiliza, entre otros, algunos géneros son:

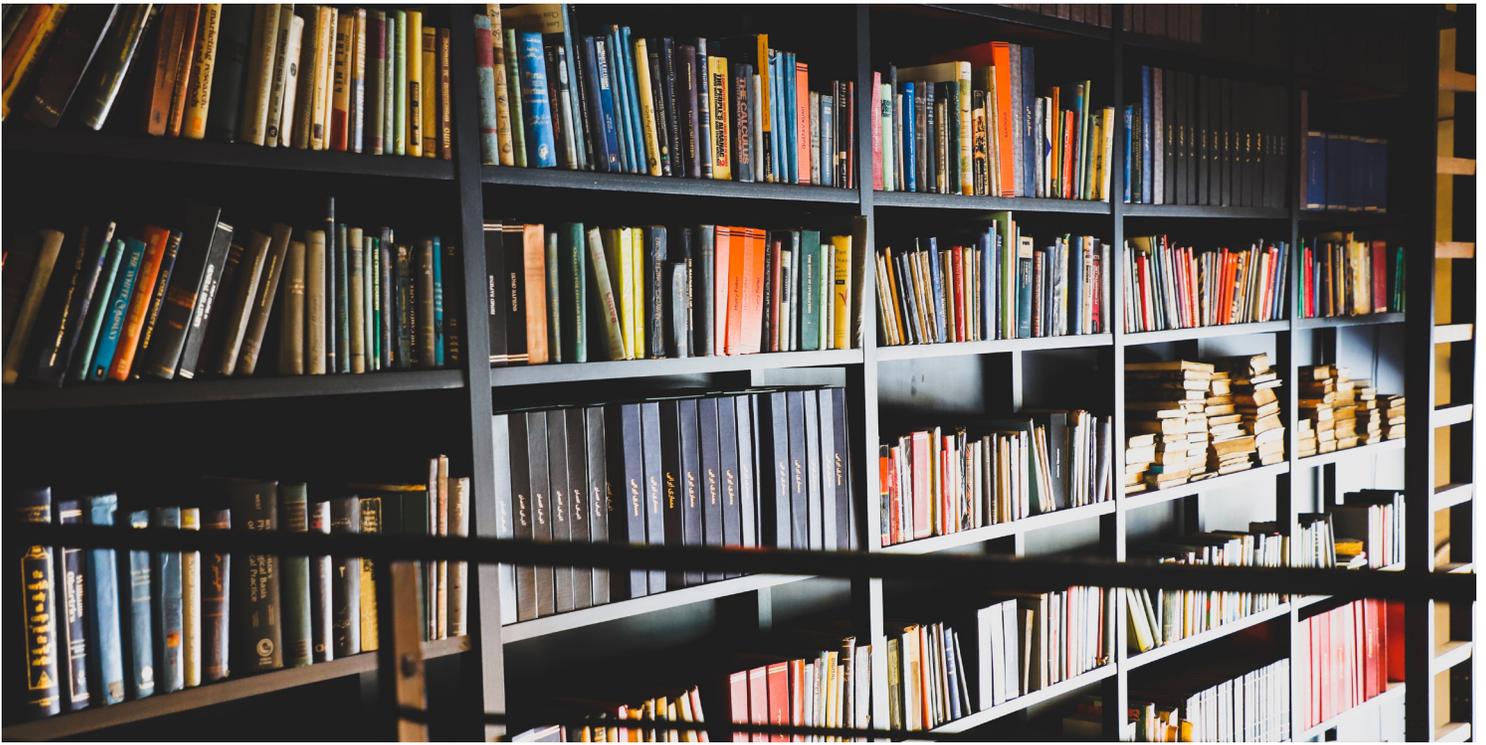
- **Blues:** El nombre de este género significa melancolía o tristeza. Tiene su origen con las personas de Estados Unidos procedentes de África.
- **Country:** Se empezó a forjar a mediados del siglo XX en Norteamérica y Australia, se basa en los géneros blues, góspel y la música irlandesa.
- **Cumbia:** Su origen está en Colombia y Panamá, luego se expandió a gran parte de Latinoamérica.
- **Disco:** Es un género que surgió principalmente en Estados Unidos por el año de 1970. Como cualquier tipo de música, la música Disco tuvo influencias de otros estilos como el Soul y el Funk.
- **Electrónica:** Creada de forma virtual, se desarrolló en la década de los 80 en Alemania, apoderándose rápidamente de la escena mundial hasta la actualidad, que es uno de los géneros más predominantes.
- **Flamenco:** Su origen es en Andalucía, en este género intervienen el canto, baile y la guitarra flamenca o española.

• **Heavy Metal:** Se trata de un estilo que tiene su origen en un movimiento juvenil que estaba en contra de los sistemas sociales y de educación.

• **Pop:** Es un género de música popular, tiene una gran variedad de estilos diferentes y se puede fusionar con muchas influencias para conseguir nuevos estilos bastante refrescantes.

• **Rock and roll:** Surge a lo largo de la década de los cincuenta en Estados.

Arriba: Alireza Attari, Librería en Teherán, Irán. Abajo: Libro animado de Alicia en el País de las Maravillas

Censura Literaria

MAGDALENA AGUILERA BORIE

¿Por qué se censuran los libros y cuáles son algunos de ellos?

La sociedad puede llegar a censurar los libros que creen pueden ser problemáticos o dañinos para la sociedad en general, o solo por que van en contra de los pensamientos de la Iglesia Católica, antiguamente existía, como en Harry Potter la sección prohibida pero era un Índice de los libros prohibidos. A continuación una lista de los libros censurados:

- **El origen de las especies de Charles Darwin:** Éste se podría decir que fue censurado, dado que va en contra de los pensamientos de la Iglesia Católica.
- **Rebelión en la granja de Orwell:** Ésta sátira nos relata la historia de grupo de animales de una granja que expulsan a los humanos tiranos y crean un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose en otra tiranía brutal. Se cree que este libro fue prohibido por no ser apto para la época (1945) y su otra obra 1984 corrió con la misma suerte.

Fredrick Kearney:
Libro en llamas.

Simson Petrol: *Clóset de la Universidad de Künste en Alemania.*

- **Harry Potter de J.K Rowling:** Debido a que éste libro esta inspirado en magos y hechizos tanto buenos como malos (como los maleficios imperdonables Avada Kedavra, Cruci e Imperio) alguno grupos religiosos decidieron prohibirlo.
- **American Psycho, Bret Easton Ellis:** Fue prohibida en Alemania y hasta hace poco lo estuvo en Canadá. Ésto debido a su fuerte contenido pues trata de un asesino que describe en primera persona su psicopatía, manías y obsesiones.

- **Alicia en el país de las maravillas por Lewis Caroll:** Éste es tomado como un libro de lo más extraño ya que Alicia entra a un mundo de maravillas al que solo ella puede ir y habla tanto con animales y plantas. Está prohibido en China porque les otorga cualidades a los animales para que actúen en el mismo nivel que los humanos y porque puede llegar a promover las drogas para llegar a ese mundo de maravillas.
- **Las mil y una noches:** Fue censurado en Egipto ya que se le acusaba de contener partes obscenas, que ponían en riesgo la integridad moral de los ciudadanos, está calificada como una de las obras más importantes e influyentes de la literatura universal, dado que es una recopilación de cuentos y leyendas de origen hindú, árabe y persa, de los cuales no existe un texto definitivo.
- **Los viajes de Gulliver:** Fue censurado en muchos países debido a los temas de corrupción política, los sentimientos anti-guerra y las injusticias de la colonización.

A man with reddish hair, wearing a blue coat, stands in the doorway of a vintage shop. A woman with long red hair, wearing a purple dress, is leaning over a large, worn brown suitcase on the cobblestone ground. The shop behind them has various signs and items on display, including a sign for 'OPEN EVENINGS' and a price list for linens.

LA CIENCIA DETRÁS DE LA MAGIA

MUSEO DE LA LUZ 31 DE OCTUBRE 2018
18:00 A 21:00

"Harry Potter" en el Museo de la Luz. Será una noche de museos inspirada en la famosa saga literaria y cinematográfica. El objetivo es explicar si lo que vimos en las películas o leímos en los libros podría ser realidad en nuestro mundo. Costo de \$15.

Elijah O'Donnell: Photography is more important than illness!

La locura en la Literatura

MAGDALENA AGUILERA BORIE

La locura siempre fue un tema importante en la literatura, pero las diferentes ideas de locura cambian con el paso de los años, por ejemplo, antiguamente se pensaba que la tierra era plana y cualquiera que dijera lo contrario era tomado por loco, pero hoy sabemos que la tierra es redonda y dado que hay pruebas nadie puede decir lo contrario. Pero lo más común era que si rechazabas las normas sociales estabas mal. La palabra "locura" es usada por muchos para hacer la más bella poesía; otros la convierten en una palabra prohibida, que no debe decirse. Para unos cuantos son las más bellas palabras jamás escritas. Cada uno tiene su propia descripción de la locura, pero eso no evita que sea un tema de estudio para todo los ámbitos (religión, biología, arte, filosofía, etc.).

En la literatura las versiones de los locos

cambian, por ejemplo, en la edad media se consideraba

loco a aquel que se viera relacionado con el diablo, o simplemente relacionando con el mal. En el renacimiento se aprovechó la figura del loco para los personajes de varias novelas como *Don Quijote* de Miguel Cervantes, que nos cuenta las hazañas de Don Quijote de la mancha junto a Sancho Panza en busca de aventuras. Luego en el siglo XVII, está John Katzenbach con *La historia de un Loco*, la cual nos cuenta la historia de Francia Petrel, quien con más de 20 años fue internado en psiquiátrico por su familia, luego de una conducta extraña, vive en un piso encerrado y medicado para ahuyentar las voces que lo

persiguen, otro ejemplo de esto podría ser *Como convertirse en un esquizofrenico* de John Madrow, quien a través de este libro nos cuenta su historia con el respaldo de Harry Strack Sullivan (Psiquiatra estadounidense que trato de introducir un carácter mas dinámico a la forma de realizar una psicoterapia), Theodore Lidz (Psiquiatra estadounidense conocido por sus artículos y libros sobre las causas de la esquizofrenia y la psicoterapia con pacientes afectados con este trastorno), Gregorio Bateson (Realizo un trabajo sobre la esquizofrenia en donde describió los efectos de la comunicación humana y rechazo los antiguos postulados que decían que la esquizofrenia era un problema en el pensamiento y genética), R.D. Scott (Psicoanalista escosés), entre otros... también nos explica porque la gente cae en la esquizofrenia. Otros libros son *Los reglones torcidos de dios* por Turcato Luca de Tena, quien en esta obra refleja como Alice Gould está internada y es capaz de engañar a todos los doctores al “aparentar estar cuerda” y querer atentar contra la vida de su marido. Esos son algunos ejemplos de como la locura puede hacer de la vida de las personas algo difícil de seguir adelante y en especial mas difícil de entender pero siempre hay algo “bueno” en ello, por ejemplo en la pintura tenemos a Van Gogh, quien en sus periodos de locura hacia obras maravillosas hasta con los mas mínimos detalles, y en sus periodos de claridad todo era normal y aburrido. Y como vimos, en la literatura se puede beneficiar de la locura para escribir tanto ensayos como novelas o poemas. Incluso Freud pensaba que “los locos” se atreven a romper con los tabúes, las normas y el contrato social. Se convierten en seres que viven otra realidad, ni una mejor ni peor, sino la suya”.

Jakob Owens: Existencia y percepción vacía

TE VAS

Se que te vas,
Te vas a ir como todos.
En un punto todos se van,
Se aburren dan media vuelta
Y se van.

Se que tu serás el próximo
No es necesario que finjas interés
Te vas a ir y lo se
Pero eso no hace que no duela.

Soy como un robot,
Puedo fingir las emociones
Y mostrar una radiante sonrisa,
Sin importar que por dentro
Solo sea pedacitos de quien
Antiguamente fui.

Cambie por alguien mejor dicen,
Pero yo ya no soy quien era,
Solo soy un cuerpo vacío
Que cambia para encajar,
Y luego se opaca y,
Entra en la locura,
Luego muere, solo muere.

QUIERO

Ya no quiero seguir,
Pero tengo que pelear
Contra los impulsos y
Las voces de mi cabeza.

Quiero dejar de existir,
Quiero enterrarme y no salir,
Quiero ser feliz
Quiero dejar de escuchar cosas
Y que piensen que es broma,
Porque no lo es.

Las voces están ahí
Y no desaparecen,
Necesito ayuda y lo se
Pero no se como pedirlo,
Quiero gritar y desaparecer.

Ya no se como continuar,
Como seguir y salir adelante,
Siento que mi mundo se cae en pedazos.
Y no se como arreglarlo.
Tengo miedo de decepcionar a las
personas que quiero,
por eso me encierro en mi cabeza,
Y ya nada sale de ahí,
Hasta que llega un punto de no poder
seguir soportándolo,
Y me derrumbo en las noches.”

RODRIGO DÍAZ CANEJA

El cine es una de las 7 Bellas Artes, lo que quiere decir que, al igual que las otras 6, expresa, pero ¿Por qué es un arte? Se le conoce como arte a lo que crea el ser humano, con un fin estético y para expresar con ayuda del sonido o imágenes. El cine tiene la cualidad de atrapar a la gente por más de una hora y que siga en su memoria después de esta. No solo la puede llegar a marcar de una forma positiva, incluso es tan envolvente que algunas personas salen con miedo por la misma historia que relata la película.

Este puede llegar a ser un arma de doble filo para todo el reparto, ya que una película con fines profesionales requiere mucho dinero y mucho tiempo. Por ejemplo, *Avatar* (Cameron, 2009). Esta obra cinematográfica tardó 15 años en prepararse para su estreno, pero en el mundo del cine existen guinistas, los cuales están capacitados para crear los diálogos de los personajes, haciendo aburrida o emocionante una escena.

El director, por otro lado, es el que se encarga de organizar a los actores con el fin de que se cumpla con el guión de la mejor manera, ya que puede llegara a cambiar a lo largo de la filmación dependiendo de la adaptación de los actores. El productor trabaja con el director y este es el que consigue los permisos para poder grabar en zonas públicas.

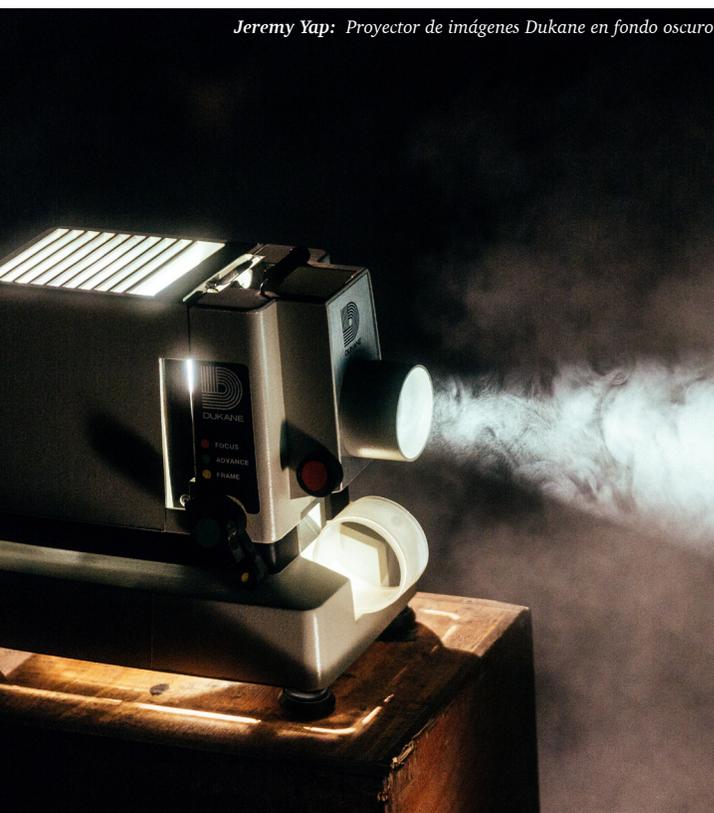
Existen más personas que influyen en la creación de una película, como los encargados de iluminación, vestuario, maquillaje, jefes de cámara, sonido. También, ahí entran los trabajadores de posproducción, que se encargan de editar escenas para que tengan coherencia y otros para el marketing de la película, que son esenciales para que la película sea conocida por la mayoría de la población y logre su cometido.

El cine consta de varios temas para sus historias. Estos son géneros cinematográficos, que indican de que tratarán las historias. Algunos de los géneros son: ficción, que tiene bases reales que comienzan a distorsionarse con eventos ficticios, como alienígenas, o contenido inverosímil. Un ejemplo claro de esto es *Star wars*, que a simple razonamiento se puede pensar que no tiene ninguna base real, pero si lo pensamos más detalladamente puede asimilarse a la historia de un príncipe que quiere rescatar a su princesa de las garras de un dragón, el cual es representado por la estrella de la muerte.

El género de Terror consiste en una historia donde la misma induce tensión al espectador, llegando así al miedo. Muchas de las películas tratan de crear este efecto pero no lo logran y por consecuencia aburren y crean mala publicidad.

Faneycrave: Tickets de autoscine

Jeremy Yap: Proyector de imágenes Dukane en fondo oscuro

Hay un género que genera risa y se le conoce como comedia, la cual crea una historia que se burla de la vida cotidiana. Estas películas se logran ambientar gracias a los diálogos y escenas, si una de estas falla no es gracioso por lo cual son muy importantes estos dos factores.

Otro género cinematográfico es el dramático, este puede tratarse de temas de amor o románticos, ya que normalmente los problemas o nudos de las historias son por amor o desamor. Existen muchos más géneros como los documentales, los históricos, infantiles o animadas, musicales e incluso biográficos.

Todos los géneros de este arte tienen estructuras, existe una introducción de los personajes a través de primera o tercera persona y de ahí parte al planteamiento del problema, del cual consiste casi toda la película. Casi al final comienza el desenlace del problema y llega hasta una conclusión. Puede tener en el epílogo escenas post-créditos.

El cine fue creado en el año de 1892 por la familia Lumière, originarios de Francia. Esto lo lograron con base en el trabajo con su padre dentro de su taller fotográfico. Se les ocurrió la idea de crear una serie de imágenes que crearán movimiento y fue así como lograron producir su primer corto conocido como "La salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon" (Lumière, 1895).

Los Lumière lamentablemente no le veían futuro a su mismo invento y al no saber sus posibilidades quedaron bancarrotos dejando la cinematografía, pero tiempo después lograron crear las fotos a color.

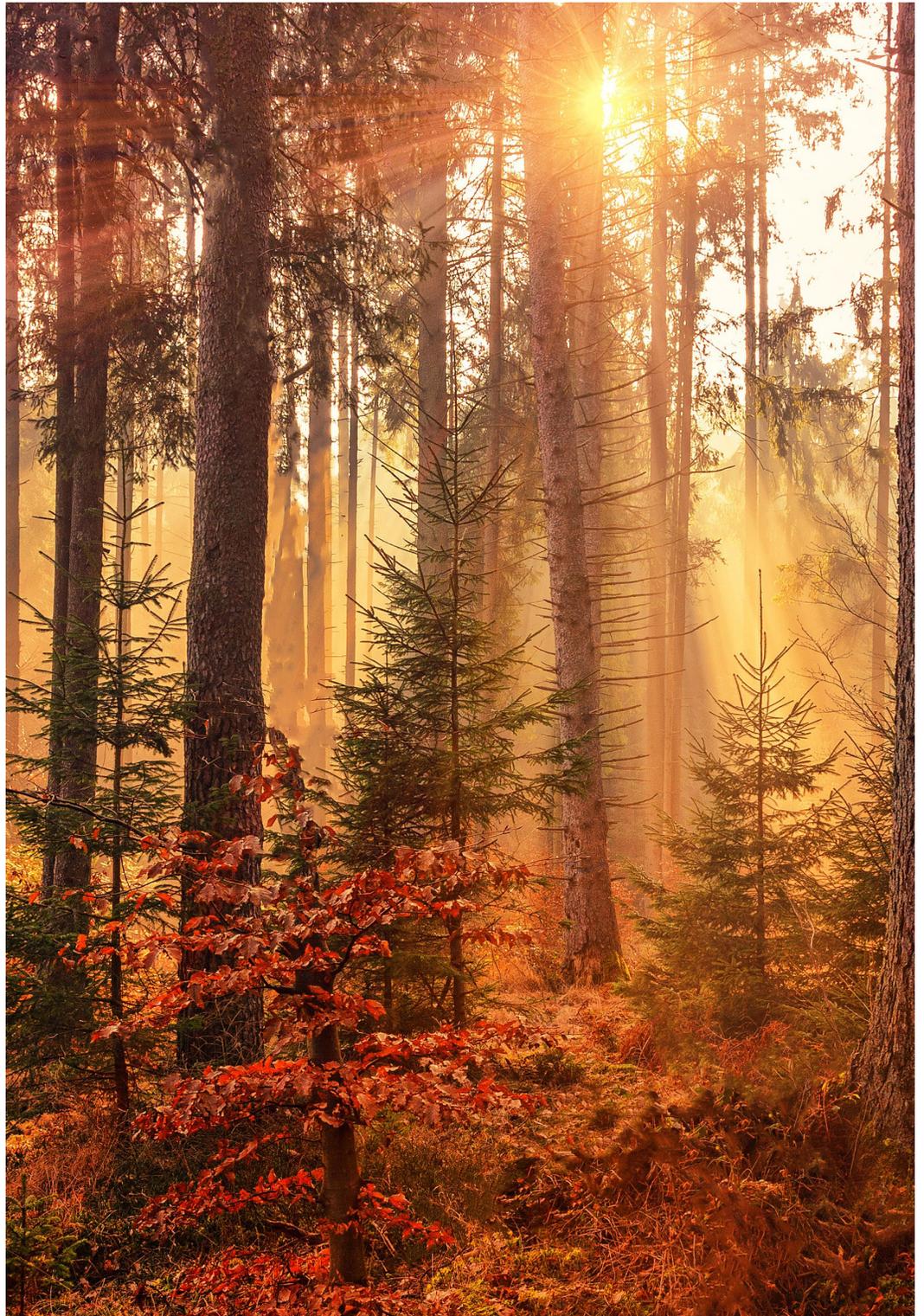
Los Lumière también tuvieron problemas en discutir patentes con Edison, el cual argumentaba que el invento era suyo. Al final los Lumière ganaron.

Otro personaje que creó los primeros intentos de película al crear una historia y no solo de grabar hechos reales y cotidianos, se trata de George Mélié y fue de los primeros en lograr efectos especiales, como se puede apreciar en "El viaje a la luna" (Mélié, 1902). Tiempo después trató de colorear cuadro por cuadro sus propios filmes.

Uno de los humoristas más reconocidos de la historia del cine fue Charles Chaplin, el cual era director cinematográfico. Este fue muy relevante ya que logró provocar risas sin producir sonido, ya que se trataba del cine mudo.

Fotografía

La fotografía es una de las pocas ramas del arte que logra fundir en lienzos simples y minimalistas cualquier objeto, color, vida y emoción. Gracias a ella podemos conocer las historias e ideas capturadas en algún momento de un determinado lugar.

*Amanecer
en bosque
canadiense por
Johannes Plenio*

ANGEL MIRANDA HIGUERA

Podemos sentir lo que proyecta, las luces, los colores, las texturas, los significados y la composición. Una fotografía expone tanto sobre el objeto capturado como sobre la ideología del artista, nos da un acceso directo y subjetivo hacia su mente inquieta y creativa y nos permite descifrar la historia que pretende transmitir. La magia de una imagen fotográfica nace de la habilidad de plasmar una fracción de tiempo de forma permanente, indestructible y eterna.

La rápida evolución tecnológica ocurrida en los últimos 50 años, ha logrado que hoy en día, las cámaras fotográficas sean accesibles y fáciles de utilizar para cualquier persona, desde un niño de 5 años hasta un adulto de 90 años, todos tienen la oportunidad de capturar un momento emotivo de sus vidas, compartirlo y conservarlo.

La fotografía tuvo sus inicios en el año de 1826 cuando Joseph Nicéphore perfeccionó una técnica antigua y logró plasmar el panorama de su ciudad en una placa metálica, después de mucho tiempo, personas de todo el mundo renovaron una y otra vez este artefacto hasta el momento en que hoy en día podemos acceder a él desde nuestros celulares.

Regalo navideño encerrado entre la naturaleza por Annie Spratt

La fotografía es una de las últimas bellas artes en ser desarrollada, a diferencia de la pintura, la música, la escultura y la danza que han acompañado al ser humano desde las primeras civilizaciones, el descubrimiento tardío de la impresión de imágenes sobre superficies planas se remonta a finales del siglo XIX.

2 manos agarradas sobre un fondo carmín por Ian Dooley

En la actualidad, la fotografía tiene una demanda muy alta alrededor del mundo. Mientras que millones de personas la utilizan como medio para conservar y compartir momentos particularmente importantes de la vida cotidiana, las compañías la utilizan como un medio para reafirmar su posición en el mercado mundial, crear su publicidad y propagar sus ideales entre los diferentes sectores de la población.

La popularidad de las imágenes fotográficas es enorme porque representan la oportunidad de capturar la belleza, la emoción y la simplicidad de un momento único en el tiempo. La fotografía refleja la realidad dual de nuestro mundo: la alegría y la tristeza, la belleza de la naturaleza y su fuerza destructiva, los grandes logros de la humanidad y sus grandes fracasos. Una imagen te conecta con lo que sucede en algún lugar sin importar la distancia o el tiempo, gracias a programas online, redes sociales e Internet, compartir fotos es muy sencillo y práctico, se les puede editar cualquier detalle, desde la cantidad de luz u oscuridad, hasta eliminar un objeto que destruye la magia visual de lo que representa.

Ser fotógrafo va desde verlo como hobby hasta tomarlo como una profesión, los fotógrafos profesionales so-

bresalen por su experiencia, creatividad e innovación en las técnicas fotográficas, dedican gran parte de sus vidas para conocer cada detalle del arte de la fotografía, utilizan su talento como medio de vida ya que las grandes compañías enfocadas a la publicidad y la mercadotecnia requieren de su trabajo, en cambio los que son fotógrafos por hobby, toman fotos como una forma de diversión, las suben a sus cuentas de Instagram y disfrutan el número de personas que la vieron e incluso gustaron, la gran diferencia entre un fotógrafo profesional y un amateur es la paciencia, la pasión, la responsabilidad y la finalidad con la que realizan su trabajo. Un profesional de la fotografía decide hasta que punto está dispuesto a poner en riesgo su vida para capturar una imagen que cambiaría nuestra forma de ver al mundo.

Una fotografía es una fuente confiable de conocimiento porque se convierte en el puente que conecta el pasado con el presente, representa de forma exacta la esencia de la época en la que fue tomada, nos muestra la historia de algo o alguien, la forma de vida de la población y el propósito en sí de su propia creación.

Cada una de las Bellas Artes posee características que la distinguen de las demás, aun así, es común encontrar a la música y la danza compartiendo el mismo escenario, a la pintura y la escultura compartiendo el espacio creado por la arquitectura.

La fotografía es única en su clase, tiene la capacidad de capturar la estructura, el color y el movimiento de otras Bellas Artes. Es un proceso complicado en el que el fotógrafo responsable debe de ser muy cuidadoso con respecto al ángulo, la iluminación, distancia, color y composición, todo para que cualquiera que la aprecie pueda sentir la magnificencia y poder transmitida en ella.

La fotografía es una herramienta importante para el desarrollo de diversas áreas de investigación como la geografía, la arqueología, la medicina y la historia.

Gracias a la tecnología, podemos obtener fotos exclusivas con instrumentos que nos facilitan la toma de imágenes (drones) ya que nos permite por ejemplo, lograr captar lo que es imposible para el ojo humano: la distancia, la extensión, la profundidad y la exactitud de detalles.

*Brian Ziff, fotógrafo residente en
NY que con su trabajo encarna la
BELLEZA y SENSUALIDAD del
HIPNÓTICO mundo moderno.*

La última
LUZ

"To the Bone" Photoshoot para Shōn! Magazine

"To the Bone" Photoshoot para Shön! Magazine

Cantante Jessie J propaganda para su álbum "ROSE"

Cantante Jessie J propaganda para su álbum "ROSE"

B L A C K S W A N

"Black Swan" Photoshoot para Satellite Magazine

Modelo McKenna Hellam para Schön! Magazine

BIBLIOGRAFÍA

Anónimo. (2009). Géneros Cinematográficos. 2018, de Clasificación de los productos de la industria del cine Sitio web: <http://codigosvisuales09.blogspot.com>

Bermejo F. (2011). La pintura romántica: características generales. octubre 20, 2018, de - Sitio web: <https://historiadelartebachillerato.wordpress.com/2011/04/21/la-pintura-romantica-caracteristicas-generales/>

Carolina Madrid. (2011). Conoce los grandes y primeros exponentes del cine. 2018, de Cine Datiándote Sitio web: <http://cinedatiandote.blogspot.com/2011/09/conoce-los-grandes-y-primeros.html>

Climent A. (2011). ¿Cuál es el verdadero origen de la música?. 08/octubre/2018, de educatube Sitio web: <http://www.educatube.es/?cual-es-el-verdadero-origen-de-la-musica/>

Dangelmaier, R. (2017). Alessandro Botticelli, Peintre de la beauté (Ed. rev.). España: KONEMANN.

Desconocido. (2016). La Gioconda de Leonardo Da Vinci. 2018, de El reloj de Arena Sitio web: <https://www.elrelojdearena.com/leonardo-da-vinci/la-gioconda.htm>

El pensante. (2018). Nicolo Paganini. 8/octubre/2018, de El pensante: tejiendo el mundo Sitio web: <https://www.elpensante.com/nicolo-paganini-la-leyenda-del-violinista-del-diablo-parte-2/>

Espinosa L. (2013). La locura en la literatura. 9/oct/2018, de cc/ historia. Sitio web: <https://culturacolectiva.com/historia/la-locura-en-la-literatura/>

Espinosa M. (2018). Estudiante de Colegio Williams

Gómez E. (2011). Características generales de la pintura Gótica. octubre 20, 2018, de - Sitio web: <http://www.edugoro.org/blog/caracteristicas-generales-de-la-pintura-renacentista/>

Guirao M. (2010). ¿ Quién es Harry Stack Sullivan ?. 09/oct/2018, de psicoterapeutas. Sitio web: <http://psicoterapeutas.eu/harry-stack-sullivan-2/>

Herd, C. (2018). El bailarín Isaac Hernández sitúa a México en la cima mundial de la danza. Obtenido de https://elpais.com/cultura/2018/06/06/actualidad/1528239171_978307.html

IMDb. (2018). Carrie (1976). octubre 18, 2018, de IMDb Sitio web: <https://www.imdb.com/title/tt0074285/>

IMDb. (2018). Escuela de jóvenes asesinos (1988). octubre 18, 2018, de IMDb Sitio web: <https://www.imdb.com/title/tt0097493/>

Isaac Hernández lleva "Despertares" al Auditorio Nacional. (2018). Obtenido de <http://www.elfinanciero.com.mx/culturas/isaac-hernandez-lleva-despertares-al-auditorio-nacional>

Lacey, H. (2018). Q&A with ballet dancer Isaac Hernández. Obtenido de <https://www.ft.com/content/3e3cdbf6-c5cb-11e8-8167-bea19d5dd52e>

Lara V. (2016). Libros prohibidos a través de la historia. 09/10/2018, de hipertextual Sitio web: <https://hipertextual.com/2016/09/libros-prohibidos>

Medline Plus (2018). Síndrome de Marfan, de A.D.A.M Sitio web: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000418.htm>

Mencos F. (2016). Excelentes libros que han sido censurados por los poderes de la sociedad. 09/10/2018, de mundo.com Sitio web: <https://www.mundo.com/curiosidades/excelentes-libros-que-han-sido-censurados-por-los-poderes-de-la-sociedad/8.html>

Once, C. (2018). Itinerario - Macbeth. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=gW78d5RsTTE>

Pérez T. (2018). Las vanguardias del S. XX. fauvismo, futurismo, expresionismo, dadá, surrealismo y abstracción. octubre 20, 2018, de - Sitio web: <http://tom-historiadelarte.blogspot.com/2007/05/las-vanguuardias-del-s-xx-fauvismo.html>

Psicólogos en Madrid . (6/julio/2012). Gregory Bateson. 09/oct/2018, de psicologosenmadrid. Sitio web: <http://psicologosenmadrid.eu/gregory-bateson/>

Ruiza M., Fernandez T., Tamaro E. & Duran M. (2018). Vincent Van Gogh. 2018, de Biografías y vidas Sitio web: <https://www.biografiasyvidas.com/quienessomos.htm>

ScreenPrism. (2017). Carrie: The Teenage Nightmare. Recuperado 18 octubre, 2018, de https://www.youtube.com/watch?v=9bSCYqKsu_w

ScreenPrism. (2018). Heathers: High School is a Black Comedy. Recuperado 24 octubre, 2018, de https://www.youtube.com/watch?v=_CGUyjZpd8Q

Sondraco. (2008). Leyendas urbanas, historias y mitos sobre el mundo de la musica. 08/octubre/2018, de Guitarristas Sitio web: <https://www.guitarristas.info/foros/leyendas-urbanas-historias-mitos-mundo-musica/17909>

TV, E. (2017). Estrenan nueva versión de Macbeth en Teatro Milán. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=lv3AWr-Ssig>

Vanguardia. (2012). Descubren la que pudiera ser la primera pintura de la humanidad. 2018, de Cubadebate Sitio web: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2012/02/07/descubren-la-que-pudiera-ser-la-primera-pintura-de-la-humanidad/#.W9Eo7GUs5jQ>

Viramontes, S. (2018). Isaac Hernández: El bailarín de ballet que cambió la historia de la danza. Obtenido de <https://gatopardo.com/revista/no-195-octubre-2018/isaac-hernandez/>

Artem

OCTOBRE
NOVEMBRE
2 0 1 8

**SANDRO
BOTTICELLI**
Peintre de la Beauté

**ADRENALINE
ARTISTIQUE**

**L'ART AGIT
L'HOMME
FAIT**

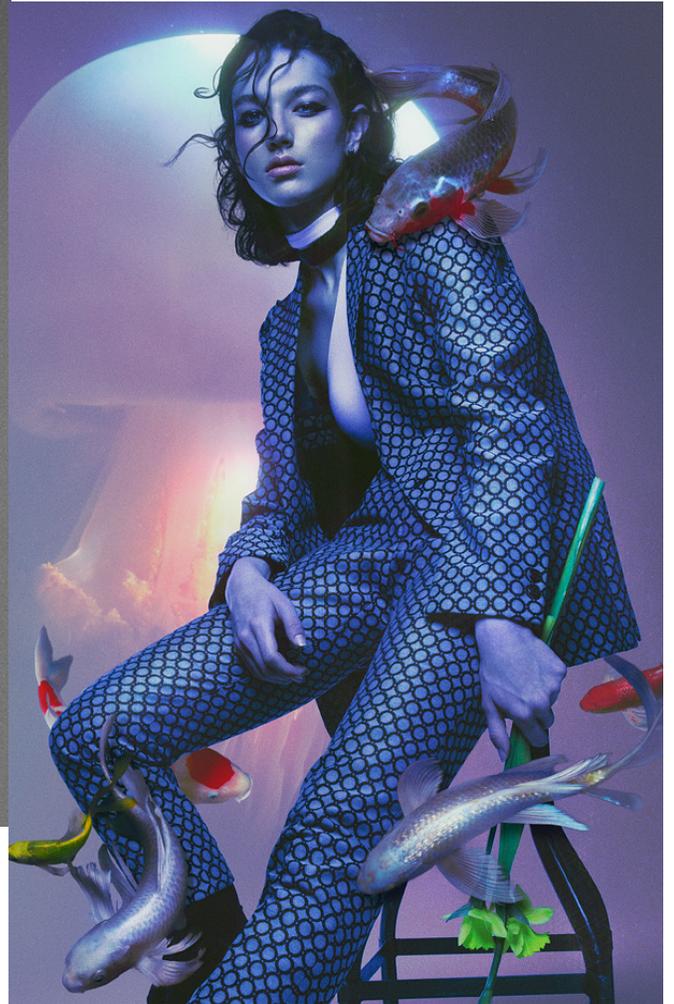
LE MONDE DE L'IMAGINATION

Arriba: Cantante Zara Larsson para "Kode Magazine". En página opuesta de izquierda a derecha: Unbearable Lightness photoshoot por fotógrafo Brian Ziff. Modelo McKenna Hellam para Schön! Magazine.

ARTEM

OCTOBRE-NOVEMBRE

ARTEM

5, *Introduction à l'art*

BEAUX-ARTS

6, *Le monde de l'imagination*

10, *Les réveils de la danse*

14, *Sandro Botticelli*

«*Peintre de la beauté*»

ADRENALINE ARTISTIQUE

Visage peint, fille touchée par le soleil de Svetlana Pochatun

INTRODUCTION À L'ART

PAR ANGEL MIRANDA HIGUERA

L'art est un des thèmes plus intéressantes, uniques et influentes dans tout le monde, c'est une moyenne qui permet d'échapper l'ordinaire et qui aide à la plupart de la population à survivre dans un monde plein de préjugés, solitude et arrogance.

L'art, comme les perspectives des personnes, change tous les temps; elle varie en fonction des différentes perspectives de qui l'interprète et aussi, de l'impression qu'il te donne quand tu le perçois la première fois. L'art peut être créé mais, il peut aussi être transformé, et grâce à sa malléabilité, et sa capacité de s'adapter à l'esprit de chaque personne, il nous permet lui contrôler.

L'art définit les idées et les émotions de l'auteur. Une œuvre d'art reflète le point de vue et son contexte historique, c'est inouïe la capacité qu'une œuvre possède pour changer tout dans le monde d'une société. L'art fleurit en tout moment à travers le monde entier, malheureusement toutes les créations humaines ne sont pas considérées comme art. Au fil du temps l'art a représenté le reflet de ce qui était considéré comme beau et révolutionnaire dans une société particulière, les perspectives, les normes de beauté et les attentes que les auteurs devaient compléter

ont été toujours très difficile et compliquent, si une œuvre ne présentait pas les caractéristiques requises elle n'était pas considérée comme art.

L'art change et se transforme très rapidement, il a la capacité de créer des nouvelles tendances qui sont similaires mais dans le même temps unique entre eux. La raison pour que l'art est très imprévisible et magnifique pour les yeux humains c'est parce qu'il est une des plus belles créations humaines qui nous émerveille de plus en plus, grâce à la nécessité humaine de voir le monde d'un point de vue différent, aujourd'hui on peut admirer le travail et l'imagination de millions d'artistes.

L'histoire humaine est divisée en époques qui sont vraiment spéciales, chaque époque et région à des tendances ou courants très uniques qui leur définissent dans le monde entier, par exemple dans la Renaissance Italienne il y avait des artistes super-connus comme Perugino, Ghirlandaio et Botticelli, qui ont transformé la réalité pour créer des magnifiques chefs-d'œuvre qui étaient achetés pour les plus riches familles telles que les Médicis et les Vespucci.

Dans le surréalisme du 20ème siècle les artistes Dalí et Duchamp

combinaient rêves et réalité pour réaliser œuvres et techniques jamais-vu.

Regrettablement il y avait plusieurs des artistes qui n'ont pas eu la même chance. Artistes comme Monet, Rembrandt et Van Gogh ont été reconnus après leur mort ; ses œuvres au bout d'un long temps étaient secourus par collectionneurs privées et critiques d'art célèbres. Grâce à eux, les œuvres sont reconnus mondialement et ces artistes sont aujourd'hui considérés comme unes des plus influents. Ces exemples sont très tragiques, parce que la plupart d'eux ont souffert toute leur vie et ils n'avaient même pas l'opportunité d'apprécier les résultats de leur travail.

L'art a toujours eu un pouvoir très grand et important dans notre société, c'est incroyable comme une petite œuvre peut exprimer des nombreuses émotions et pensées au destinataire. Quand pour beaucoup des personnes, l'art peut être merveilleux, pour autres il pourrait être une calamité très forte. Et ça c'est la beauté de l'art, parce que quelque œuvre d'art aussi simple comme une peinture ou une sculpture peut créer un nouvel univers plein de merveilleuses pensées et d'interprétations qui peuvent changer le monde entier.

Des écrivains de fantaisie, recommandés par J.K. Rowling, sont Chris Columbus et Ned Vizzini qui ont écrit la saga appelé *House of Secrets*, livres qui parlent d'un groupe des enfants qui vie à San Francisco, mais qui vie des aventures à l'intérieur des différents livres. Les livres invite aux lecteurs jeunes à s'identifie avec les personnages, du à qu'ils sont jeunes comme le publique à qui les livres sont dirigés ; les écrivains aussi inclus des situations qu'un adolescent normal doit passer, comme le sentiment de vouloir appartenir à un group, l'insécurité pour leur apparence et même du harcèlement scolaire.

Un autre auteur dirigée aux jeunes lecteurs c'est Cornelia Funke, écrivaine allemande qui prends le monde dans lequel nous habitons et crée des univers parallèles. Dans son livre *Cœur d'Encre* elle a écrit sur un homme qui a la capacité de lire et que les personnages du livre sort du même mais, une personne du monde réel doit entrer au livre. Elle explique la procédure que l'homme et sa fille doit vivre pour sauver sa

mère at après Cornelia décrits la vie d'eux dans le livre. En autre de ses créations, Cornelia Funke parle d'un enfant qui s'appelle Jacob, qui trouve un miroir dans la chambre de son père et l'utilise pour arriver à un monde différent. Cornelia nous parle sur la décision du Jacob de rester et grandir dans ce nouveau monde et les conséquences que cette décision apporte dans sa vie.

Je pense que la principale caractéristique des histoires de Cornelia c'est qu'elle nous permettrons former une relation sentimental avec le personnage du à que la forme de les décrire décrits-les nous guide à nous sentir identifiés avec eux. Une chose qui me parait important mentionner est que si bien il est vrai que ces livres sont principalement dirigés au publique jeune il ne signifie pas qui ne sont amusants pour différent personnes avec différentes caractéristiques sa, grâce à la diversité des personnages inclus et développés dans les œuvres. Finalement je peux dire que cet type des livres peut être la clave pour avoir plus jeunes que lis fréquentent et qui peut développer son imagination.

Le ^{de} l'imagination Monde

ANA PAULA ANOUK GARCÍA ESPINOSA

La littérature est une forme d'art capable de créer un monde complètement différent du monde où nous habitons et à travers l'histoire les auteurs ont développé une imagination sans comparaison pour donner aux gens l'opportunité de laisser leurs vies quotidiennes et former part d'un monde nouveau et incroyable.

L'Un des premiers ouvrages qui nous avait donné un monde innovant est la Divine Comédie de Dante Alighieri ; l'ouvrage nous montre un monde imaginé par l'auteur mais qui se base en les idées religieuses de cette époque-là.

Plus récemment les jeunes ont laissé le monde littéraire pour la télévision. La télé est aussi la création d'un nouveau monde mais la personne qui la imagine le reproduit dans une

séquence d'images, pour tant le spectateur ne doit pas imaginer mais il peut l'observer à travers d'un écran ; situation qui a propulsé la flemme.

On peut voir que ce sont les mondes créés ce qui attire l'attention des jeunes, ce pour cette raison les auteurs qui se refusent à permettre que les histoires disparaissent choisissent d'écrire des livres de fantaisie.

L'auteur J.K. Rowling est un des représentants principaux des auteurs qui créent des mondes de fantaisie qui sont attractifs pour les jeunes lecteurs. Mais il y a beaucoup d'autres auteurs que peut-être on ne connaît pas, mais que on peut inviter aux jeunes à la lecture.

Rob Potter; fille qui flotte à Shirehampton Park, Bristol, Royaume-Uni

INSPIRÉ DANS LE LIVRE *PERDUE*
ET
LE DIRECTEUR DE *BIG LITTLE LIES*.

AMY ADAMS

*sharp
objects*

LE 8
JUILLET

DISPONIBLE SUR
HBO GO

Les réveils de la danse

ANA PAULA ANOUK GARCÍA ESPINOSA

Le spectacle a été représenté en 2017 et en 2018 avec des meilleurs danseurs des différentes compagnies du monde.

La dernière fois que l'spectacle est venue il y a eu dix-neuf danseurs d'onze différents compagnies et nationalités. Le spectacle a commencé avec une présentation d'un danseur de claquette qui s'appelle Jared Grimes qui a été comparé avec le célèbre danseur Fred Aster.

Le spectacle a été composé des sept danses (en plus de la danse du claquette) avant l'intermédiaire et huit après l'intermédiaire il y avait une seule danse moderne et toutes les autres ont été des danses classique ou contemporaine.

Je suis une danseuse et je connais la technique correcte de la danse en général (les positions des pieds et du corps) pour cette raison je considère que la qualité des danseurs est excellent, sa technique est parfaite, la force qu'ils ont est incroyable. Une chose qui est particulièrement étonnant celle des corps des danseurs parce qu'ils ont l'air des sculptures parce que tous les muscles sont observés parfaitement.

À mon avis il y a certaines danses qui sont un peu plus attractifs ou qu'ils transmettent plus d'émotions.

Isaac Hernández

DANSEUR MEXICAIN, A
PRODUIT UN SPECTACLE
DE DANSE APPELÉ
« DESPERTARES », TRADUIT
COMME: RÉVEILS,
À L'AUDITORIO NACIONAL À
LA VILLE DE MEXICO.

Casey Herd; Tamara Rojo et Isaac Hernández interprètent "Le Corsaire".

Et selon moi ces danses sont :

1. L'introduction au spectacle était une danse de la claquette, dansée par Jared Grimes le meilleur danseur de claquette du monde. Le danseur n'utilise pas des vêtements spéciaux qui aident à l'audience à s'identifier avec le danseur qui est une personne comme nous tous. L'accompagnement de la musique Jazz a contribué à créer l'ambiance du danse.

2. La danse de Don Quixote, dansée par Isaac Hernández et Tamara Rojo. Danse classique d'un spectacle inspiré sur Don Quixote. Le papier d'Isaac dans ce spectacle lui a donné un prix très important pour le monde de la danse : Le Prix Benois de la Danse.

3. Lightbalance dansé par les finalistes d'America's Got Talent saison 12. Il est un danse moderne dansée avec des garde-robe avec d's illumination spéciale pour faire une ambiance différente. Selon

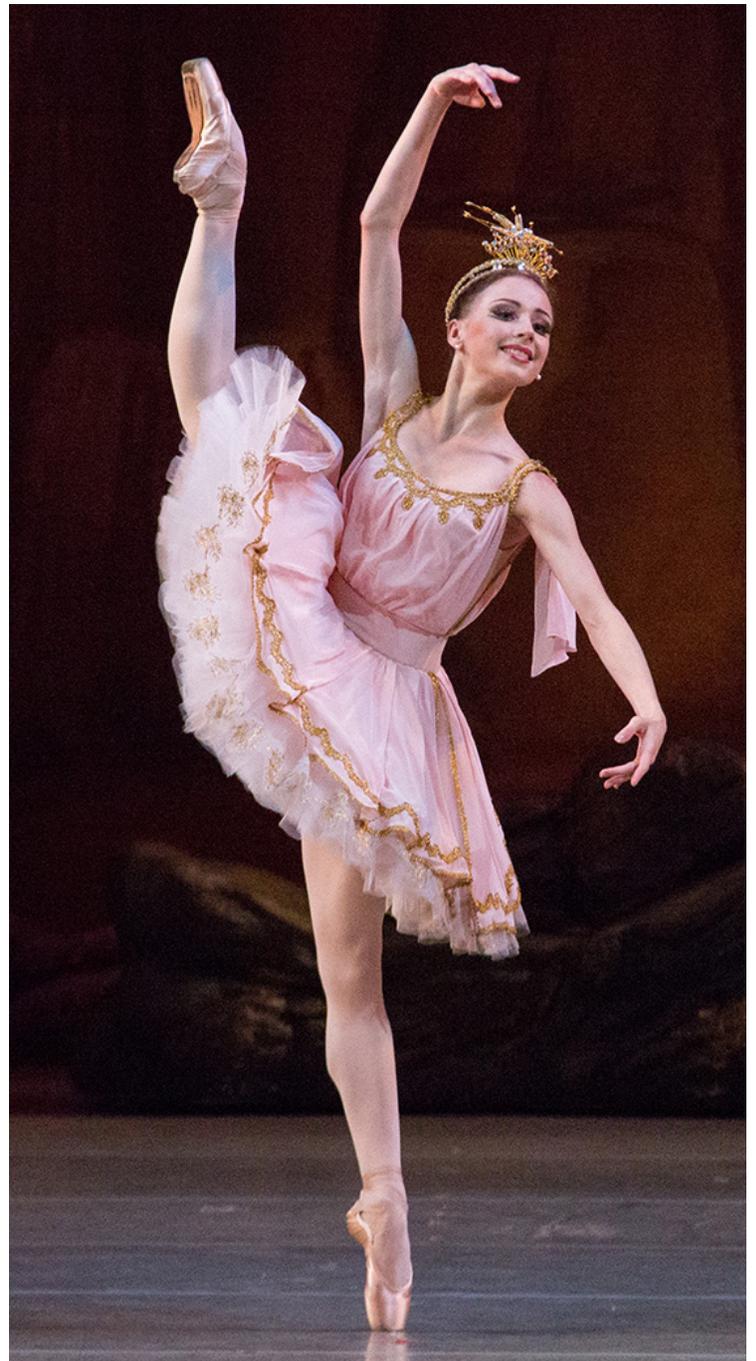
moi, il donne un peu plus de variété au spectacle et il donne à l'audience un moment de lui relaxé.

4. Romeo et Juliette dansée par Jurgita Dronina et Joseph Caley. La pièce transmet l'amour entre les deux personnages de manière claire et fait l' spectateur sent pitié pour les amoureux qui ne peuvent pas être ensemble.

5. Diana et Actaeon dansée par Anastasia Limenko et Brooklyn Mack. Simplement excellent mais le garçon a été vraiment inouï Jusqu'à aujourd'hui il est le meilleur danseur classique et contemporain que j'ai vu sa force est incroyable et on peut le voir dans chaque mouvement qui est réalisé avec perfection. Comme conclusion je veux dire que ce spectacle de danse ce recommandable pour tous les personnes qui aiment la danse ou pour des personnes qui veulent apprendre la culture de la danse. Je pense que si on continue à faire des shows comme « Despertares » on peut évoquer la culture artistique au Mexique.

Voici une petite description des artistes :

1. Isaac Hernández : Danseur mexicain qui a créé le spectacle. Danseur principal du Ballet National Anglais et gagnateur du prix « Benois de la Danse ».
2. Esteban Hernández : Danseur mexicain du Ballet de San Francisco.
3. Anastasia Limenko : Le Stanislavsky Ballet.
4. Brett Perry: Aszure Barton & Artists.
5. Brooklyn Mack : Washington Ballet.
6. Glenn Allen Sims: Aszure Barton & Artists.
7. Jeffrey Cirio : Le Ballet National Anglais.
8. Jonathan E. Alsberry: Aszure Barton & Artists.
9. Joseph Caley: Le Ballet National Anglais
10. Juliano Nunes : Vlaanderen Opera B
11. Jurgita Dronina: Le Ballet National du Canada/ Le Ballet National Anglais
12. Lauren Cuthbertson : Royal Ballet d'Angleterre
13. Lauren Lovette : Ballet du New York City
14. Maria Kochetkova : Invitée
15. Marie-Agnès Gillot: Opéra du Paris
16. Sebastian Kloborg : Invité
17. Tamara Rojo : Le Ballet National Anglais
18. William Briscoe: Aszure Barton & Artists.
19. Jared Grimes: Mieux danseur de danse du monde.
20. Aszure Barton & Artists
21. Washington B
22. Alvin Ailey American Dance Theatre
23. Vlaanderen Opera B
24. National B of Canada
25. Royal Ballet d'ingleterre
26. NYC B
27. Opera de Paris

Tamara Rojo directrice artistique de l'English National Ballet à Londres par M. Logvinov

Sandro Botticelli

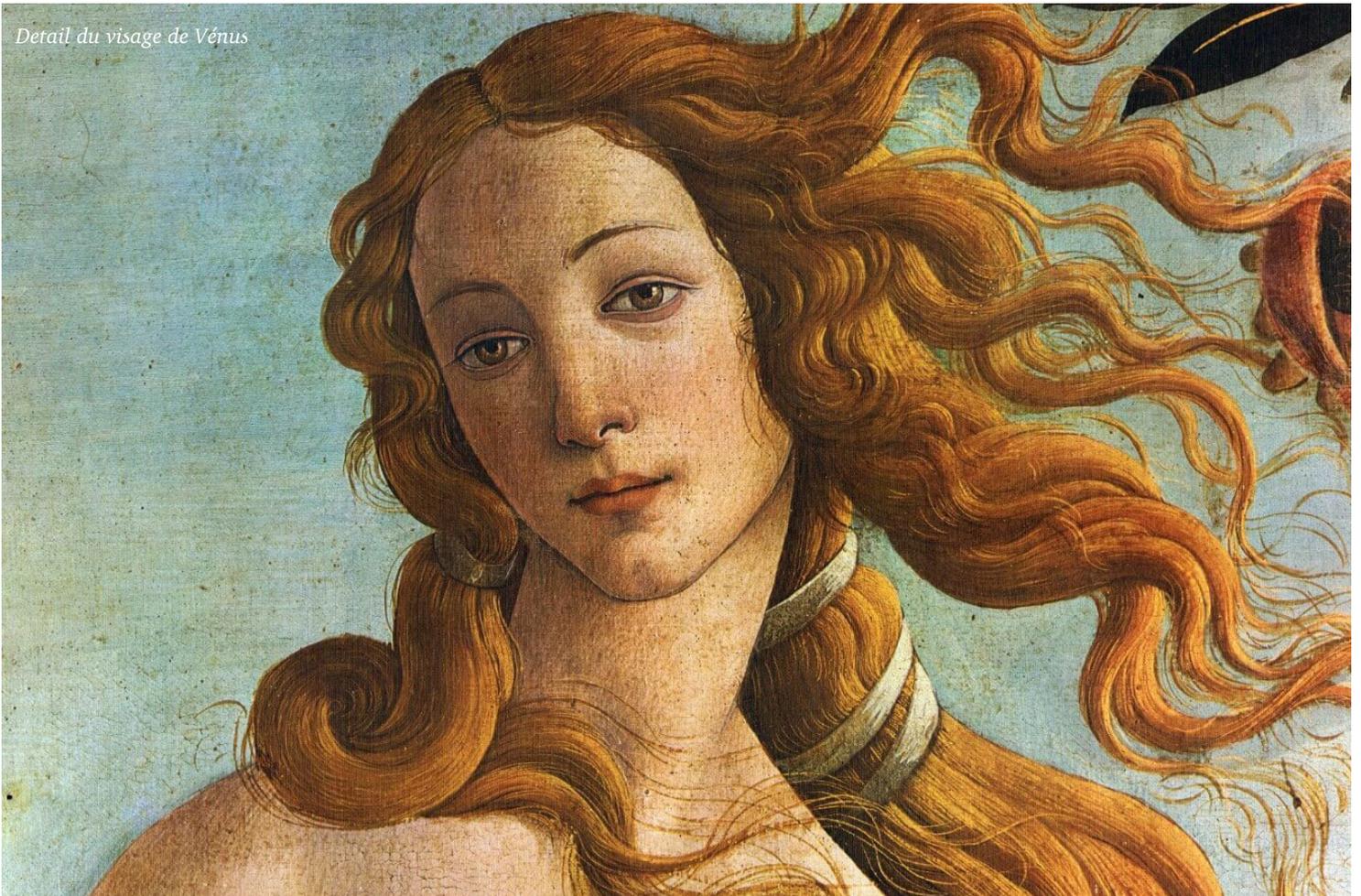
Peintre de la beauté

*La Naissance de
Venus
Botticelli*

*1485, Tempera sur toile,
172,5 x 278,5 cm*

Détail du visage de Vénus

Au fil du temps il y a eu des nombreux artistes qui ont changé les règles et la signification de termes tels que la beauté, les couleurs et aussi l'art même ; mais parmi les millions d'eux il n'y a eu un seul artiste qui a pu unir les idées, la tradition du gothique et l'atmosphère humaine de la renaissance comme Botticelli. Il a créé plusieurs des œuvres qui aujourd'hui sont considérées exceptionnelles et merveilleuses. Sandro Botticelli «Peintre de la beauté » est né en 1445 à Florence. Il est influencé par les maîtres Andrea del Verrocchio et Philipo Lippi; aussi il a étudié avec les jeunes versions d'artistes très connus comme Perugino et Leonardo Dà Vinci.

Le Quattrocento Italienne a été une période de transformation pour la culture et la société européenne et Botticelli savait très bien comment traduire en chefs-d'œuvre ce changement des idées. Les nouvelles ambitions de l'élite, le renouvelé sens de

la beauté et la recherche du raffinement dans leur réalité ont été quelques thèmes qu'il a utilisé. Grâce à son sens de la beauté, intelligence et vivacité spirituelle Alessandro di Mariano di Vanni Filippini, surnommé comme Sandro Botticelli, (pluriel de botticello «petit tonneau») sera toujours considéré comme un des plus influents artistes du Quattrocento Italienne.

À cette époque, une des plus puissantes dynasties dans toute l'Italie a été les « Medicis », cette famille a commandé de nombreuses œuvres du célèbre artiste. Parmi eux se trouvait ses muses « Vénus » et « Madonna », trop de peintures portent ces divinités accompagnées d'autres dieux. Ça c'est l'exemple des œuvres « Vénus Et Cupidon » « Le Printemps » « Vénus et mars » et un de leurs plus grands tableaux de tous les temps « La Naissance de Vénus ».

Thèmes comme la mythologie Romain, l'amour, la religion catholique et la représentation de la grâce que les femmes portaient à l'époque, étaient les principales sources d'inspiration pour Botticelli. Par exemple le tableau « Le printemps » représente le royaume de Vénus comme un jardin d'amour constellé avec plus ou moins 130 différents espèces de fleurs qui fleurissent en avril, mois de Venus « Déesse de l'amour et la beauté ». Sur tous ses cadres il est représenté le dieu Zéphyr « Dieu du vent d'ouest », Cupidon « Fertilité » et la Nymphe Chloris qui métamorphose en Flore « Déesse du printemps ». Cette œuvre démontre une complexité et une originalité inouï qui fusionne une vision de la beauté mythologique avec une unique exécution jamais vue dans le passé ; ce tableau est un des plus rares œuvres qui a marqué le début d'une nouvelle époque pour la Renaissance.

Autre exemple, l'œuvre « La Naissance de Vénus » représente un changement très important dans la peinture moderne.

Le « nu profane » a été introduit par Botticelli dans le XVe siècle, et très vite il a été acquis par plusieurs artistes des Alpes. Cette forme de représentation humaine est présente au milieu du tableau, où Vénus pose nue sur un coquillage, avec un extraordinaire et très sensuel mouvement, elle tente de cacher sa poitrine pendant elle est encerclée en une expression unique de grâce et d'élégance, une caractéristique indubitable dans la peinture de Botticelli.

La perfection de sa technique, son esprit vivant et créatif, leurs œuvres riches en couleur et vie, son imagination et sa très grande capacité de transformer son environnement en chefs d'œuvre, sont les raisons pour lesquelles Botticelli est considéré le « Peintre de la beauté », de pourquoi il est considéré comme une des meilleures artistes de la Renaissance. Le plus incroyable est-ce que générations d'une dynastie très puissante comme les Medici, aimaient et appréciaient très fort son travail.

LE GALLERIE
DEGLI UFFIZI

Adrénaline Artistique

*Raffaello, Federico Barocci,
Tiziano et Bronzino sont les
noms des artistes dont leurs
œuvres viendront à une
exposition au CDMX.*

De la Gallerie Degli Uffizi en Florence viennent au CDMX (dans la colonie Roma) le 30 octobre 2018 les plus importants œuvres de le Renaissance Italienne. L'exposition sera gratuite et est recommandé pour tous les publics.

*Portrait de Bia
de' Medici*

Bronzino

1542-1545

Huile sur toile

63,3 x 48 cm

*Madone du
Chardonneret*
Raffaello

*1505 - 1506, Huile sur toile,
770 x 1070 mm*

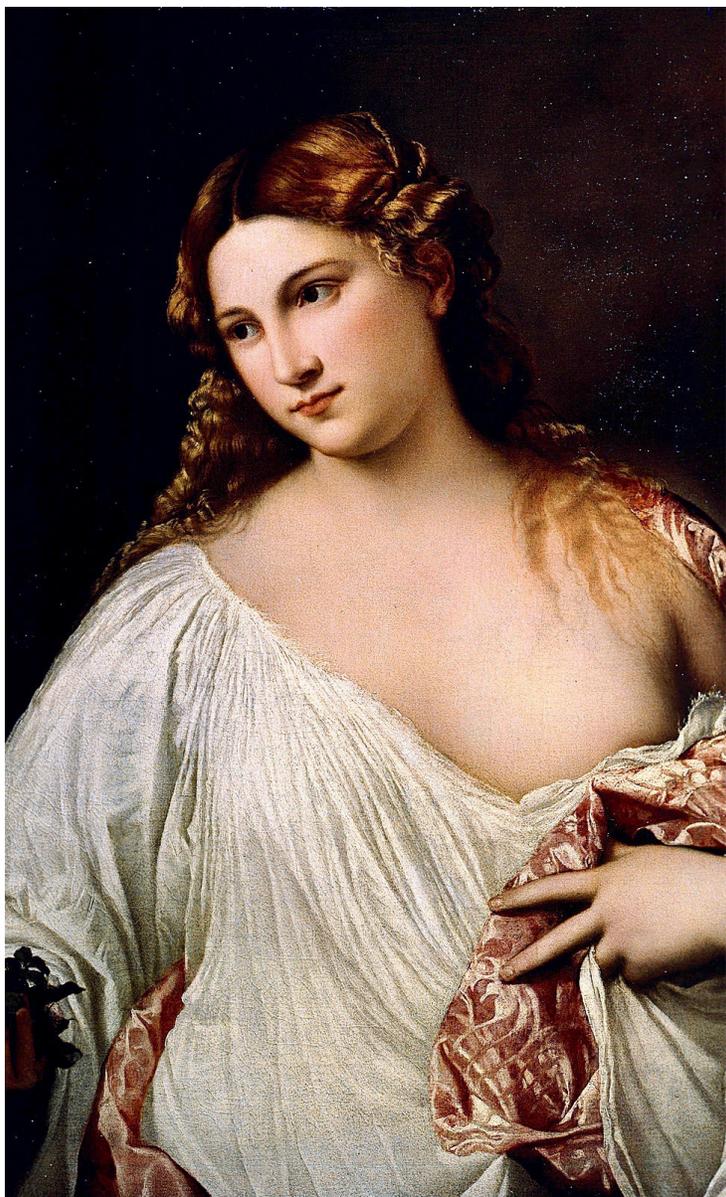
*Portrait
d'Eleonora di
Toledo avec son
fils Giovanni
Bronzino*

1584, Dessin, 419 x 272 mm

*Études sur les
anges en vol et
les draperies*
Barocci

*1584, Dessin/ Craie noire et rouge,
282 x 419 mm*

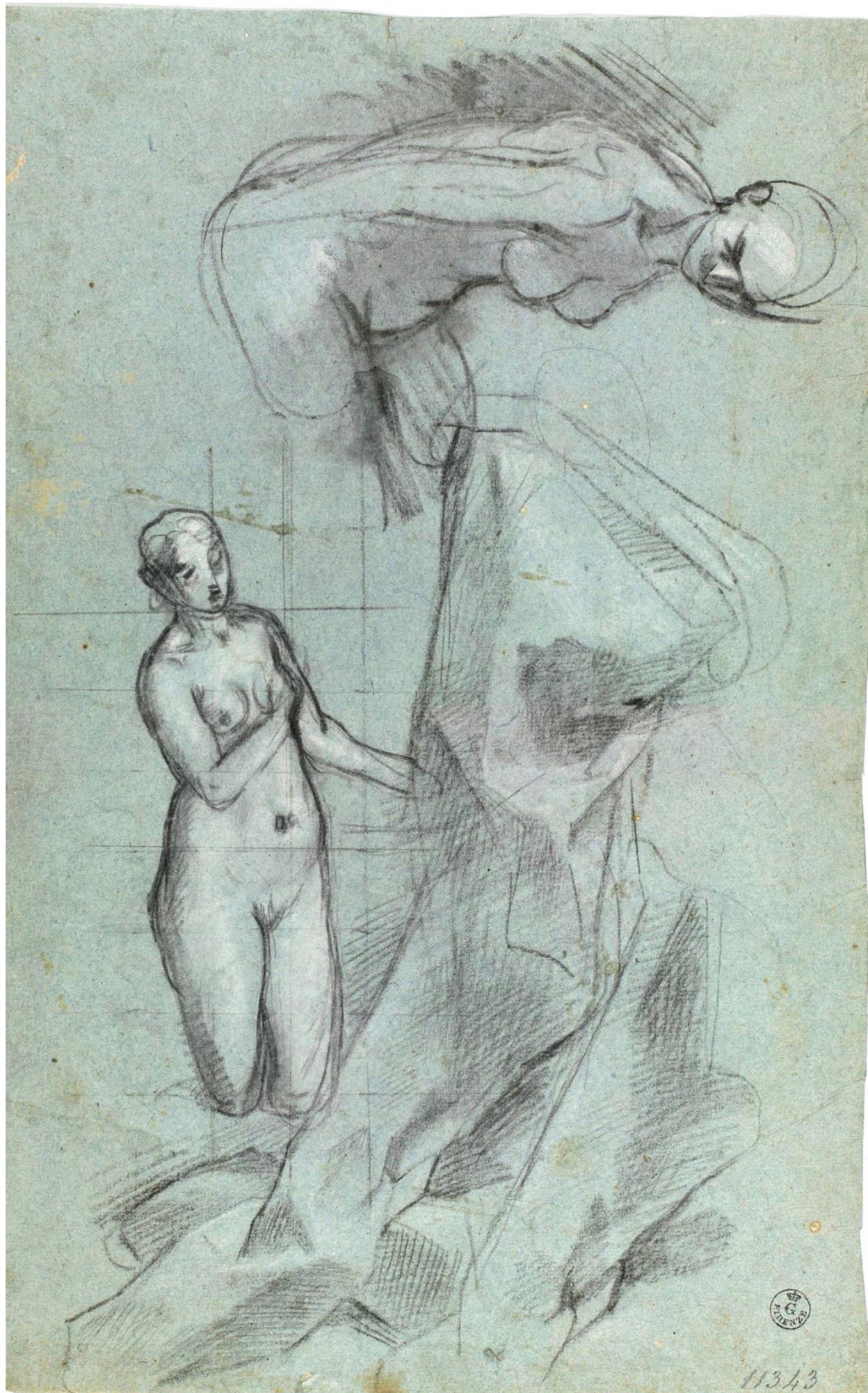
Flore (huile sur toile)
Titiano

1515-1517, Huile sur toile, 630 x 790 mm

*Femme nue (pour
"Martyre de Saint
Vitalis")*

Barocci

1584, Dessin, 419 x 272 mm

*Étude de composition
(pour "Circumcision", Paris,
musée du Louvre)*

Barocci

1590, Dessin, 430 x 588 mm

