

Reconoce Grammy Latino a tapatío

La obra "Lucha Libre!", de Juan Pablo Contreras, fue nominada en la categoría de Mejor Obra de Composición Clásica

Juan Pablo Contreras Compositor

“La idea era escribir música clásica que te transportara a la lucha libre mexicana, que sintieras que estás en el cuadrilátero escuchado al público, con todo tipo de sonidos que se escuchan en la arena coliseo, pero en una sala de conciertos”.

EL PROCESO

Contreras encontró inspiración en los sonidos que se producen tanto dentro como fuera del cuadrilátero, en el misticismo de los luchadores, incluso en esas coreografías de combate entre los contendientes, que deben colaborar para que la contienda se desarrolle de manera impecable bajo la intensidad de los golpes. Pero, sobre todo, el tapatío se inspiró en los gritos y exclamaciones que los espectadores emiten a favor y en contra de los luchadores.

“Creamos mi esposa y manager, Marisa Ochoa, y yo a seis luchadores, tres rudos y tres técnicos, les creamos su identidad y hasta diseñamos máscaras, para que seis músicos de la orquesta se pusieran la máscara y cada uno de ellos protagonizara un tema, en 'Lucha Libre!' estos temas se presentan y luego pelean entre sí, parte de la diversión para la escucha es descubrir quién gana esta épica batalla, rudos o técnicos.

“La inspiración nació de imaginar, de darme cuenta que para mí los intérpretes de la música clásica son como superhéroes, como luchadores, hacen algo técnicamente muy demandante, que requiere trabajo en equipo para poder hacer la magia, es algo muy parecido a la lucha libre, que casi todo es planeado, con coreografías, aunque los luchadores sean rivales, tienen que trabajar juntos para dar un buen show”, precisa Contreras.

SIN DESCANSO

El compositor lanzó a principios de septiembre la obra "La Minerva" inspirada en uno de los momentos más icónicos de Guadalajara, integrada por tres movimientos: "Canción de Amor", "Polca Taconeada" e "Himno a la Mujer". El tapatío de 36 años radica en Estados Unidos desde hace más de 15 años, pero siempre ha mantenido una relación de cercanía con la escena musical nacional.

Su trabajo, que se ha inspirado en la cultura mexicana, ha sido reconocido con el Vilcek Prize for Creative Promise, que recibió en 2022, en Nueva York; ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y su obra ha resonado en escenarios como el Palacio de Bellas Artes y el Teatro Degollado, así como en salas de concierto en Suecia, Polonia, Francia e Inglaterra.

REBECA PÉREZ VEGA

Los sonidos que emanan de la lucha libre, de esa batalla incesante entre rudos y técnicos, le merecieron al compositor tapatío Juan Pablo Contreras (Guadalajara, 1987) su segunda nominación al Premio Grammy Latino.

El autor, radicado en Los Ángeles, fue seleccionado en la categoría de Mejor Obra de Composición Clásica Contemporánea por su obra "Lucha Libre!" y los resultados se darán a conocer durante la premiación el 16 de noviembre.

La pieza, que dura 13:05 minutos, recrea distintos ambientes y atmósferas sonoras de este deporte, a partir de la interpretación de seis músicos que se ponen máscaras para dar vida a tres rudos y tres técnicos y que compiten contra sus rivales sobre el escenario.

Los Angeles Chamber Orchestra (LACO) le comisionó especialmente esta pieza a Contreras, lo que lo convirtió también en el primer autor mexicano en hacer una obra para este ensamble. La composición tuvo su estreno mundial

el 11 de diciembre de 2022 con esa agrupación musical, bajo la batuta de Jaime Martín.

Antes de su estreno en Estados Unidos, Contreras reunió a la Orquesta Latino Mexicana, integrada por músicos de varias nacionalidades radicados en Guadalajara, para hacer la grabación de "Lucha Libre!" en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, bajo el sello de Universal Music, sello con el que el tapatío trabaja desde la grabación de su obra "Mariachitlán", que le mereció su primera nominación al Grammy Latino 2019, por Mejor Arreglo.

“Me siento muy orgulloso porque 'Lucha Libre!' es un proyecto muy tapatío, porque además dio inicio a la Orquesta Latino Mexicana, integrada por 45 de los mejores músicos radicados en Guadalajara.

“'Lucha Libre!' es un proyecto novedoso y arriesgado porque combina la lucha libre con la música clásica, me emociona mucho que se esté reconociendo este esfuerzo, que también es mi debut discográfico como director de orquesta”, describe el autor.

Realiza piezas ex profeso para el museo tapatío

EL FUEGO COMO ARTICULADOR

Lucía Vidales Artista visual

“Me interesa esa constante duda en torno a la historia escrita con mayúscula, esa duda en torno al uso de la fuerza en la construcción de la civilización, justo eso hace mucho Orozco ponernos también a dudar con una especie de desencanto, pero al mismo tiempo con mucha vitalidad”.

La artista Lucía Vidales exhibirá en el Cabañas un guiño a la obra de Orozco

REBECA PÉREZ VEGA

La figura humana y el fuego son elementos constantes en la obra del pintor jalisciense José Clemente Orozco. Su poder de creación y representación quedó plasmado en varios de sus murales, que son el punto de partida para la artista Lucía Vidales (Ciudad de México, 1986).

A partir de distintas reflexiones, la artista hace conexiones contemporáneas con la obra de Orozco en la exposición "El Fuego que no Produce", en la que establece una serie de vínculos emotivos y plásticos para revisar las formas del cuerpo humano y el elemento del fuego que propuso en su trabajo el muralista de Zapotlán El Grande.

La artista, egresada de la Escuela Nacional de Pintura, recibió una invitación ex profeso del Museo Cabañas para hacer esta reflexión actual sobre el legado plástico de Orozco. Tender un puente con la obra del pintor fallecido el 7 de septiembre de 1949, fue relativamente sencillo porque para Vidales ha sido influencia constante.

“Orozco ha sido una influencia brutal en mi trabajo, aunque la obra que yo hago no es mural ni arte público, sí hay ciertas sensaciones y posiciones que comparto con Orozco, que tienen que ver con un cierto pesimismo, con una duda constante, con preguntarse qué es la civilización, la historia nacional, los procesos de colonización, las guerras.

“Orozco parte de una necesidad de mostrar cómo esa violen-

cia y todas las contradicciones y situaciones absurdas y dolorosas también están presentes en los procesos históricos y todo eso a mí me interesa mucho para mi propia obra”, explica la artista.

La exposición está compuesta por 20 pinturas y 20 dibujos en los que se nota un paralelismo con la obra del muralista jalisciense. Hay tonalidades y formas evocativas, pero con una influencia indirecta.

“Lo que también es una gran inspiración es el propio trazo de Orozco, esa mezcla que hay en su obra entre el dibujo y la pintura como una fuerza muy expresiva que se reflejan en distintas partes del cuerpo humano, también está el fuego, que al final fue el que articuló mi pensamiento, fue de ahí que empecé mi propia indagación”, relata la artista que ha expuesto su trabajo de manera colectiva e individual en galerías de Nueva York y Miami, así como en el Centro Nacional de las Artes y la Sala de Arte Público Siqueiros, entre otros.

El proceso de creación de Vidales parte de un análisis libre de interpretación gráfico, pero también histórico, recalca el Curador en Jefe del Museo Cabañas, Víctor Palacios.

“Sin pretender un paralelismo o un tributo a José Clemente Orozco, este conjunto de obras busca entablar un diálogo trans-histórico en torno a la representación emotiva, violentada, metamórfica y, por ende, política del cuerpo humano en la vasta historia de la pintura y el dibujo.

“Las obras aquí reunidas nos permiten apreciar la experimenta-

Asiste

■ “El Fuego que no Produce” se inaugurará este 23 de septiembre en la sala 13 del Museo Cabañas (Cabañas 8, Colonia Las Fresas). Estará en exhibición hasta el 28 de enero de 2024. Se podrá visitar de martes a domingo de 10:00 am a 17:00 horas.

ción plástica y visual de esta artista marcada por una inmensa vitalidad cromática, lumínica y expresiva envuelta por una inexplicable liviandad o fugacidad. Dicho contraste de intensidades y temporalidades no sólo operan a un nivel perceptual sino también desde un enfoque narrativo e intelectual en el que el dibujo y la pintura se fusionan en un mismo campo de acción”, describe Palacios.

El fuego articula parte de la reflexión de Vidales, como un destructor, pero también fundamental en los mitos de la creación, la producción industrial y como un elemento que convoca, que reúne para la celebración.

La caricatura y los dibujos llenos de multitudes que trazó Orozco también han llamado la atención de la artista, porque hay en ellos ironía e inteligencia, líneas de poderosa expresividad.

“Hay cierta violencia en sus líneas, hay una especie de quiebre en sus trazos, que parece casi una paradoja, hay algo que se está quebrando, pero a la vez en su trabajo genera formas de mucha fuerza”, apunta Vidales, quien desde 2019 radica en Monterrey.

AGOTA BOLETOS 'LA CENICIENTA'

El clásico cuento de "La Cenicienta" subirá al escenario del Teatro Degollado con localidades completamente agotadas para sus tres funciones de estreno de la mano del Ballet de Jalisco y la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

Esta popular historia se narrará en dos actos: "La Casa de Cenicienta" y "El Baile", en los que se contará la vida de Cenicienta, su madrastra y sus dos hermanastras, mientras se conduce a un insospechado encuentro con una hada madrina, que le

cumplirá el sueño de acudir a un cotizado baile y le dará todo lo necesario para cumplir la fantasía, incluyendo unas emblemáticas zapatillas de cristal.

Esta fantasía en movimiento tiene funciones 22, 23 y 24 de septiembre en el Degollado. Los boletos se acabaron ayer, pero para una representación adicional, el 30 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Palacio de la Cultura y los Congresos (Palco), todavía hay entradas disponibles en boletía.com, con precios de 500 a 600 pesos. REBECA PÉREZ VEGA

