

Artes Visuales

William Kentridge, Mentor

Artista visual cuya creatividad le llevó a otros medios, William Kentridge, de 56 años, es aclamado por su convincente labor que engrana influencias personales y políticas de su vida en Sudáfrica durante y después el apartheid. “Me interesa el arte de cariz político... un arte de ambigüedad, contradicción, gestos incompletos y desenlaces inciertos”, afirma Kentridge cuyos padres, que eran abogados anti-apartheid, le enseñaron a cuestionar el mundo que lo rodea.

Tras licenciarse en Política en la Universidad de Witwatersrand en 1976, dedicó la década siguiente a ahondar en su interés por el dibujo y el teatro cursando estudios en la Fundación de Arte de Johannesburgo y la Escuela Jacques Lecoq de París, y trabajando con la Compañía Teatral Junction Avenue.

A finales de la década de 1980 Kentridge iniciaría la obra por la cual fue conocido, una fusión innovadora de dibujos en carboncillo, animación, cine y teatro, incluida una animación basada en la sucesión de imágenes en carboncillo que luego se borraban y se vuelvían a dibujar, que creó para piezas de teatro multimedia con la Compañía de Títeres Handspring y su famosa serie *Nine Drawings for Projection*.

El año pasado, la obra se expuso en el Metropolitan Opera de New York, La Scala de Milán, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y el Museo Albertina de Viena, así como en el Louvre y el Jeu de Paume de París. En 2009, la revista *Time* lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo. En 2010, recibió el Premio Kyoto de Arte y Filosofía, y en 2011 ha sido elegido miembro honorario de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras.

En 2010 también tuvo lugar la gran retrospectiva *William Kentridge: Five Themes* en el MoMA y el estreno de su puesta en escena de *La Nariz*, una ópera cómica de Shostakovich en el Metropolitan Opera. “Cuesta recordar cuándo un artista tuvo tanto protagonismo en la vida cultural de la ciudad y abarcó tantas disciplinas con tanto aplomo”, comentó Calvin Tomkins en el *New Yorker*.

Cine

Walter Murch, Mentor

Reconocido universalmente como un maestro en su campo, Walter Murch, de 68 años, es muy apreciado por su trabajo de montador y diseñador de sonido, frase acuñada por él. “No tiendo a visualizar, sino a auralizar, a pensar en el sonido en términos de espacio”, explica Murch que ha participado en la ambientación de muchas películas icónicas de las cuatro últimas décadas.

Hijo de un pintor, Murch mostró un especial interés por “el paisaje sonoro” desde la infancia. Recuerda que cuando su familia compró un grabador de casetes, por entonces un nuevo artículo de consumo, “sacaba el micrófono por la ventana y grababa los sonidos de Nueva York”. Su inextricable implicación con el cine se cimentaría más tarde en la influyente Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California donde conoció a un futuro colaborador, el director George Lucas, y otras notables figuras cinematográficas.

Desde 1969, cuando inició su carrera, Murch ha trabajado, entre otros, con Francis Ford Coppola en películas tan emblemáticas como la trilogía de *El Padrino* y *Apocalipsis Ahora*, por la que recibió su primer Oscar en 1979, y Anthony Minghella, en *El paciente inglés* con la cual, hecho sin precedente, en 1996 ganó dos Oscar siendo el único artista premiado doblemente por el montaje y el sonido de una misma película, así como un BAFTA. En 2003, montó *La montaña fría* de Minghella. Murch da detalles de sus numerosas innovaciones técnicas de montaje, en su libro *En un abrir y cerrar de ojos* (2001) y en el documental *Murch* (2007).

Walter Murch es “un genuino hombre del Renacimiento”, dice el prominente autor Michael Ondaatje en *El arte del montaje: una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje*, libro en dónde se revela que los intereses de Murch abarcan una sorprendente gama de materias que van de la arquitectura a la astronomía, pasando por la teoría musical, la traducción literaria, la ciencia y la matemática. Sólo unos pocos en Hollywood pueden hablar con autoridad de tantos temas.

Danza

Lin Hwai-min, Mentor

Alabado como primer coreógrafo en Asia, Lin Hwai-min, de 64 años, fue pionero de la danza contemporánea china desde que fundara el Teatro de Danza Puerta de las Nubes de Taiwán hace casi 40 años. El *New York Times* elogió su amalgama de estilos afirmando: “Lin Hwai-min ha sabido fusionar con brillante éxito técnicas de danza y conceptos teatrales de Oriente y Occidente.”

Lin cuenta que se “enganchó” a la danza, cuando a los cinco años vio 11 veces la famosa película británica *Las zapatillas rojas*, pero 10 años después, habiendo visto un espectáculo del precursor coreógrafo José Limón, decidió ser bailarín.

Tras su formación en los estudios de Nueva York de Martha Graham y Merce Cunningham a finales de los años 60 y principios de los 70, Lin volvió a su Taiwán natal en 1973 para crear Puerta de la Nubes, primera compañía china de danza contemporánea. Sus primeras obras, incluido el estreno de la *Leyenda de la serpiente blanca*, son reinterpretaciones de óperas y cuentos épicos de la China mezclados con una perspectiva moderna. La compañía saltó a la fama en la década de 1990, cuando Lin abandonó la narrativa y empezó a crear un nuevo lenguaje coreográfico con obras menos específicas en términos culturales como *Songs of the Wanderers* y *Moon Water*, inspiradas por el Tai Chi, el concepto chino de *qi* (energía) y la caligrafía china. “Para mí, la danza no es cuestión de significado, sino de cuerpos en movimiento, dinámica y energía”, afirma este coreógrafo cuyo objetivo es llegar emocionalmente al público, resultado que logró con *Cursive* trilogy y la reciente *Water Stains on the Wall*, entre otras creaciones.

Igualmente escritor de talento, Lin también promueve a jóvenes coreógrafos taiwaneses a través de la Compañía Puerta de las Nubes 2 que fundó en 1999. Ha sido galardonado con prestigiosos premios como la condecoración de Caballero del Orden de las Artes de Francia y el Premio a toda una carrera por el International Movimentos Dance Prize de Alemania, fue uno de los “Héroes de Asia”, seleccionados por la revista *Time Asia* en 2005.

Literatura

Margaret Atwood, Mentora

Margaret Atwood, novelista, poeta, ensayista y crítica literaria, es una figura dominante de las letras canadienses y una de las escritoras más estimadas y prolíficas de nuestros días. Calificada de “centellante artífice de la palabra” por *The Economist*, ha escrito más de 50 obras.

Escribir es la vocación de toda la vida de aquella niña que pasaba la mitad del año en el agreste norte de su país. “Escribir era lo único que quería hacer”, afirma Atwood que creó su primer poema a los seis años y en el la escuela secundaria declaró su ambición de ser escritora profesional. Estudiante de la Universidad de Toronto, cursó estudios de posgrado en el Colegio Radcliffe de Harvard donde se doctoró en 1962. Por aquel entonces publicaba en pequeñas revistas literarias a las que sigue apoyando. Cuatro años más tarde, su segundo libro de poemas, *El juego del círculo*, le valdría el Premio del Gobernador General, máximo galardón de la literatura canadiense, situándola en el sendero de la grandeza en varios géneros literarios.

Margaret Atwood saltó a la fama con novelas muy leídas como *La mujer comestible* (1969), su obra maestra *El cuento de la doncella* (1985), *El ojo del gato* (1988), *Alias Grace* (1996) y *El asesino ciego* (2000), ganadora del Premio Booker. Con *Oryx y Crake*, volvió a la “ficción especulativa” que define como una ficción de cosas que aún no son reales pero que, de todos modos, podrían suceder realmente. Su novela más reciente es *El año de la inundación* (2009) y su último ensayo: *In Other Worlds: SF and the Human Imagination* (2011).

También es una conocida ambientalista y comentarista social, así como una referencia para jóvenes escritores gracias a su labor de enseñanza, edición, asesoría on line y otras obras de no ficción. Cofundadora de iDoLVine.com, ayuda a promover la literatura mediante eventos para lectores on line, tales como firmas de libros electrónicos a distancia. “Una palabra tras otra y tras otra es poder”, dice esta escritora consumada.

Música

Gilberto Gil, Mentor

Legendario cantante, guitarrista y autor de canciones, Gilberto Gil, de 69 años, es uno de los músicos más influyentes de Brasil. Conocido por su innovación musical y riqueza melódica, ha grabado 52 álbumes (con cinco discos de platino y 12 discos de oro) y ha vendido más de 4.000.000 copias. Durante casi medio siglo, su música ha incorporado una gran mezcla de estilos –bossa nova, baión, reggae y rock– así como una ecléctica gama de influencias de los Beatles a Jimi Hendrix.

“Desde mi infancia, la música siempre ha sido mi pasión y trabajar con pasión es un sueño”, explica Gil, cuyo interés por la música a la edad precoz de tres años fue alentado por su madre. 1963 fue un año decisivo para él, conoce en la Universidad Federal de Bahía a Caetano Veloso, también guitarrista y cantante, e iniciaron lo que sería una larga colaboración creando el tropicalismo. Este movimiento, que la dictadura militar de entonces consideró peligroso por su controvertido contenido político, hizo que lo encarcelaran y que luego tuviera que exilarse en Inglaterra.

Cuando volvió de Londres en 1972, Gil comenzó a forjarse una reputación con su estilo musical gracias a una cadena de álbumes y espectáculos que ya habían captado la atención del panorama internacional desde su participación en el Festival de Jazz de Montreux en 1978. Ha ganado 10 premios Grammy con álbumes como *Quanta Live* (1999), *Eletracústico* (2005) y *Fé na Festa* (2010), su último disco. En estos últimos años ha empezado a hacer giras, a menudo con su hijo Bem, llevando su sonido característico al público de los cinco continentes.

Su compromiso con el medio ambiente y con la política ha ido en paralelo con su carrera musical. En 2003, fue nombrado Ministro de Cultura de Brasil, cargo que ejerció hasta 2008. Entre sus muchos galardones figuran el de Artista de la Paz de la UNESCO en 1999, así como el Premio de Música Polar de Suecia y la Legión de Honor de Francia que le fueron otorgados en 2005.

Teatro

Patrice Chéreau, Mentor

Elogiado por la diversidad de sus producciones de teatro, cine y ópera que ahondan profundamente en las relaciones humanas, el director francés Patrice Chéreau de 67 años asevera que “dirigir en esos diferentes medios se resume casi a lo mismo: contar historias”.

Su capacidad narrativa fue evidente desde temprana edad cuando destacó como actor, director y regidor de escena de las obras representadas en su escuela. Hijo de pintores que cultivaron su sensibilidad artística, a los 15 años fue calificado de prodigio del teatro y siete años después, comenzó a dirigir profesionalmente creando un teatro público en un suburbio de París. A los 30 años ya había puesto en escena su primera ópera.

A mediados de la década de 1970, Chéreau añadió el cine a su repertorio con la película de suspense *La chair de l'orchidée* (La carne de la orquídea) y dirigió una de sus producciones más famosas, el ciclo del mitológico *Anillo* de Wagner para el centenario del Festival de Bayreuth. Su adaptación, que fue un hito y objeto de controversia por haber ambientado la obra en la revolución industrial del siglo XIX, viene influyendo desde entonces la puesta en escena de óperas en el mundo entero.

Conocido sobre todo en Francia como actor y portento del teatro, en las tres últimas décadas también ha demostrado su arte en películas muy personales y ganadoras de premios como *L'Homme blessé* (El hombre herido, 1983); *La Reine Margot* (La reina Margot, 1994), éxito épico; *Ceux qui m'aiment prendront le train* (Los que me quieren tomarán el tren, 1998); la notablemente erótica *Intimacy* (Intimidad, 2001); *Son frère* (Su hermano, 2003), *Gabrielle* (2005) y *Persécution* (2009).

Recientemente, profesor de cátedra en las escuelas de cine de Nueva York y París, Chéreau ha asumido el nuevo rol de conservador invitado del Louvre donde conjuga danza, ópera, teatro, cine y pintura en el espectáculo de 2010 *Les Visages et les corps*. Su primera producción escénica en inglés ha tenido lugar en 2011 en el Young Vic de Londres.