

ÍNDICE

FICHA INFORMATIVA DE LA INICIATIVA ARTÍSTICA ROLEX
MENTORES Y DISCÍPULOS 2002-2015

PERFILES DE LOS MENTORES Y DISCÍPULOS 2014-2015 EN

- Arquitectura
- Artes visuales
- Cine
- Danza
- Literatura
- Música
- Teatro

ASESORES DE LA INICIATIVA ARTÍSTICA ROLEX 2001-2015

INFORMACIÓN SOBRE EL ROLEX INSTITUTE

FICHA INFORMATIVA

La Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos es un programa filantrópico internacional que fue creado por Rolex y se gestiona desde la sede central de la empresa en Ginebra. El propósito del mismo es descubrir a jóvenes artistas talentosos de todas partes del mundo y darles la oportunidad de trabajar con grandes maestros durante un año de colaboración creativa en el marco de una relación de mentoría individual.

Historia y objetivos

Iniciada en junio de 2002, la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos tiene una frecuencia bienal y su séptimo ciclo (2014-2015) está a punto de comenzar. Su objetivo es contribuir a perpetuar el patrimonio artístico mundial. Fiel a su tradición de fomentar la excelencia individual, Rolex ofrece a artistas emergentes un acceso sin parangón a maestros de su respectiva disciplina.

Funcionamiento del programa

En cada disciplina –arquitectura, artes visuales, cine, danza, literatura, música y teatro– Rolex invita a un gran artista (el mentor) para que aliente y asesore a un joven artista profesional (el discípulo). La mentoría dura un año.

Selección de mentores

Cada dos años, un nuevo Consejo Asesor, integrado por destacados artistas y profesionales, propone y avala a mentores potenciales.

Selección de discípulos

Una vez que los mentores aceptan participar, Rolex colabora con ellos para trazar el perfil del respectivo discípulo ideal. Luego, se forman siete comités de nominación, uno por cada disciplina; integrados por expertos cualificados, estos comités son independientes e identifican a discípulos potenciales. Con el fin de garantizar la imparcialidad del proceso, durante el período de selección se mantiene el anonimato de dichos integrantes. Los jóvenes artistas no pueden postular directamente al programa. Cada comité de nominación recomienda a discípulos potenciales y luego, Rolex les invita a presentar su candidatura. Cada comité de nominación estudia las candidaturas y recomienda a tres o cuatro finalistas. Entonces, Rolex toma disposiciones para que cada mentor se reúna con los finalistas y elija a su discípulo.

Año de mentoría

Se pide que mentores y discípulos pasen juntos seis semanas como mínimo, pero muchos trabajan juntos por más tiempo. También se ponen de acuerdo sobre el lugar, las fechas y la manera en que quieren interactuar. El programa fomenta planes que forjan lazos significativos y una colaboración creativa a través de períodos de interacción sostenidos durante todo el año de mentoría. Al finalizar ese año, Rolex invita a los participantes y otras personalidades a celebrar los logros del programa en un evento de gala.

Lo que reciben

Durante el año de mentoría, cada discípulo recibe una subvención de 25.000 francos suizos y fondos para gastos de viaje y otros gastos importantes. Una vez transcurrido ese año, cada discípulo dispone de otros 25.000 francos suizos para crear una obra, una publicación, un espectáculo o un evento público nuevos. Cada mentor recibe 75.000 francos suizos a título de honorarios.

Resultados

Después del año de mentoría, Rolex mantiene el contacto con los discípulos y sigue su carrera con interés. Los resultados de las mentorías varían: una nueva novela, una nueva producción escénica, una carrera de bailarín en la compañía del mentor o una obra de arte en colaboración con él, son ejemplos de los logros de los discípulos a través del programa. Rolex considera que para muchos de estos artistas jóvenes, los plenos beneficios de la Iniciativa perdurarán en el tiempo.

Comunidad creativa global

Desde que comenzara en 2002, participaron en la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos 368 artistas, líderes del mundo del arte y otras personalidades culturales, entre ellos, 101 asesores que colaboraron en la selección de mentores y 208 miembros de comités de nominación que ayudaron a seleccionar discípulos. Desde todas partes del mundo, los participantes en este programa contribuyen a crear una comunidad de artistas que ya abarca más de 40 países y que gana en profundidad y alcance con cada año de mentoría.

MENTORES Y DISCÍPULOS 2002-2015

ARQUITECTURA

(Esta disciplina se incorporó a la Iniciativa Artística Rolex en 2012)

PETER ZUMTHOR (Suiza)	GLORIA CABRAL (Paraguay)	(2014-2015)
KAZUYO SEJIMA (Japón)	ZHAO YANG (China)	(2012-2013)

ARTES VISUALES

OLAFUR ELIASSON (Dinamarca)	SAMMY BALOJI (República Democrática del Congo)	(2014-2015)
WILLIAM KENTRIDGE (Sudáfrica)	MATEO LÓPEZ (Colombia)	(2012-2013)
SIR ANISH KAPOOR (Reino Unido)	NICHOLAS HLOBO (Sudáfrica)	(2010-2011)
REBECCA HORN (Alemania)	MASANORI HANDA (Japón)	(2008-2009)
JOHN BALDESSARI (EE.UU.)	ALEJANDRO CESARCO (Uruguay)	(2006-2007)
DAVID HOCKNEY (Reino Unido)	MATTHIAS WEISCHER (Alemania)	(2004-2005)
ÁLVARO SIZA (Portugal)	SAHEL AL-HIYARI (Jordania)	(2002-2003)

CINE

(Esta disciplina se incorporó a la Iniciativa Artística Rolex en 2004)

ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU (México)	TOM SHOVAL (Israel)	(2014-2015)
WALTER MURCH (EE.UU.)	SARA FGAIER (Italia)	(2012-2013)
ZHANG YIMOU (China)	ANNEMARIE JACIR (Territorios Palestinos)	(2010-2011)
MARTIN SCORSESE (EE.UU.)	CELINA MURGA (Argentina)	(2008-2009)
STEPHEN FREARS (Reino Unido)	JOSUÉ MÉNDEZ (Perú)	(2006-2007)
MIRA NAIR (India)	ADITYA ASSARAT (Tailandia)	(2004-2005)

DANZA

ALEXEI RATMANSKY (Rusia)	MYLES THATCHER (EE.UU.)	(2014-2015)
LIN HWAI-MIN (Taiwán)	EDUARDO FUKUSHIMA (Brasil)	(2012-2013)
TRISHA BROWN (EE.UU.)	LEE SERLE (Australia)	(2010-2011)
JIŘÍ KYLIÁN (República Checa)	JASON AKIRA SOMMA (EE.UU.)	(2008-2009)
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER (Bélgica)	ANANI DODJI SANOUVI (Togo)	(2006-2007)
SABURO TESHIGAWARA (Japón)	JUNAID JEMAL SENDI (Etiopía)	(2004-2005)
WILLIAM FORSYTHE (EE.UU.)	SANG JIJIA (China)	(2002-2003)

LITERATURA

MICHAEL ONDAATJE (Canadá)	MIROSLAV PENKOV (Bulgaria)	(2014-2015)
MARGARET ATWOOD (Canadá)	NAOMI ALDERMAN (Reino Unido)	(2012-2013)
HANS MAGNUS ENZENSBERGER (Alemania)	TRACY K. SMITH (EE.UU.)	(2010-2011)
WOLE SOYINKA (Nigeria)	TARA JUNE WINCH (Australia)	(2008-2009)
TAHAR BEN JELLOUN (Marruecos)	EDEM AWUMEY (Togo)	(2006-2007)
MARIO VARGAS LLOSA (Perú)	ANTONIO GARCÍA ÁNGEL (Colombia)	(2004-2005)
TONI MORRISON (EE.UU.)	JULIA LEIGH (Australia)	(2002-2003)

MÚSICA

KAIJA SAARIAHO (Finlandia)	VASCO MENDONÇA (Portugal)	(2014-2015)
GILBERTO GIL (Brasil)	DINA EL WEDIDI (Egipto)	(2012-2013)
BRIAN ENO (Reino Unido)	BEN FROST (Australia)	(2010-2011)
YOUSSOU N'DOUR (Senegal)	AURELIO MARTÍNEZ (Honduras)	(2008-2009)
PINCHAS ZUKERMAN (Israel)	DAVID AARON CARPENTER (EE.UU.)	(2006-2007)
JESSYE NORMAN (EE.UU.)	SUSAN PLATTS (Canadá)	(2004-2005)
EL FALLECIDO SIR COLIN DAVIS (Reino Unido)	JOSEP CABALLÉ-DOMENECH (España)	(2002-2003)

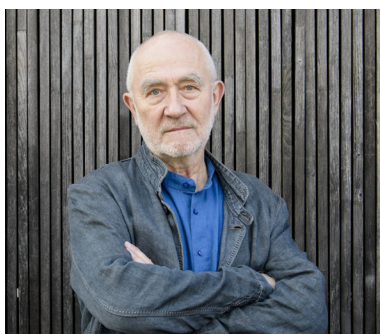
TEATRO

JENNIFER TIPTON (EE.UU.)	SEBASTIÁN SOLÓRZANO RODRÍGUEZ (Mexico)	(2014-2015)
EL FALLECIDO PATRICE CHÉREAU (Francia)	MICHAŁ BORCZUCH (Polonia)	(2012-2013)
PETER SELLARS (EE.UU.)	MAYA ZBIB (Líbano)	(2010-2011)
KATE WALK (EE.UU.)	NAHUEL PEREZ BISCAYART (Argentina)	(2008-2009)
JULIE TAYMOR (EE.UU.)	SELINA CARTMELL (Reino Unido)	(2006-2007)
SIR PETER HALL (Reino Unido)	LARA FOOT NEWTON (Sudáfrica)	(2004-2005)
ROBERT WILSON (EE.UU.)	FEDERICO LEÓN (Argentina)	(2002-2003)

MENTORES Y DISCÍPULOS 2014-2015

ARQUITECTURA

Peter Zumthor, mentor

Ampliamente venerado, el arquitecto suizo Peter Zumthor (nacido el 26 de abril de 1943), adquirió renombre internacional por sus edificios atemporales que conjugan un uso magistral de los materiales y la luz, desafiando los sentidos. Ganador del prestigioso premio Pritzker, en su libro *Pensar la arquitectura*, comenta: “Creo que el lenguaje de la arquitectura no es cuestión de un estilo específico. Cada edificio se construye para un uso determinado, en un lugar determinado y para una sociedad determinada.”

Zumthor trabajó inicialmente en la empresa de ebanistería de su padre y luego cursó estudios de diseño y arquitectura en Basilea y en el Instituto Pratt de Nueva York. Tras dedicarse más de una década a la arquitectura de conservación, en 1978 abrió su propio estudio en Haldenstein, Suiza, donde aún trabaja con una pequeña plantilla de personal. Zumthor también ha sido un respetado profesor de arquitectura tanto en EE.UU. como en Europa.

Entre sus proyectos más encomiados figuran su “obra maestra”, las Termas de Vals (Suiza, 1996), famosa por su evocador uso del espacio y los exquisitos detalles de construcción; el Museo de Arte de Bregenz (Austria, 1997); la Caja de Música Suiza del Pabellón de Suiza en la Expo 2000 (Alemania), la Capilla Campestre Bruder Klaus (Alemania, 2007); y el Museo de Arte de Kolumba, Colonia (Alemania, 2007). Posteriormente, en 2011, diseñó el *Serpentine Gallery Pavilion* con el paisajista Piet Oudolf, el *Steilneset Memorial* de Noruega con la artista Louise Bourgeois y la *Werkraumhaus* de Andelsbuch, Austria (2013).

Recientemente, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles le encargó que transportara el museo al siglo XXI, donde Zumthor ya ha revelado los planes para reemplazar algunas estructuras existentes con un nuevo edificio de energía solar.

A sus muchas recompensas, se sumaron el *Praemium Imperiale* en 2008 y la Medalla de Oro del Real Instituto de Arquitectos Británicos en 2013. En la ceremonia de entrega del Premio Pritzker 2009, Lord Palumbo, presidente del jurado, dijo de Zumthor: “Su arquitectura expresa... el legado de la cultura local y las invaluables enseñanzas de la historia de la arquitectura.”

Gloria Cabral, discípula

Gloria Cabral, arquitecta paraguaya, considera que el diseño de edificios se basa en pensar cómo utilizar el espacio, más que en concebirlos como *objetos de arte*. Influenciada por lo que denomina las facetas artística y técnica de sus padres, estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Asunción y mientras cursaba sus estudios fue pasante en la prestigiosa empresa Gabinete de Arquitectura de Asunción, donde en 2004 pasó a ser socia de pleno derecho. En los 10 últimos años, trabajó con el equipo del Gabinete en proyectos que responden a inquietudes sociales y ambientales entre los que destaca el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, que en 2010 ganó el primer premio de la Bienal Panamericana en la categoría Rehabilitación y Reciclaje. También docente comprometida, Cabral enseña en la Universidad Nacional de Asunción desde 2009 y es profesora visitante en universidades de Panamá y Perú, además de dar conferencias en universidades de otros países sudamericanos. Impulsada por una profunda convicción en los métodos colaborativos del trabajo, durante la mentoría con Peter Zumthor espera poder aportar algo a la relación, así como recibir algo que le ayude a crecer, obtener reconocimiento internacional y adquirir experiencia fuera de Paraguay.

Nacida el 15 de marzo de 1982

ARTES VISUALES

Olafur Eliasson, mentor

Olafur Eliasson, artista danés-islandés, considera sus obras –que engloban fotografía, instalación, escultura y cine– como “montajes experimentales”. Eliasson (nacido en 1967) representó a Dinamarca en la 50ª Bienal de Venecia de 2003 y, posteriormente, ese mismo año, instaló El proyecto del tiempo en el Museo de Arte Moderno Tate de Londres. *Take your time: Olafur Eliasson*, exposición que repasaba su obra, organizada en 2007 por el Museo de Arte Moderno de San Francisco, viajó hasta 2010 por varias sedes, incluido el Museo de Arte

Moderno de Nueva York. Su exposición *Innen Stadt Aussen* (Dentro, Ciudad, Fuera) en el Martin-Gropius-Bau en 2010, intervenciones en este último y por todo Berlín. Asimismo, en 2011, *Seu corpo da obra* (Su cuerpo de obra) abarcó tres instituciones de los alrededores del estado de San Paulo– SESC Pompeia, SESC Belenzinho y Pinacoteca do Estado de São Paulo– y se extendió por la propia ciudad.

Los proyectos de Eliasson en espacios públicos comprenden *Río verde*, llevado a cabo en varias ciudades entre 1998 y 2001, y el *Serpentine Gallery Pavilion 2007*, diseñado junto con Kjetil Thorsen. *Las cataratas de Nueva York*, por encargo del Fondo de Arte Público, se instalaron en costas de Manhattan y Brooklyn en el verano de 2008. *Tu panorama arcoíris*, mirador circular de 150 metros de vidrios de colores que corona el Museo ARoS de Aarhus, Dinamarca, se inauguró en 2011 y la Sala de Conciertos y Centro de Conferencias Harpa de Reykjavik, Islandia –cuya fachada fue creada por Eliasson en colaboración con la empresa Henning Larsen Architects–, ganó el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, Mies van der Rohe 2013.

El proyecto más reciente de Eliasson, *Little Sun*, es una lámpara de energía solar, creada junto con el ingeniero Frederik Ottesen para mejorar la vida de unos 1.600 millones de personas sin acceso a la red eléctrica. Establecido en 1995, su estudio de Berlín cuenta hoy con unos 70 artesanos, arquitectos, geómetras e historiadores de arte. De 2009 a 2014, en calidad de profesor de la Universidad de las Artes de Berlín, Eliasson dirigió el Institut für Raumexperimente (Instituto de Experimentación Espacial), programa experimental quinquenal de educación artística, con sede en el mismo edificio que su estudio.

Sammy Baloji, discípulo

Fotógrafo artístico, Sammy Baloji trabaja entre Bélgica y su país natal, la República Democrática del Congo, donde crea evocadores fotomontajes de su tierra. “Uso la fotografía como herramienta de observación para escribir sobre mi sociedad”, explica Baloji, cuyas fotografías fueron elogiadas por el director del Museo de Arte Moderno Tate de Londres, por su “rica forma y fuerte contenido”. Tras graduarse en la Universidad Lubumbashi, provincia de Katanga, comienza su carrera como artista de libros de cómics. En 1993, contribuye al

establecimiento del Vicanos Club –colectivo artístico– y continúa centrándose en la fotografía, creando series fotográficas que se presentaron en numerosas exposiciones de África, Estados Unidos y Europa. En su serie más famosa, *Mémoire* (Memoria, 2006), contrapone imágenes de la entonces próspera industria minera de Katanga y paisajes de las ruinas industriales de hoy en día. Ganador de los premios *Afrique en création* (2007), *Prince Claus* (2008) y *Spiegel* (2012), Baloji fundó la Bienal de Lubumbashi que condujo a la formación del Centro de Arte Picha, cuya misión es apoyar a artistas congoleños emergentes. Prevé que su colaboración con Olafur Eliasson también pueda conducir a la creación de un estudio interdisciplinario para artistas locales del Congo.

Nacido el 29 de diciembre de 1978

CINE

Alejandro G. Iñárritu, mentor

El aclamado cineasta Alejandro González Iñárritu es reconocido por sus películas que reflejan las conexiones humanas y evolucionan en el complejo ámbito del realismo dramático. Es el primer cineasta mexicano en ser nominado al Oscar al Mejor Director.

La curiosidad de González Iñárritu comenzó a revelarse cuando atravesó el Atlántico, la primera vez a los 17 años y nuevamente a los 19, trabajando en buques de carga engrasando motores y viviendo en Europa y África. A su regreso a México, en 1983, cursó la carrera de Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Simultáneamente, inició su carrera de locutor y director de radio, logrando convertir su emisora en la mejor y más provocadora emisora de rock en México de la época. En los años 1990, estudió teatro con el eminente Ludwik Margules durante tres años, y creó su propia compañía de producción, Zeta Films, una productora de televisión, comerciales y cortometrajes.

González Iñárritu debutó como director en 2000 con *Amores perros*, película que fue nominada al Oscar a la Mejor Película Extranjera, y fue reconocida con más de 60 galardones en todo el mundo. Su siguiente película, *21 gramos* (2003), contó con un reparto estelar. En 2006 completó su trilogía con *Babel*, filmada en tres continentes y en cinco idiomas diferentes. Esta película le valió el Premio al Mejor Director en el 59° Festival de Cannes, así como siete nominaciones a los premios Oscar, incluyendo Mejor Director y Mejor Película. En 2010, González Iñárritu se trasladó a España para el rodaje de su cuarta película, *Biutiful*, que también recibió dos nominaciones a los premios Oscar, incluyendo la de Mejor Película. Su más reciente película, *Birdman* (actualmente en posproducción), fue filmada enteramente en Nueva York y explora un nuevo territorio para el cineasta: la comedia.

Paralelamente, González Iñárritu ha realizado cuatro cortometrajes: *Powder Keg* (2001, ganador de un León de Cannes); *Darkness* (2002), que formó parte del film colectivo *11'09"01: Anna* (2007), segmento de la celebración colectiva del 60° Festival de Cine de Cannes, *A cada uno su propio cine*; y el corto experimental de danza, *Naran Ja* (2012). El trabajo comercial de González Iñárritu incluye la campaña *Write the Future* de Nike para el Mundial de Fútbol (2010), ganadora del León de Oro en el Festival de Cannes; *Best Job* para P&G (2011), galardonada con múltiples premios; y el primer anuncio de Facebook, *Las cosas que nos conectan* (2012).

Tom Shoval, discípulo

Tom Shoval, cineasta y guionista israelita, cosechó críticas entusiastas por la mordacidad de su estilo visual y sus cualidades narrativas. Influenciado por su padre, apasionado de cine que, entre otras aventuras cinematográficas, llevó a su hijo de 13 años a un viaje a Hollywood que le cambiaría la vida, Shoval no tardó en convertirse en un ferviente cinéfilo. Tras haber sido un destacado cineasta durante sus estudios secundarios, prestó servicios en la unidad de cine del ejército y fue uno de los fundadores del Baboon Group de jóvenes israelitas, directores

de cortometrajes. En 2007, se diplomó en la Escuela Sam Spiegel de Cine y TV de Jerusalén, cuyo director fundador, Renen Schorr, personalidad del cine, lo describió como “uno de los talentos más significativos y comprometidos que haya visto jamás”. Los cortometrajes premiados de Shoval, *The Hungry Heart* (2005), *Shred of Hope* (2007) y *I will drink my tears* (2011), fueron presentados en festivales de cine del mundo entero. Su primer largometraje, *Youth* (2013), drama social y de suspenso que retrata las dificultades de la vida de clase media en Israel, se estrenó en la Berlinale y, entre otros, recibió el Premio a la Mejor Película en el Festival de Cine de Jerusalén. Actualmente profesor de cine y guionista de televisión, Shoval cuenta con que su mentor Alejandro González Iñárritu –cuya película *Amores Perros* fue una fuente de inspiración temprana– le ayude a desarrollar su segundo largometraje.

Nacido el 8 de septiembre de 1981

DANZA

Alexei Ratmansky, mentor

Ampliamente reconocido como uno de los coreógrafos más influyentes y solicitados del mundo, a Alexei Ratmansky (nacido el 27 de agosto de 1968), actualmente artista residente del Teatro Estadounidense de Ballet, se le atribuye el mérito de hacer progresar el ballet como disciplina, al tiempo que conserva sus orígenes clásicos y revitaliza el argumento en sus producciones. “Para él, todo proviene de la música”, comenta su amigo y compatriota ruso Mikhail Baryshnikov.

A la edad de 10 años, pleno de cualidades atléticas y sensibilidad musical, Ratmansky entró en la escuela del Ballet Bolshoi de Moscú. Graduado en 1986 en la clase del legendario maestro Pyotr Pestov, poco después se incorporó al Ballet Nacional de Ucrania en Kiev donde llegó a ser bailarín principal.

Seis años más tarde, partió para explorar estilos occidentales de ballet. La primera bailarina Nina Ananiashvili le confió los primeros encargos que redundaron en su labor coreográfica con compañías líderes como la Kirov (hoy Mariinsky) y el Ballet Bolshoi. En Occidente, sus primeros encargos fueron del Ballet Real de Dinamarca (2001), el Ballet Real de Suecia (2002) y el Ballet de San Francisco (2003). En 2004, Ratmansky volvió a Moscú, en calidad de director artístico del Bolshoi. Su premiada producción *La corriente brillante* (2003), primera y más exitosa de sus innovadoras puestas en escena de ballets soviéticos de la década de 1930, condujo a su nombramiento. Durante sus cinco años en el Bolshoi, ganó numerosos premios más, incluido el de 2007 por la coreografía de su obra maestra, *Estaciones rusas*, para el Ballet de Nueva York. En 2009, se incorporó al Teatro Estadounidense de Ballet y, a partir de entonces, sus notables obras abarcan *En el Dnieper* (2009), *Siete Sonatas* (2009), *Waltz Masquerade* (2009), *El cascanueces* (2010), *El pájaro de fuego* (2012), *La tempestad* (2013) y la *Trilogía de Shostakovich* (2014). A lo largo de su carrera Ratmansky creó solos para Baryshnikov, Diana Vishneva y Wendy Whelan, así como ballets para varios teatros, entre ellos la Ópera de París, La Scala y en 2013, el Ballet Real de Inglaterra, su primer encargo para una compañía británica. Ese mismo año fue nombrado *MacArthur Fellow*.

Myles Thatcher, discípulo

Reconocido como una estrella ascendente del ballet clásico por su versatilidad y su profundo talento, el bailarín estadounidense Myles Thatcher fue calificado como un coreógrafo con increíble potencial por Helgi Tomasson, Director Artístico y Coreógrafo Principal del Ballet de San Francisco. “Me intrigan la infinitas posibilidades del movimiento de los cuerpos en el espacio”, dice Thatcher, y recuerda cuando de niño coreografió una parte de la *Suite del Cascanueces*. Tras frecuentar el Conservatorio Harid de Florida y estudiar en la Escuela del Ballet Ellison de Nueva York, en 2008 ingresó en el programa de formación de la Escuela del Ballet de San Francisco. En 2009, se incorporó a la compañía como aprendiz y, un año después, fue aceptado en el cuerpo de ballet. Dos de sus trabajos más recientes para los alumnos de dicha escuela son *Spinae* (2011–2012) y *Stone and Steel* (2013), ambos fruto del aliento y la intensidad de la retroinformación que recibió de sus bailarines. Ahora prepara la coreografía de una obra para el repertorio de la temporada 2015 del Ballet de San Francisco. Aguarda con ansia la tutoría con Alexei Ratmansky, pues le atraen la musicalidad y el ingenio del maestro, así como su uso del lenguaje clásico en la creación de obras modernas.

Nacido el 18 de mayo de 1990

LITERATURA

Michael Ondaatje, mentor

Proclamado por el *New York Times* como escritor “hipnotizante” que “conjura imágenes que sumergen a los extranjeros en los ámbitos vivos de la imaginación”, Michael Ondaatje (nacido el 12 de septiembre de 1943) es reconocido por su narrativa evocadora y su estilo lírico. Por casi cinco décadas, su proeza lingüística le valió la aclamación internacional y numerosos premios literarios.

El multiculturalismo reflejado en las obras de Ondaatje se hace eco de su historia personal. Nacido en Ceylán (hoy Sri Lanka), pasó su infancia y parte de su adolescencia en Inglaterra. Posteriormente, emigró a Canadá donde cursó estudios universitarios y durante varios años fue profesor del Colegio Universitario Glendon de la Universidad York, antes de dedicarse por entero a la escritura.

En primer lugar, Ondaatje se hizo un nombre de poeta con *The Dainty Monsters* (1967). En 1970, recibió el primero de los cinco Premios del Gobernador General por *Las obras completas de Billy el Niño* y, hasta la fecha, ha publicado una docena de poemarios.

Más conocido como novelista, Ondaatje suele mezclar relatos documentales y ficticios de personajes verdaderos. A su primera novela *El blues de Buddy Bolden* (1976), retrato de dicho músico de jazz, siguieron *En la piel de un león* (1987) y *El paciente inglés* (1992), por la cual fue el primer canadiense en recibir el codiciado Premio Booker. Éxito de ventas, la novela se adaptó al cine y la película ganó numerosos Oscar, catapultándole a la fama. Sus novelas más recientes son: *El fantasma de Anil*, sobre el Sri Lanka de nuestros días, ganadora del Premio Médicis de Francia y el Premio Internacional de Ficción del *Irish Times*, *Divisadero* (2007) y *El viaje de Mina* (2011).

Ondaatje también es famoso por sus obras de no ficción. *Cosas de familia* (1982) es un divertido y sentido libro de memorias, mientras que *El arte del montaje: una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje* (2002) trata de la estética de la edición de películas, según este primero, que fue mentor de cine de la Iniciativa Rolex en 2012-2013.

También realizó dos documentales, uno sobre el “poeta concreto” Barrie Phillip Nichol (bpNichol) y el otro sobre el Teatro Passe Muraille de Toronto. Además, fue uno de los editores de la Coach House Press y durante varios años, uno de los editores de la revista literaria *Brick*. Actualmente, Ondaatje vive en Toronto, Canadá.

Miroslav Penkov, discípulo

Miroslav Penkov, escritor de origen búlgaro, quiere “dar voz a quienes no la tienen” para permitir que el mundo lea sobre Bulgaria y que los búlgaros empiecen a leer de nuevo literatura local, tras años de estar sumidos en la crisis económica. Profesor asistente del Programa de escritura creativa de la Universidad del Norte de Texas, llegó a Estados Unidos a los 19 años para estudiar psicología en la Universidad de Arkansas. Finalmente, en 2009, obtuvo un Máster de Bellas Artes en escritura creativa, poco después que Ellen Gilchrist, novelista y profesora, reconociera su talento y le alentara a seguir escribiendo. *Al este de Occidente* (2011), su primera serie de relatos, ganó entre otros, el Premio Internacional del Cuento de la BBC en 2012. Su relato *Blood Money* (Granta, 2013) versa sobre la intolerancia racial en Bulgaria y en los dos últimos años ha trabajado en una novela intitulada *Nominalia of the Imaginary Khans*. Considera sus libros, escritos en inglés y búlgaro, como eslabones de una sola cadena. Penkov califica de “sincronística” su mentoría con Michael Ondaatje y aguarda con ansias aprender de su novelista contemporáneo favorito de lengua inglesa.

Nacido el 21 de agosto de 1982

MÚSICA

Kaija Saariaho, mentora

Reconocida como una de las compositoras vanguardistas más originales de los últimos tiempos, Kaija Saariaho (nacida el 14 de octubre de 1952) destaca por sus brillantes creaciones en las que suele mezclar instrumentos tradicionales con la electrónica en partituras de música de cámara, obras de orquestación y óperas. Según el diario londinense *The Guardian*: “[...] Saariaho ofreció a su público [...] algunas de las experiencias más luminosas, seductoras y puramente sensuales que haya podido esperar tener.”

Durante su infancia en Finlandia, Saariaho creció tocando varios instrumentos y evocando melodías en sus sueños: “Imaginaba que [la música] venía de mi almohada”, cuenta. A partir de 1976, estudió composición en Helsinki, Friburgo y París, donde vive la mayor parte del tiempo desde 1982. En el Instituto de Investigación y Coordinación de Música Electro-Acústica (IRCAM) de dicha ciudad, Saariaho desarrolló técnicas de composición asistida por ordenador que influyeron mucho en su labor.

Ejemplos de sus primeros éxitos fueron *Verblendungen* (1984) y *Nymphéa* (1987), obra de cámara comisionada por el Centro Lincoln y estrenada por el Cuarteto Kronos. Entre las muchas obras que realizó desde entonces en colaboración con artistas de la talla de Amin Maalouf (libretista), Peter Sellars (director) y Esa-Pekka Salonen (director de orquesta), figuran tres óperas –*L’Amour de loin* (2000), ganadora del Premio Grawemeyer, *Adriana Mater* (2006) y *Emilie* (2010)–, así como el oratorio *La Passion de Simone* (2006). Más recientemente, creó *Circle Map* (2012), obra orquestal inspirada en antiguos poemas persas. La Orquesta Sinfónica de Montreal, la Orquesta Nacional de Lyon, el Centro Cultural Southbank y la Orquesta Filarmónica de Londres le encargaron su *Maan Varjot*, (*Sombras de la tierra*), composición para órgano y orquesta que se estrenará en mayo de 2014.

Catalogada como una de las pocas compositoras contemporáneas que logró ganarse la aclamación del público y el respeto de la crítica universal, Saariaho fue nombrada Música del Año 2008 por la editorial digital *Musical America*. A la lista de sus prestigiosos galardones se sumó en 2013 el Premio de la Música Polar, de Suecia, que la “moderna maestra” recibió en agosto, junto con Youssou N’Dour, exmentor de la Iniciativa Rolex, en reconocimiento por su contribución excepcional al mundo de la música.

Vasco Mendonça, discípulo

Vasco Mendonça, compositor portugués, comenzó a captar una atención considerable por su labor en la escena musical internacional. “Mendonça es un artista genuino cuya obra despliega un alto nivel de destreza y una fina imaginación auditiva”, afirma su ex profesor George Benjamin, compositor británico. Tras cursar estudios de música en Lisboa y Ámsterdam, Mendonça estudió en el Colegio Real de Londres durante 2007-2008. En los cinco últimos años, también enseñó Análisis y Composición en Lisboa. Sus notables obras recientes

son *The Boys of Summer* (2012), pieza para música de cámara, encargada conjuntamente por los festivales de Aldeburgh, Aix-en-Provence y Verbier, y *The House Taken Over* (2013), ópera de cámara de una hora, encargada por el Festival de Aix-en-Provence (donde se estrenaron varias obras suyas y se le invitó a dar clases magistrales) y el LOD Muziektheater. El *Ping* (2013) de Mendonça se estrenó hace poco en el Teatro Musical de Gales, Reino Unido. Los encargos de próxima aparición comprenden dos nuevas piezas para música de cámara –quinteto de percusión y ensemble– y otras dos de ópera/teatro musical. Está interesado en explorar los campos de la escritura vocal y el drama musical durante su mentoría con Kaija Saariaho cuyos paisajes sonoros, que son como esculturas, le fascinan desde hace mucho tiempo.

Nacido el 3 de julio de 1977

TEATRO

Jennifer Tipton, mentora

Ensalzada como “la autora de iluminación más notable del mundo” por el *New York Times*, Jennifer Tipton (nacida el 11 de septiembre de 1937) hizo aportes significativos a su profesión durante casi medio siglo en producciones de teatro, danza y ópera. Según la Fundación MacArthur de Estados Unidos, que la recompensó con una de sus “becas para genios” en 2008, los versátiles diseños de Tipton “redefinieron la relación entre iluminación y espectáculo”.

Ingresó en la Universidad Cornell para estudiar astrofísica; en 1958 se licenció en inglés, pero tenía la firme determinación de dedicarse a la danza. Después de trabajar con muchas compañías de danza de Nueva York, estudió con el destacado diseñador de iluminación Thomas Skelton, y en 1963, pasó a ser su asistente. “Muy pronto, me enamoré de la luz de la danza,” dice Tipton. “La luz puede comunicar de forma no verbal y llenar el espacio. La luz es volumen”.

Famosa por sus diseños para espectáculos de danza, Tipton es la diseñadora principal de la iluminación en la Compañía de Danza Paul Taylor, en la que lleva trabajando desde mediados de la década de 1960. En los primeros años de su carrera, también empezó a ocuparse de la iluminación en el Teatro Estadounidense de Ballet y, en 1973, puso su impronta en *An Evening of Jerome Robbins’ Ballets*, en Spoleto, Italia. Desde entonces, siguió colaborando con los coreógrafos más renombrados del mundo, así como en una docena de producciones de teatro y ópera. Uno de sus muchos proyectos recientes fue la iluminación de la producción del Teatro Estadounidense de Ballet de la *Trilogía de Shostakovich* de Alexei Ratmansky (también mentor de la Iniciativa Rolex 2014-2015) en el Teatro Metropolitano de la Ópera de Nueva York.

En su larga carrera de profesora adjunta de diseño en la Escuela de Arte Dramático de la Universidad de Yale, Tipton influyó en toda una generación de diseñadores de iluminación, al tiempo que llevaba la iluminación a nuevos horizontes. Su obra precursora le valió muchos de los principales galardones teatrales, como los premios Bessie, Obie y Tony, así como el Dorothy and Lillian Gish (2001), uno de los de mayor dotación económica en el mundo de las artes, y el Premio Jerome Robbins (2003).

Sebastián Solórzano Rodríguez, discípulo

El diseñador de iluminación mexicano, Sebastián Solórzano Rodríguez, usa la luz para expresarse como artista visual. “La pintura y el cine experimental siempre han sido unas de mis grandes referencias cuando diseño la luz”, explica. Hijo de una bailarina y un actor, creció jugando entre bambalinas de teatro y considera que la pasión por la iluminación forma parte de su herencia. Tras haber decidido aprender diseño de iluminación mediante el trabajo, en lugar de los estudios, en 2009 inicia su carrera como pintor de decorados y luego

ocupa el puesto de asistente de escenografía e iluminación en la agencia de producción Cornamusa. Solórzano Rodríguez empieza creando iluminación escénica para el Centro de Producción de Danza Contemporánea de México. Paralelamente, trabaja con Luz y Fuerza: Cine Expandido, colectivo interdisciplinario del que fue cofundador, en el que se diseñan y construyen dispositivos de luz para instalaciones de arte y actos de cine en vivo, como el reciente *Poéticas del Encuentro*, presentado en el Museo Ex Teresa Arte Actual de Ciudad de México. También con este colectivo imparte talleres en comunidades no urbanas sobre cine expandido, experimental, y construcción de proyectores. Estos talleres le enseñaron la importancia del intercambio creativo y el aprendizaje mutuo, las cuales prevé que serán el resultado de su año de mentoría con Jennifer Tipton.

Nacido el 13 de marzo de 1986

ASESORES 2001-2015

NINA ANANIASHVILI

Bailarina

PIERRE AUDI

Director artístico

LA FALLECIDA PINA BAUSCH

Bailarina y coreógrafa

TAHAR BEN JELLOUN

Poeta, novelista y ensayista

BARRY BERGDOLL

Comisario de exposiciones y profesor

HOMI K. BHABHA

Profesor y teórico literario

MANUEL BORJA-VILLEL

Historiador de arte y director de museo

ANDRÉ BRINK

Escritor

TRISHA BROWN

Bailarina y coreógrafa

JONATHAN BURROWS

Coreógrafo y artista

DAME ANTONIA S. BYATT

Novelista, autora de cuentos y crítica

JANE CAMPION

Directora de cine

PETER CAREY

Autor

CAROLYN CARLSON

Bailarina y coreógrafa

SIDI LARBI CHERKAOUI

Bailarín y coreógrafo

SIR DAVID CHIPPERFIELD

Arquitecto

CHRISTO Y LA FALLECIDA JEANNE-CLAUDE

Artistas visuales

ALAIN COBLENCÉ

Abogado y filántropo

MARÍA DE CORRAL

Comisaria de exposiciones y crítica de artes visuales

ALFONSO CUARÓN

Cineasta

BICE CURIGER

Comisaria de exposiciones

GUY DARMET

Productor cultural, danza

ANNA DEAVERE SMITH

Artista de teatro

ARIEL DORFMAN

Autor

MARTIN T:SON ENGSTROEM

Productor cultural, música

NURUDDIN FARAH

Novelista, dramaturgo y traductor

GIAN ARTURO FERRARI

Editor

WILLIAM FORSYTHE

Coreógrafo

JANE FRIEDMAN

Editora

JONATHAN GALASSI

Editor, poeta y traductor

FRANK GEHRY

Arquitecto

AMITAV GHOSH

Novelista y ensayista

GILBERTO GIL

Cantante, compositor y guitarrista

EL FALLECIDO CHARLIE GILLET

Locutor de radio, autor y productor musical

OSVALDO GOLIJOV

Compositor

EL FALLECIDO PAUL GOTTLIEB

Editor y redactor

GARY GRAFFMAN

Pianista y educador

CYNTHIA GREGORY

Primera bailarina

JOSEPH GRIMA

Arquitecto, investigador

AGNES GUND

Coleccionista y filántropa

CAI GUO-QIANG

Artista visual

SIR PETER HALL

Director de teatro y ópera

ZAKIR HUSSAIN

Músico

GERALDINE JAMES

Actriz de cine, teatro y televisión

JOSEPH KALICHSTEIN

Pianista

SIR ANISH KAPOOR

Artista visual

ALEX KATZ

Artista visual

MARTHE KELLER

Actriz y directora de ópera

ANGÉLIQUE KIDJO

Cantante y autora de canciones

JIŘÍ KYLIÁN

Coreógrafo

ELIZABETH LECOMPTE

Directora de teatro

REYNOLD LEVY

Filántropo y productor

DANIEL LIBESKIND

Arquitecto

HARVEY LICHTENSTEIN

Productor cultural, artes escénicas

CHO-LIANG LIN

Violinista

LIN ZHAOHUA

Director de teatro

TOM LUDDY

Productor de cine y director de festival de cine

SIR NEVILLE MARRINER

Director de orquesta

PETER MAYER

Editor

FRANCES MCDORMAND

Actriz

SONNY MEHTA

Editor

JOSEPH V. MELILLO

Productor cultural

EL FALLECIDO

ANTHONY MINGHELLA
Guionista, productor y director de cine

YOKO MORISHITA

Primera bailarina

MARK MORRIS

Coreógrafo

LA FALLECIDA**ELIZABETH MURRAY**

Pintora

IVAN NABOKOV

Editor

MIRA NAIR

Cineasta

RYŪE NISHIZAWA

Arquitecto

EL FALLECIDO**CLAUDE NOBS**

Director de festival de música

CEES NOOTEBOOM

Poeta y novelista

JESSYE NORMAN

Soprano

HANS ULRICH OBRIST

Comisario de exposiciones, crítico e historiador

BEN OKRI

Poeta y novelista

MICHAEL ONDAATJE

Poeta y novelista

GABRIEL OROZCO

Artista visual

GIUSEPPE PENONE

Artista visual

JULIA PEYTON-JONES

Comisaria de exposiciones

AIDAN QUINN

Actor de cine, teatro y televisión

CHARLOTTE RAMPLING

Actriz

LA FALLECIDA**LYNN REDGRAVE**

Actriz de cine, teatro y televisión

EVE RUGGIERI

Productora cultural, música

ESA-PEKKA SALONEN

Director de orquesta y compositor

GUSTAVO SANTAOLALLA

Músico y compositor

CARLOS SAURA

Guionista y director de cine

KAZUYO SEJIMA

Arquitecta

PETER SELLARS

Director de teatro y ópera

SIR NICHOLAS SEROTA

Director de museo y comisario de exposiciones

FIONA SHAW

Actriz

CINDY SHERMAN

Artista visual

LADY VALERIE SOLTÍ

Autora y filántropa

WOLE SOYINKA

Autor

ALISTAIR SPALDING

Productor cultural, danza

THOMAS STRUTH

Fotógrafo

HIROSHI SUGIMOTO

Fotógrafo, artista visual y arquitecto

DO HO SUH

Artista visual

JULIE TAYMOR

Directora de cine, teatro y ópera

JENNIFER TIPTON

Diseñadora de iluminación

JOSÉ VAN DAM

Barítono bajo

ROBERT WILSON

Artista de teatro

EL ROLEX INSTITUTE

Estimular la excelencia individual mediante la filantropía y la educación

Motivada por su inquebrantable espíritu pionero, **Rolex SA** es conocida por sus numerosas innovaciones en el campo de la perfección relojera por todo el mundo. Los valores de calidad, *savoir-faire* y excelencia individual se asocian a la marca en todos sus ámbitos. Vinculada a numerosas personalidades de nuestra época, desde sus inicios, Rolex apoya a hombres y mujeres visionarios en una larga lista de disciplinas.

El **Rolex Institute** encarna esta filosofía y engloba los programas filantrópicos e iniciativas educativas de la empresa cuyo objetivo es reconocer la excelencia y hacer un aporte significativo a la sociedad. Un equipo de la sede central de Rolex en Ginebra lidera las actividades del instituto que incluyen los programas que se indican a continuación:

Los **Premios Rolex a la Iniciativa**, nacidos en 1976 para conmemorar el cincuenta aniversario del cronómetro Oyster, el primer reloj de pulsera hermético del mundo, apoyan a hombres y mujeres pioneros que llevan a cabo grandes ideas en beneficio de la humanidad. Los Premios permiten a visionarios de todo el mundo realizar innovadores proyectos que contribuyen a mejorar el conocimiento y el bienestar humanos en las disciplinas de ciencia y salud, tecnología aplicada, exploración, medio ambiente y patrimonio cultural.

En 2010, Rolex amplió los Premios Rolex para incluir a **Laureados Jóvenes**, y apoyar a jóvenes pioneros entre 18 y 30 años.

La **Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos** reúne durante un año de colaboración creativa a jóvenes talentos con maestros consagrados de fama mundial de siete disciplinas artísticas. Desde su lanzamiento en 2002, este programa ha creado una notable comunidad artística internacional.

El Rolex Institute respalda **actividades educativas** que son referencia en los campos de la relojería y la tecnología. De hecho, Rolex es la principal empresa que ha financiado el nuevo **Rolex Learning Center** de la Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en Suiza.

Las **escuelas de relojería** financiadas por Rolex en Pensilvania y Mumbai están destinadas a relojeros profesionales a quienes se prepara para cumplir con los requisitos más exigentes de la industria. Los graduados no tienen necesariamente que trabajar para Rolex.