

ÍNDICE

Comunicado de prensa

Contact sheet

Resúmenes del año de mentoría

Arquitectura

Artes visuales

Cine

Danza

Literatura

Música

Teatro

Mentores y discípulos **2002–2015**

Repercusión de la Iniciativa Artística Rolex

Ficha informativa

Información sobre el Rolex Institute

FIGURAS DE RENOMBRE DE LAS ARTES CELEBRAN LA INICIATIVA ARTÍSTICA ROLEX EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Grandes artistas y líderes del arte de todo el mundo se reúnen para celebrar la culminación del ciclo 2014-2015 del programa internacional de mentoría de Rolex

Ginebra (Suiza), 4 de diciembre de 2015

La Ciudad de México, con su rico y variado panorama artístico, recibirá a algunos de los mejores artistas del mundo los próximos 5 y 6 de diciembre para el Fin de Semana de las Artes Rolex. El evento, de dos días de duración y abierto al público, celebrará los logros conseguidos durante el pasado año por los siete discípulos y siete mentores de la edición 2014-2015 de la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos.

Los artistas de renombre internacional Olafur Eliasson, Alejandro González Iñárritu, Michael Ondaatje, Alexéi Ratmansky, Kaija Saariaho, Jennifer Tipton y Peter Zumthor —mentores en las disciplinas de artes visuales, cine, literatura, danza, música, teatro y arquitectura respectivamente— y sus discípulos participarán en el Fin de Semana de las Artes, que se celebrará en el Centro Cultural del Bosque, el mayor complejo de artes escénicas del país.

Por primera vez en la historia de la Iniciativa Artística Rolex, el acto de clausura del Fin de Semana de las Artes estará abierto al público, y tendrá lugar en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque el 6 de diciembre por la noche. El evento culminará con el anuncio de los nuevos mentores para el ciclo 2016-2017.

«Con su dinámica vida cultural, la Ciudad de México es el lugar perfecto para la primera visita de la Iniciativa Artística a Latinoamérica», comenta Rebecca Irvin, jefa de filantropía de Rolex. «Los eventos que componen el Fin de Semana de las Artes, que incluyen dos estrenos mundiales, lecturas, debates y exposiciones, dan fe de lo mucho que el proceso de mentoría beneficia tanto a los mentores como a los artistas emergentes.

«Estamos encantados de que la mayoría de discípulos de las seis ediciones anteriores, junto con multitud de asesores y mentores, vayan a unirse a nosotros en la Ciudad de México. Desde que se puso en marcha el programa en 2002, se ha construido una destacada comunidad de artistas», añade.

La celebración de este año cuenta con la participación única de Joseph V. Melillo, productor ejecutivo de la famosa Brooklyn Academy of Music (BAM) de Nueva York, que será el encargado de comisariar el Fin de Semana de las Artes, junto con la joven comisaria mexicana Allegra Cordero di Montezemolo, su aprendiz oficial para la ocasión.

Lo más destacado del año de mentoría 2014-2015:

Arquitectura

Suiza, Paraguay y Corea del Sur fueron los escenarios principales de la ajetreada colaboración de Peter Zumthor y Gloria Cabral, que fluyó rápidamente desde un principio. Cabral se convirtió en la jefa de proyecto del diseño de Zumthor de una capilla de té cerca de Seúl. Visitó varias veces Haldenstein, donde Zumthor tiene establecida su base suiza, y sus estancias trabajando con su mentor y su equipo se prolongaron hasta un mes. Otro hecho a destacar fue la visita de Zumthor a la ciudad natal de su discípula, Asunción, Paraguay.

Artes visuales

El año de mentoría de Sammy Baloji consistió en una serie de encuentros breves pero intensos con Olafur Eliasson, fundamentalmente en Berlín, donde Eliasson tiene su estudio. El mentor manifestó que él también quería aprender del proceso, y el tándem colaboró sin un plan preestablecido, construyendo una sólida relación de comunicación en la que se combinaba debate intelectual con consejos claramente orientados a que Baloji desarrollase su creatividad a través de todo un espectro de medios artísticos y a la preparación de su primera instalación para la exposición de la Bienal de Venecia.

Cine

En un año de mentoría repleto de eventos, el discípulo Tom Shoval fue invitado a asistir al trabajo de postproducción de la obra maestra de Alejandro González Iñárritu, *Birdman*, y estuvo presente en el momento en que su mentor recibió los tres Premios de la Academia por su película en la edición 2015 de los Oscar. Iñárritu invitó a Shoval a presenciar el rodaje de su nueva película, *The Revenant*, en las Montañas Rocosas canadienses. El joven director se sintió casi abrumado por la generosidad de su mentor a la hora de prestarle acceso a todo tipo de lugares y eventos.

Danza

La convicción de que el ballet clásico es un arte vivo y en evolución proporcionó un dogma compartido al mentor Alexéi Ratmansky y su discípulo Myles Thatcher. Encontraron hueco en sus ocupadas agendas para observarse mutuamente trabajando, en las dos costas de los Estados Unidos y en Múnich, donde el coreógrafo ruso preparaba una nueva producción de *Paquita*. Thatcher pudo observar la amable pero firme dirección de los bailarines que caracteriza a Ratmansky, y también ayudarlo. Ratmansky lo visitó en San Francisco, donde Thatcher ensayaba una nueva coreografía con su grupo de bailarines.

Literatura

Con tanto en común —ambos han cambiado de país y de cultura, y trabajan como profesores y escritores—, el canadiense Michael Ondaatje y el búlgaro afincado en Estados Unidos Miroslav Penkov enseguida desarrollaron una sólida amistad literaria, intercambiando mensajes y viajando juntos a Bulgaria. El principal foco se puso sobre la primera novela de Penkov, que estaba escribiendo en inglés, su segunda lengua. Al término del año de mentoría, Penkov había finalizado su novela, cuya publicación está prevista para marzo de 2016.

Música

A lo largo de varios encuentros en distintas ciudades, desde Los Ángeles hasta Helsinki, la finlandesa Kaija Saariaho y su discípulo, el portugués Vasco Mendonça, establecieron una amistad profesional tan dinámica como enormemente productiva. Mendonça asistió conciertos de Saariaho por todo el mundo y, en dos ocasiones, su propia música fue interpretada en el mismo evento que la de su mentora. Tuvieron la oportunidad de entablar estimulantes debates intelectuales acerca de su obra y otras cuestiones artísticas.

Teatro

Durante su año de mentoría, el joven diseñador de iluminación mexicano Sebastián Solórzano Rodríguez se sentaba junto a su mentora Jennifer Tipton mientras ella iluminaba ensayos y funciones en Londres, Barcelona, París, Nueva York, Houston y Madrid. Solórzano Rodríguez, por su parte, invitó a su mentora a la Ciudad de México, su lugar natal. Crearon un plan de acción muy concreto cuyo resultado fue, según afirmó Rodríguez más adelante, que su vida «ha cambiado para siempre».

Acerca de la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos

La Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos es un programa filantrópico internacional de frecuencia bienal que fue creado por Rolex para asegurar que el patrimonio artístico mundial pase de una generación a otra a través de culturas y continentes. Desde que fuera lanzada en 2002, la iniciativa construye una notable comunidad artística que conecta a artistas de todo el globo. Algunos de los artistas más destacados del mundo fueron mentores: Margaret Atwood, John Baldessari, Tahar Ben Jelloun, Trisha Brown, (el fallecido) Patrice Chéreau, (el fallecido) sir Colin Davis, Anne Teresa De Keersmaeker, Brian Eno, Hans Magnus Enzensberger, William Forsythe, Stephen Frears, Gilberto Gil, sir Peter Hall, David Hockney, Rebecca Horn, sir Anish Kapoor, William Kentridge, Jiří Kylián, Lin Hwai-min, Toni Morrison, Walter Murch, Mira Nair, Youssou N'Dour, Jessye Norman, Martin Scorsese, Kazuyo Sejima, Peter Sellars, Álvaro Siza, Wole Soyinka, Julie Taymor, Saburo Teshigawara, Kate Valk, Mario Vargas Llosa, Robert Wilson, Zhang Yimou, Pinchas Zukerman y Peter Zumthor.

Más información sobre la Iniciativa Artística Rolex en rolexmentorprotege.com.

CONTACTO DE PRENSA:

Anne-Sophie de Guigné

Iniciativa Artística Rolex
para Mentores y Discípulos

T: +41 22 302 22 00

T: +41 22 302 76 88 (directo)

anne-sophie.deguigne@rolex.com

CONTACT SHEET

Protégés of the 2014–2015 mentoring year
©Rolex/Régis Golay

Architecture, Peter Zumthor, **mentor**,
with Gloria Cabral, **protégée**
©Rolex/Marc Latzel

Dance, Alexei Ratmansky, **mentor**,
with Myles Thatcher, **protégé**
©Rolex/Tomas Bertelsen

Film, Alejandro González Iñárritu, **mentor**,
with Tom Shoval, **protégé**
©Rolex/Kimberley French

Literature, Michael Ondaatje, **mentor**,
with Miroslav Penkov, **protégé**
©Rolex/Bart Michiels

Music, Kaija Saariaho, **mentor**,
with Vasco Mendonça, **protégé**
©Rolex/Ambroise Tézenas

Theatre, Jennifer Tipton, **mentor**,
with Sebastián Solórzano Rodríguez, **protégé**
©Rolex/Hugo Glendinning

Visual arts, Olafur Eliasson, **mentor**,
with Sammy Baloji, **protégé**
©Rolex/Tomas Bertelsen

MORE IMAGES ON:
rolexmentorprotege.com

ARQUITECTURA

Suiza, Paraguay y Corea del Sur fueron los escenarios de la mentoría de Peter Zumthor y Gloria Cabral, que comenzó con el mismo ajeteo con el que continuaría a lo largo de sus 12 meses de duración. Cabral voló a Seúl con Zumthor al comienzo del año de mentoría para ocuparse de los deseos arquitectónicos de un cliente local, un sacerdote católico que quería construir una capilla de té. Zumthor le asignó el proyecto a Cabral. A lo largo del año, mentor y discípula desarrollaron un sólido vínculo y, como procedían de diferentes tradiciones arquitectónicas, ella se encontró con que tenía mucho por descubrir. Para Cabral este año representó una pronunciada curva de aprendizaje en varios frentes: su inglés mejoró rápidamente para poder comunicarse con el equipo de Zumthor en su sede de Haldenstein, Suiza; y lo que fue más importante, se sumergió en los principios arquitectónicos de su mentor, según los cuales lo personal y lo humano tienen prioridad sobre las florituras estilísticas. «Mi filosofía es... no hacer demasiado ruido arquitectónico», explica Zumthor. Cabral viajó a Haldenstein en varias ocasiones y pasó hasta un mes allí trabajando con su mentor y su equipo. Otro hecho destacable del año fue la visita de Zumthor a la ciudad natal de su discípula, Asunción (Paraguay), donde pudo comprobar el ingenioso uso que el estudio de arquitectura de Cabral hace de los ladrillos. Zumthor, que inicialmente la escogió como discípula por su conocimiento del oficio y su afición por los materiales de construcción, se mostró encantado al descubrir lo hermosa e impresionante que resulta su arquitectura. «Mi experiencia en Asunción ha sido muy intensa; he podido conocer otra cultura. El trabajo que llevan a cabo tiene muy buenas bases y no olvida el aspecto estético», explica Zumthor.

Peter Zumthor

Mentor

Ampliamente venerado, el arquitecto suizo Peter Zumthor adquirió renombre internacional por sus edificios atemporales que conjugan un uso magistral de los materiales y la luz en proyectos como las Termas de Vals suizas (1996). En 2008 el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles le encargó al ganador del Premio Pritzker que transportara el museo al siglo XXI. En 2013 le concedieron la Medalla de Oro del Real Instituto de Arquitectos Británicos.

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 *objets d'art*. 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.

PETER ZUMTHOR

“Éramos algo así como una pareja que se está conociendo, aprendiendo el uno del otro. Lamento que hayamos tenido que parar de trabajar juntos. Pero, del modo en que yo concibo la arquitectura, es un proyecto a largo plazo. Estoy seguro de que seguiremos en contacto, así que podría decirse que Rolex ha empezado algo”.

“Yo les pido que me digan qué les ven de bueno o de malo. Todo el mundo opina algo y luego intentamos desarrollar juntos el diseño. En general, lo compartimos todo. Gloria ha trabajado aquí como cualquier otra arquitecta de proyectos”.

GLORIA CABRAL

“Creo que el papel de un discípulo es aprender de los senderos ya trazados por su mentor, y luego escoger su propio camino”.

“En febrero de 2015, en el estudio de Peter, tuve que hacer una presentación sobre el proyecto de la capilla de té coreana para el equipo de diseño. Esa experiencia fue especial para mí, porque al explicar el proyecto lo describí de una forma que lo hacía mío de algún modo, pero también parte integrante de un esfuerzo colectivo de equipo”.

ARTES VISUALES

La mentoría de Sammy Baloji y Olafur Eliasson consistió en una serie de encuentros, breves pero intensos y numerosos, fundamentalmente en Berlín, donde Eliasson tiene su estudio. Desde el principio, según Baloji, su mentor declaró que «yo [Baloji] no debía tratarlo como alguien que lo sabía todo. Él también quería aprender de mí. No había plan. Decía que lo que tuviese que ser, sería. Si empezaba a esperarme algo, estaba perdido». Construyeron, con gran rapidez y al parecer sin esfuerzo, una sólida relación en la que combinaban debate intelectual sobre arte y consejos para que Baloji desarrollase su creatividad a través de un espectro de medios artísticos. Eliasson, conocido mundialmente por sus instalaciones artísticas de gran inventiva, era el mentor ideal para trabajar con Sammy Baloji en un punto crucial del discurrir artístico del discípulo. De hecho, la transición de Baloji desde la fotografía hacia los nuevos medios supuso el centro de muchos de sus intercambios con Eliasson. La primera instalación de Baloji, creada para la Bienal de Venecia, fue un punto clave del proceso de mentoría: una recreación en cobre brillante de la cúpula de una iglesia belga dedicada a los muertos europeos en la guerra, cubierta por Baloji con motivos de escarificaciones (grabados de diseños en el cuerpo, una práctica muy común en África en su momento). La cúpula es una poderosa evocación de la relación entre colonos y colonizados. Eliasson declaró que la obra fue un gran éxito en Venecia, y le restó importancia a su propia contribución. Baloji no se mostró de acuerdo con su mentor: «Él me abrió a otras posibilidades», explicó. «No fue solo hablar y escuchar». Eliasson añadió que no solamente la cúpula, sino el proceso en sí mismo ya es una obra de arte: «Puede que el mundo no lo vea necesariamente, pero no importa: si Sammy lo ve, es suficiente».

Olafur Eliasson

Mentor

Las obras del artista danés-islandés Olafur Eliasson engloban fotografía, instalación, escultura y cine. Eliasson 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. Entre sus proyectos en espacios públicos figura *The New York City Waterfalls*, 2008. El Centro de Conferencias Harpa de Reikiavik, 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. En 2009, en calidad de profesor de la Universidad de las Artes de Berlín, Eliasson fundó el Institut für Raumexperimente (Instituto de Experimentación Espacial).

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* (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. En 2015, su obra fue expuesta en la Bienal de Arte de Venecia y en la Bienal de Lyon. Expondrá en solitario en el Centro de Arte Contemporáneo de Bruselas en marzo de 2016.

OLAFUR ELIASSON

“Escogí a Sammy [de una breve lista de posibles discípulos] porque su noción del trabajo artístico estaba dando sus primeros balbucesos hacia la concreción de un lenguaje formal, pero lo hacía en unas direcciones que me parecieron muy inspiradoras. Se había decantado por ciertas trayectorias a las que todavía estaba dando forma, pero que sin duda eran interesantes. No era la típica trayectoria del cubo blanco. Y había en todo ello un elemento nada oportunista que me fascinó”.

“Nuestros encuentros han sido breves pero intensos», nos decía Eliasson. «Cuanto más a menudo te ves, mejor te conoces y mejor entiendes el idioma del otro”.

SAMMY BALOJI

“Él [Eliasson] no me dijo qué dirección debía tomar», contaba Baloji. «Lo que hizo fue enseñarme cómo trabajar y animarme así a buscar mi propio camino. Me dijo que no hay reglas, que hay que tantear, que experimentar. No se concentra en un único ámbito: puede hacer obras de arte con fotografía o video; puede montar instalaciones; puede crear arte con agua; a veces pinta cuadros. Intento comprender cómo se decide por un medio con respecto a otro, y cómo sabe que ese objeto refleja su pensamiento”.

CINE

El año de mentoría de Tom Shoval estuvo repleto de experiencias extraordinarias. Tras ser seleccionado como discípulo por Alejandro González Iñárritu, el joven director israelí se vio catapultado al mundo de la dirección en Hollywood. Iñárritu lo invitó a presenciar el proceso de postproducción de su obra maestra, *Birdman*, a lo que siguieron seis semanas en el rodaje de su nueva película, *The Revenant*, en las nevadas Montañas Rocosas canadienses. El joven director se sintió abrumado por la generosidad de su mentor a la hora de prestarle acceso a todo tipo de lugares y eventos, incluida una visita a los famosos estudios fundados por George Lucas en San Francisco. Iñárritu insistió en que él también estaba aprendiendo de la mentoría, y en que Shoval era tanto un colega como un alumno. «Pero reconozco que la experiencia fue fantástica, y fue un placer vivir la película [*The Revenant*] a través de los ojos de un cineasta más joven lleno de ansia por aprender, de talento y de sensibilidad». Por una feliz coincidencia, Shoval pudo asistir con su mentor a la ceremonia de entrega de los premios Oscar 2015. *Birdman* ganó cuatro estatuillas, tres de ellas para Iñárritu personalmente, mientras que el corto *Aya*, del que Shoval es coguionista, fue nominado en la categoría de Mejor Cortometraje. Shoval tuvo la suerte de compartir tiempo con uno de los mejores directores de cine contemporáneos en el culmen de su carrera. Pero espera que, una vez terminado el año de mentoría, su buena fortuna continúe: realmente le gustaría seguir recibiendo consejos de Iñárritu mientras trabaja en su segunda película, *Shake Your Cares Away*, una amarga sátira sobre un rico filántropo en el Israel contemporáneo.

Alejandro González Iñárritu

Mentor

El tan alabado director mexicano Alejandro González Iñárritu, ganador de tres premios Oscar en 2015 por su película *Birdman*, es famoso por sus llamativas películas que capturan la interconexión de los seres humanos y ahondan en el complejo mundo del realismo dramático. A su ópera prima, *Amores perros* (2000), le siguieron *21 Gramos* (2003), *Babel* (2006) —por la que ganó el premio a Mejor Director en Cannes— y *Biutiful* (2010).

Tom Shoval

Discípulo

El director y guionista israelí Tom Shoval ha recibido críticas muy favorables por su perspicaz estilo visual y su destreza con la narración. Influenciado por su padre, un apasionado del 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. 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 suspense que retrata las dificultades de la vida de clase media en Israel, se estrenó en la Berlinale y recibió el premio a la Mejor Película en el Festival de Cine de Jerusalén. Shoval coescribió el guión del aclamado corto *Aya* (2014), que fue nominado al Oscar 2015 en la categoría de Mejor Cortometraje.

ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU

“Más que nada, yo quería que entendiese [Tom Shoval] cómo funcionan las cosas en la realidad. Él veía cómo yo concebía y planificaba las escenas; asistía a las reuniones de producción”.

“El personal de todos los departamentos adoraba a Tom, todos querían estar a su lado y él era muy abierto. Mostró mucho respeto en todo momento y fue un auténtico placer estar junto a alguien con su educación y su formación. Yo me lo pasé estupendamente y volvería a invitarlo sin dudar”.

TOM SHOVAL

Acerca de su estancia con Iñárritu en el rodaje de *The Revenant*: “Para mí fue algo increíble. Pensé que me limitaría a observar a Alejandro, pero fue todo lo contrario. Él me metió en la película de lleno; me llevó a todas las reuniones, me situaba junto al monitor, me hacía ver las tomas de cada día, contestaba a todas mis preguntas. Pude ver cómo evolucionaba la película, sobre todo cómo la puesta en escena es fundamental en cada instante. Desde la lectura del guión, pasando por los ensayos, hasta el rodaje, estuve todo el tiempo con él”.

“[Iñárritu capta] algo muy profundo sobre el cine. Entiende realmente los aspectos metafísicos del tiempo, el espacio y el movimiento propios del medio y los pone a bailar a la vez. Es una mezcla de coreógrafo, músico y pintor, y habla del espacio y el tiempo como su escenario. Además, es un director muy físico y sensual, que dota a cada escena de vida acentuando su lado romántico”.

DANZA

Resulta difícil pensar en un impulso mayor para la carrera de un joven coreógrafo emergente como el estadounidense Myles Thatcher que una mentoría de un año de duración con uno de los maestros de la danza con más talento del mundo, Alexéi Ratmansky, exdirector artístico del Ballet Bolshoi y actualmente artista residente del American Ballet Theatre. Thatcher, absolutamente volcado en la danza clásica, aprovechó las muchas oportunidades que Ratmansky le proporcionó para presenciar y comentar el trabajo del maestro de la coreografía. Thatcher pasó varias semanas en Nueva York, donde reside su mentor, y un mes en Múnich, donde Ratmansky preparaba una producción de *Paquita*. Ratmansky, por su parte, viajó a San Francisco para ver la obra de su discípulo, y para opinar acerca de la nueva coreografía de Thatcher. Incluso cuando mentor y discípulo se encontraban en sus respectivas compañías de danza, situadas en la costa este y oeste de Estados Unidos, intercambiaban videos y correos electrónicos para mantenerse al día en la obra del otro. A pesar de tener estilos coreográficos diferentes, la pareja descubrió que comparten los valores fundamentales del ballet, así como que concuerdan en la técnica. Ambos creen que el ballet clásico no está congelado en el pasado, ni enfocado únicamente hacia la precisión y la disciplina; están convencidos de que es un arte vivo en evolución con muchas posibilidades de futuro. Al menos un crítico vislumbró la influencia de Ratmansky en *Manifesto*, el ballet de Thatcher estrenado en febrero de 2015. «En *Manifesto* se adivinan fácilmente las huellas de la mentoría: la obra muestra una tensión entre lo clásico y lo contemporáneo», escribió Craig Hubert en la página web Blouin Art.

Alexéi Ratmansky

Mentor

El ruso Alexéi Ratmansky, reconocido como uno de los coreógrafos más influyentes y solicitados del mundo, es actualmente artista residente del American Ballet Theatre. Se le atribuye el mérito de hacer progresar al ballet como disciplina, al tiempo que conserva sus orígenes clásicos y revitaliza el argumento en sus producciones. Ratmansky actuó con el Ballet de Kíev, con el Royal Winnipeg Ballet y con el Royal Danish Ballet antes de regresar a Moscú en 2004 en calidad de director artístico del Bolshoi.

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). En febrero de este año, a la edad de 24, se convirtió en el primer miembro en las tres décadas de existencia del Ballet de San Francisco que coreografía una obra —*Manifesto*— para la temporada de abono de la compañía. Recientemente ha recibido propuestas de creación de obras para el Ballet Joffrey y el Ballet de Nueva York.

ALEXÉI RATMANSKY

A la pregunta de por qué había escogido a Thatcher como su discípulo de entre los tres finalistas, respondió: “Sencillamente, su trabajo me pareció el mejor. Incluso tuve la egoísta idea de que tal vez pudiese aprender algo de él”.

“Quería hacerle [a Thatcher] algunos comentarios. Tratas de encontrar la lógica, de ver el pensamiento tras el movimiento. Intentaba meterme en su cabeza, mirar las cosas a través de sus ojos”.

MYLES THATCHER

Acerca de tener a Alexéi Ratmansky como mentor: “Tener un modelo de conducta que es tan humilde, tan carente de ego... Necesitaba ver que eso era posible. La integridad de Ratmansky significa mucho para mí. Si voy a admirar a una persona, quiero que sea alguien en quien creo y a quien respeto absolutamente”.

Sobre el desarrollo de su coreografía: “Intento experimentar con el modo de distribuir los ballets, para ver qué fórmula puedo sacar de ahí. Creo, especialmente ahora, que necesito correr esos riesgos y asegurarme de que aprendo algo de los trabajos nuevos”.

LITERATURA

Desde el comienzo de su mentoría, un profundo sentimiento de experiencias compartidas —ambos cambiaron de país y de cultura, ambos tienen carreras docentes y son escritores— unió al canadiense Michael Ondaatje (nacido en Sri Lanka) y al búlgaro Miroslav Penkov. Los dos se habían trasladado desde muy lejos para forjarse una carrera literaria en Estados Unidos. Alentados por estas similitudes y por un intenso amor por la escritura y la literatura, desarrollaron una sólida amistad literaria intercambiando mensajes y libros, y viajando juntos a Canadá, Estados Unidos y Bulgaria. Debatieron sobre multitud de libros, y también sobre cine (otro interés que comparten). Lo más importante para el joven escritor de relatos cortos era su primera novela, que estaba escribiendo en inglés, su segunda lengua, desde hacía tres años. Ondaatje se quedó enormemente impresionado con el primer borrador de su discípulo, pero sugirió un cambio en la estructura narrativa de la obra. «Aquello marcó una gran diferencia: fue un pequeño ajuste con una enorme repercusión». Al término del año de mentoría, Penkov se mostraba encantado con toda la experiencia, sobre todo porque había finalizado su novela, que ha sido adquirida por un editor estadounidense. Prevista para marzo de 2016, *Stork Mountain* ya ha sido descrita por un revisor como «una maravilla de novela. Penkov ha escrito una delicia divertida y conmovedora». Además, ahora Penkov cuenta con un amigo por correspondencia que resulta ser uno de los novelistas contemporáneos más famosos del mundo.

Michael Ondaatje

Mentor

Considerado uno de los mejores escritores actuales, el canadiense nacido en Sri-Lanka Michael Ondaatje es reconocido por su narrativa evocadora y su estilo lírico. Durante casi cinco décadas, su proeza lingüística le ha valido la aclamación internacional y numerosos premios literarios por su poesía y sus novelas, con gran éxito de ventas, entre las que figuran la ganadora del Premio Booker *El paciente inglés* (1992) y, más recientemente, *El fantasma de Anil* (2000), *Divisadero* (2007) y *El viaje de Mina* (2011). Ondaatje también es famoso por sus obras de no ficción.

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 de 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. Considera sus libros, escritos en inglés y búlgaro, como eslabones de una sola cadena. Su primera novela, *Stork Mountain*, finalizada durante su año de mentoría con Michael Ondaatje, se publicará en marzo de 2016.

MICHAEL ONDAATJE

“Lo importante, lo que teníamos en común, es que éramos de otros países y ahora estábamos en Norteamérica, y escribíamos sobre esos otros países de los que procedíamos”.

“Los relatos cortos de Miro me parecieron extraordinarios. Eran intensos y excitantes. En ellos leí sobre un nuevo escenario en el que los personajes tenían un sistema de valores definido, por lo que se comportaban de un modo diferente movidos por la necesidad. Cuando leí su novela, descubrí una criatura completamente nueva y ambiciosa”.

MIROSLAV PENKOV

“Creo que los efectos más prolongados y profundos de esta mentoría no saldrán a la luz hasta el tercer, cuarto, o quinto libro», comenta Penkov. «Se trata de aprender a ser escritor para el resto de mi vida”.

MÚSICA

La mentoría de la finlandesa Kaija Saariaho y el portugués Vasco Mendonça se desarrolló, con gran entusiasmo, a lo largo de nueve encuentros en nueve ciudades, desde Los Ángeles hasta Helsinki. Su relación profesional resultó ser de lo más dinámica y altamente productiva. Planificaron meticulosamente su año de mentoría, que se desarrolló según lo previsto mientras ambos asistían a conciertos por todo el mundo en los que se interpretaba la música del otro (en México las obras de cada uno coincidieron en un mismo evento) y entablaban estimulantes debates intelectuales acerca de su trabajo y otras cuestiones artísticas. La mayoría de los discípulos, sobre todo en danza y teatro, por ejemplo, aprenden observando trabajar a sus mentores pero, como explicaba Saariaho, Mendonça no ganaría nada sentándose a mirar cómo ella componía. En lugar de eso, además de asistir juntos a los conciertos, la mentora aconsejaba a su discípulo desde lo abstracto a lo más práctico. Le ayudó a dar un paso atrás y contemplar su música como un todo, al tiempo que lo guiaba en asuntos más mundanos, como qué tarifas cobrar por sus nuevas obras. Un elemento crucial para el éxito de un joven compositor es la publicación de su música, y Saariaho le presentó a su discípulo a personas que le serían de ayuda en esto y en otras cuestiones prácticas. Desde el punto de vista artístico, mentora y discípulo tenían mucho que compartir. Aunque su música es muy diferente —la de Saariaho es deslumbrante pero a menudo oscura, mientras que la de Mendonça es austera y en ocasiones experimental— comparten su amor por la música vocal y la ópera, que es uno de los motivos principales por los que Saariaho escogió a Mendonça como su discípulo. Y lo más importante de todo: descubrieron que, como base de unas vidas profusamente creativas, ambos tienen un fuerte compromiso con sus familias, que sustenta todo su trabajo. Tener familia, comenta Saariaho, «relativiza los problemas y éxitos profesionales».

Kaija Saariaho

Mentora

Reconocida como una de las compositoras vanguardistas más originales de los últimos tiempos, Kaija Saariaho 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, que produce en colaboración con artistas de la talla de Amin Maalouf (libretista), Peter Sellars (director) y Esa-Pekka Salonen. En 2013 la compositora finlandesa ganó el prestigioso Premio de la Música Polar, de Suecia.

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 exprofesor George Benjamin, compositor británico. Tras cursar estudios de música en Lisboa y Ámsterdam, Mendonça estudió en el Colegio Real de Londres durante el curso 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* de Mendonça se estrenó hace poco en el Teatro Musical de Gales. *Adultery*, su nueva obra para soprano, clarinete y violonchelo, se estrenó en Helsinki en febrero. En julio de este año comenzó a trabajar en una nueva ópera.

KAIJA SAARIAHO

“Me ha dado la oportunidad de mantener diferentes e interesantes debates con un colega más joven y con talento, y llegar a conocer mejor su música y sus ideas. Realmente aprendo de Vasco cuando veo la música, la vida y los problemas a través de sus ojos”.

“Puedes observar a alguien pintar, esculpir, bailar o dirigir, pero la composición es una profesión solitaria. Vasco no ganaría nada sentándose a mirar cómo compongo», explica. «Así que en lugar de eso opté por estudiar y escuchar su música, conversar con él acerca de la música y la vida, e invitarle a los ensayos y conciertos de mis obras en calidad de ayudante para que también llegase a conocer a mis colegas”.

VASCO MENDONÇA

“Kaija ha demostrado una gran generosidad y disposición al presentarme a gente y facilitarme formas de mostrar mi trabajo», cuenta Mendonça. «Creo que ese es uno de los aspectos más importantes de este programa. Hoy en día hay muchísimos compositores buenos, pero alcanzar el nivel de logro y reconocimiento que tiene Kaija es algo único”.

“Mis debates con Kaija sobre el libreto [de esta segunda ópera] me resultaron de gran ayuda. Contar con un segundo par de ojos, y más cuando tienen tanto talento y experiencia, es impagable, porque tienes que pensar mucho qué quieres hacer con un libreto, qué clase de ópera quieres crear”.

“Hemos establecido una conexión y una relación personal, y no veo por qué no va a continuar”.

TEATRO

La iluminación es un ingrediente clave para cualquier espectáculo o evento artístico de éxito, ya se trate de teatro, ópera, ballet, conciertos o exposiciones. Jennifer Tipton se ha ganado el profundo respeto del mundo artístico con su dominio de este medio. La Iniciativa Artística Rolex permitió al joven diseñador de iluminación mexicano Sebastián Solórzano Rodríguez sentarse junto a Tipton mientras ella iluminaba ensayos y representaciones en Londres, Barcelona, París, Nueva York, Houston y Madrid, así como invitarla a su lugar natal, Ciudad de México. Si bien Solórzano Rodríguez y Tipton establecieron un plan de acción concreto al principio del año de mentoría, más adelante el joven afirmó que no habría podido predecir el drástico cambio que experimentarían sus ideas sobre diseño de iluminación. Él la observaba a ella en los ensayos, y ella estudiaba la obra de su discípulo y emitía incisivas críticas al respecto. Un elemento importante en el proceso de aprendizaje de Rodríguez fue ser capaz de comparar una producción (y su iluminación) con otra. En algunas, la iluminación dominaba; en otras, era invisible. Solórzano Rodríguez descubrió maravillado que su mentora, a algunas de cuyas clases en la Escuela de Arte Dramático de la Universidad de Yale tuvo la ocasión de asistir, es una gran profesora. Al finalizar el año de mentoría, Solórzano Rodríguez afirmó que su vida ha «cambiado para siempre».

Jennifer Tipton

Mentora

Aclamada como «la autora de iluminación más notable del mundo», la estadounidense Jennifer Tipton hizo aportes significativos a su profesión durante casi medio siglo en producciones de teatro, danza y ópera. Actualmente es la diseñadora principal de iluminación en la Compañía de Danza Paul Taylor y el Wooster Group. 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.

Sebastián Solórzano Rodríguez

Discípulo

El diseñador de iluminación mexicano, Sebastián Solórzano Rodríguez, usa la luz para expresarse como artista visual. Hijo de una bailarina y un actor, creció jugando entre bambalinas de teatro. Tras haber decidido aprender diseño de iluminación mediante el trabajo, en lugar de los estudios, 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, 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. Actualmente está centrado en investigar la dimensión coreográfica del diseño de iluminación.

JENNIFER TIPTON

“Soy de la firme opinión de que Sebastián debía observar y no ayudarme, porque si a la hora de la iluminación te dedicas a ayudar, tu pensamiento está siempre en el papel o en la pantalla del ordenador y no estás mirando el escenario”.

“Los discípulos Rolex ven cómo se trabaja en el escenario del mundo, y eso es una oportunidad única”.

SEBASTIÁN SOLÓRZANO RODRÍGUEZ

“He aprendido del proceso creativo de Jennifer Tipton, de cómo toma las decisiones y trabaja con los técnicos, de cómo establece un diálogo entre la obra y el espacio en una escena. Después hablamos sobre lo que he visto. Soy como una sombra, y estoy encantado”.

“[Jennifer Tipton] me dijo algo que nunca olvidaré: “La iluminación es una composición en el espacio y en el tiempo””.

“A Jennifer le encanta enseñar, y eso es algo muy importante cuando eres maestro. Adora difundir información. Es sencillamente increíble la forma en que trabaja y la forma en que ve”.

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/Islandia)	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 (Palestina/Jordania)	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

ALEXÉI RATMANSKY (Rusia/EE.UU.)	MYLES THATCHER (EE.UU.)	2014–2015
LIN HWAI-MIN (Taiwán)	EDUARDO FUKUSHIMA (Brasil)	2012–2013
TRISHA BROWN (EE.UU.)	LEE SERLE (Australia)	2010–2011
JÍŘÍ 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 (México)	2014–2015
EL FALLECIDO PATRICE CHÉREAU (Francia)	MICHAŁ BORCZUCH (Polonia)	2012–2013
PETER SELLARS (EE.UU.)	MAYA ZBIB (Líbano)	2010–2011
KATE VALK (EE.UU.)	NAHUEL PÉREZ BISCAYART (Argentina)	2008–2009
JULIE TAYMOR (EE.UU.)	SELINA CARTMELL (Reino Unido)	2006–2007
SIR PETER HALL (Reino Unido)	LARA FOOT (Sudáfrica)	2004–2005
ROBERT WILSON (EE.UU.)	FEDERICO LEÓN (Argentina)	2002–2003

REPERCUSIÓN DE LA INICIATIVA ARTÍSTICA ROLEX

Un año que dura toda una vida

Los discípulos de la Iniciativa Artística Rolex siguen cosechando éxitos en sus disciplinas y más allá, y emergen como maestros de pleno derecho en su arte aplicando las lecciones aprendidas durante el año de mentoría. Estimulados por sus mentores, que a menudo los introducen en nuevas facetas de su arte, los discípulos han ampliado sus horizontes y establecido nuevos caminos. Las palabras comunes a la descripción de todas estas estrechas colaboraciones son «inspiración», «orientación» y «perspectiva». En la mayoría de los casos, además, el diálogo continúa, ya que mentores y discípulos siguen interactuando años después de que concluye su mentoría; algunos incluso trabajan juntos en proyectos artísticos. Asimismo, muchos discípulos revelan cómo la Iniciativa Artística los ha motivado para ser mentores, a su vez, de artistas más jóvenes que están empezando sus carreras. Los caminos seguidos por los siguientes ocho discípulos ilustran el impacto que la Iniciativa Artística ejerce en las vidas de los artistas emergentes.

Selina Cartmell, discípula de teatro 2006–2007

La mentora de teatro Julie Taymor continúa siendo una inspiración y una buena amiga para la joven directora británica Selina Cartmell, quien recibió tres premios a la mejor dirección en Irlanda. «A medida que pasa el tiempo nos vamos conociendo cada vez más la una a la otra», afirma Cartmell que, siguiendo los pasos de la gran directora estadounidense, últimamente ha ampliado su repertorio del teatro a la ópera. Recientemente, Taymor le propuso a Cartmell *Grounded*, escrita por George Brant, producción que ahora han dirigido mentora y discípula.

Tracy K. Smith, discípula de literatura 2010–2011

Tracy K. Smith, aclamada como «una brillante artífice de la palabra tanto en poesía como en prosa», describe su colaboración con el poeta y autor alemán Hans Magnus Enzensberger como «una de las cosas más genuinamente gratificantes que he hecho nunca como artista». Al año de mentoría de la joven estadounidense le siguieron una serie de logros extraordinarios: publicó su tan alabada memoria, *Ordinary Light*; ganó el Premio Pulitzer de Poesía 2012; se convirtió en profesora titular de la Universidad de Princeton a la edad de 41 años; y recientemente ha sido nombrada directora del Programa de Escritura Creativa de Princeton.

Lara Foot, discípula de teatro 2004–2005

La directora sudafricana Lara Foot, que ya había logrado un premio cuando dio comienzo su mentoría con el gigante del teatro británico sir Peter Hall, ha sacado provecho a lo largo de la última década de sus conocimientos sobre el mundo del teatro. «Me tomé mucho más en serio a mí misma como escritora después de ver cómo valoró él el texto», admite Foot, que ahora tiene un perfil internacional como autora y directora de teatro, además de como la primera mujer nombrada directora artística y ejecutiva del Centro de Teatro Baxter de Ciudad del Cabo, donde guía a una nueva generación de artistas.

Eduardo Fukushima, discípulo de danza 2012–2013

El bailarín y coreógrafo brasileño Eduardo Fukushima pasó un año que según él le «cambió la vida» en Taiwán bajo la tutela del maestro de danza de ese país, Lin Hwai-min, año durante el cual entró en contacto con su «lado asiático» hasta el punto de estudiar artes marciales. El año de Fukushima con Lin y el Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan le trajo consigo dos prestigiosos premios en Brasil, entre ellos uno por su creación en solitario, *Crooked Man*, que fue escogida como mejor composición en 2014 en São Paulo. Además de impartir clases de danza en Brasil, Fukushima ha estado haciendo una gira por Europa.

Dina El Wedidi, discípula de música 2012–2013

La colaboración de Dina El Wedidi con su mentor, el icono brasileño Gilberto Gil, fue una auténtica aventura espiritual para la cantante y compositora egipcia. Los dos emprendieron un viaje de un año de duración alrededor del mundo repleto de conciertos y debates, además de visitar juntos sus países respectivos. «Gilberto Gil me ha influido en muchos aspectos», comenta El Wedidi, que ha dado otro paso importante hacia su fama mundial con el reciente lanzamiento de su primer álbum, *Turning Back*, que incluye una canción interpretada por Gil. Este es «el mayor regalo que pudo concederme», reconoce.

Aurelio Martínez, discípulo de música 2008–2009

Aclamado como una «superestrella emergente en el mundo de la música», Aurelio Martínez le debe gran parte de su reciente éxito a su mentoría: «La experiencia de la mentoría con [el legendario músico senegalés] Youssou N'Dour influyó enormemente en mi capacidad y mi ambición para compartir la música garífuna [de influencia africana] con el mundo», cuenta el joven hondureño. Su último álbum, *Lándini*, fue elegido disco del año en 2014 por la revista internacional de música *fRoots* y elogiado por los críticos de Europa y América. En 2015 fue homenajeado por su prolífica carrera por dos organizaciones garífunas.

Susan Platts, discípula de música 2004–2005

La mentoría de la *mezzosoprano* canadiense nacida en Gran Bretaña, Susan Platts, con Jessye Norman ha cambiado la trayectoria de su carrera. «Siento que Jessye ha “sacado” mi voz de dentro de mí, tanto desde un punto de vista emocional como técnico», explica. Su amor compartido por la música les quedó claro a ambos desde un principio y continúan manteniendo una sólida relación profesional. Jessye Norman asiste a los conciertos de su discípula en auditorios tan prestigiosos como Carnegie Hall y el Royal Albert Hall. En la actualidad Platts cuenta con una agenda repleta de compromisos profesionales en Norteamérica y Europa.

Edem Awumey, discípulo de literatura 2006–2007

La temática del exilio marca la obra de dos autores aclamados, el escritor marroquí Tahar Ben Jelloun y el novelista nacido en Togo Edem Awumey, lo cual creó un estrecho vínculo entre mentor y discípulo. Durante el transcurso de su mentoría, Edem fue continuamente desafiado por Ben Jelloun. Desde entonces, influido por su mentor, Edem, que vive en la Canadá francófona, ha publicado tres novelas más, una de ellas candidata al premio literario más importante de Francia, el Prix Goncourt.

FICHA INFORMATIVA

La Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos es un programa filantrópico internacional cuyo propósito es descubrir a jóvenes artistas con talento 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 fue creada por Rolex y se administra desde la Sede mundial de la marca, ubicada en Ginebra. Tiene una frecuencia bienal y actualmente se encuentra en su séptimo ciclo (2014-2015). El objetivo del programa es el de transmitir el patrimonio artístico mundial de una generación a otra, promoviendo así el talento de los jóvenes. 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 una de las siete disciplinas —arquitectura, danza, cine, literatura, música, teatro y artes visuales— 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 y no exige el cumplimiento de demasiadas normas, salvo la de que las parejas mentor-discípulo han de pasar seis semanas (30 días hábiles) juntas.

Selección de mentores

Cada dos años, un nuevo Consejo Asesor, integrado por destacados artistas y profesionales del mundo de las artes, 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 que identifican a los discípulos potenciales de su red de contactos en todo el mundo. 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

Mentores y discípulos se ponen de acuerdo sobre el lugar, las fechas y la manera en que quieren interactuar, y es habitual que pasen más tiempo juntos del exigido. 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 un evento para celebrar los logros de las parejas de mentor y protegido.

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 Artística perdurarán en el tiempo.

Comunidad creativa global

Desde sus inicios en 2002, más de 860 personas de 83 países han sido seleccionadas para la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos. Entre los asesores del programa figuran 114 grandes artistas y líderes creativos; 208 figuras influyentes del mundo de las artes han nominado a los jóvenes artistas y seleccionado a los finalistas.

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. 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 50º aniversario del Rolex 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, exploración, medio ambiente y patrimonio cultural.

En 2009, 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.