

Haiikus

sonoros

Liz Espinosa Terán

HAIKUS SONOROS

Un Haiku Sonoro es un díptico poético y musical, una pequeña obra que evoca con palabras y con música un impacto, una emoción, una experiencia intensa. Guarda con el Haiku japonés tradicional la presencia de la naturaleza que nos cobija y cómo los fenómenos naturales pueden convertirse en una metáfora de las vivencias humanas.

Los Haikus Sonoros que presenta Liz Espinosa Terán hablan de ciclos: del crepúsculo al amanecer; de la vida, la muerte y el renacer; de la consciencia de lo universal a lo más particular e íntimo de una persona y de cómo estamos todos integrados. Estos temas se presentan en varios planos: el literal, el metafórico y el musical.

Los Haikus no son canciones cuyo texto es un poema, son piezas musicales creadas para situar al oyente en la vivencia que está describiendo su contraparte literaria. Es música acusmática elaborada a partir de grabaciones de voces masculinas y diferentes instrumentos tradicionales combinadas con instrumentos sintéticos y manipulados electrónicamente.

LIZ ESPINOSA

Liz Espinosa Terán es musicóloga y compositora. Actualmente está orientada a la difusión musicológica y a la creación musical, ha compuesto música original para varios cortometrajes, entre ellos *Invisible* de Jorge Aguilar Rojo y *Quería tan solo besarte*, cortometraje en el que también fue guionista y codirectora junto con Adrián López Landeros. El Museo Universitario de La Salle expuso *Eje disruptivo* un paisaje sonoro compuesto especialmente para la exposición *En blanco y negro* (Febrero 2016), así como 3 piezas musicales originales para la exposición de arte *Más allá de lo Tangible* (Septiembre 2016). En Agosto de 2017 la Galería Jesús Gallardo del Instituto Cultural de León albergará su instalación *Haikus Sonoros*.

Ha trabajado para Sociedad de Amigos de la OFUNAM, para el Instituto Cultural de León en donde fue maestra, tutora de becarios, colaboradora de la Revista Cultural Alternativas y miembro titular del Consejo Directivo. En la Universidad de Guanajuato ha sido maestra de música en los programas de licenciatura y maestría en Cultura y Arte.

Publicó el libro de investigación musicológica *Guillermo Pinto Reyes, vida y catálogo de su obra*; participó en el libro *Árbol con Hojas* y constantemente colabora escribiendo para diversos medios impresos y electrónicos de difusión cultural.

Es miembro del Consejo Directivo del Centro de Ciencias Explora y del Consejo de Dirección Artística y Académica de la Orquesta Infantil y Juvenil Imagina de León, Guanajuato; y consultora para otras instituciones culturales como la Orquesta juvenil SONAR Las Joyas y la Orquesta de Cámara de León.

*Duelo ambiguo es
tu dulzura y enojo,
dijo la Mantis.*

MORCEI

MARIANO ARREOLA

(1976) Guadalajara, Jal. Arquitecto por la Universidad de La Salle Bajío (2000), Estancia experimental en Paris, Francia. (2003), Maestría en Diseño Arquitectónico UDLSB (2011). Actualmente Imparte talleres de proyectos en la Facultad de arquitectura y en la escuela de Diseño en Grado y posgrado respectivamente, así como proyectos de investigación sobre arquitectura y ciudad en la misma universidad, es miembro fundador de -Epicentro Creativo-, (2011) red de arquitectura y diseño en pro de la apropiación de la ciudad realizando coloquios con temas de espacio público y con intervenciones plásticas, gráficas y sonoras en inmuebles de la ciudad, ha sido invitado a colaborar en la feria de arte y diseño (MACO 2014) y como curador para museos de la ciudad (MIM 2016). Ha sido invitado como jurado, tallerista y conferencista sobre procesos de diseño en diferentes plataformas y universidades del país, su actividad principal ha sido referente al diseño y construcción.

Fundador de MARCA Arquitectura (2014), sus obras comprenden la reflexión, el desarrollo y la materialización de proyectos en el ámbito privado así como en la gestión pública.

UN TRABAJO COMUNITARIO

Para crear los Haikus Sonoros se invitó a participar a varios jóvenes de dos orquestas comunitarias de León, la Orquesta Sinfónica Infantil IMAGINA y la Orquesta SONAR Las Joyas, a quienes se les dio una lista con varias escalas pentafónicas orientales y nada más. Una vez en el estudio de grabación se les pidió que realizaran diferentes motivos rítmico-melódicos basados en esas escalas, efectos sonoros y algunos de ellos hicieron improvisaciones con sus instrumentos. Después estas tomas fueron manipuladas electrónicamente y combinadas con instrumentos sintéticos para crear las piezas sonoras.

Dejamos aquí un testimonio de quiénes fueron estos participantes que, con la mejor disposición, atención y disciplina, se sumaron a la ejecución de los Haikus sonoros. Hacemos un reconocimiento a Imagina Biblioteca Infantil, A. C. y a Autogestión y Educación Comunitaria, A.C. instituciones que amparan estos 2 proyectos de orquestas comunitarias, que apuestan por el desarrollo social a través de la música, haciendo una enorme labor.

¡Gracias de corazón a todos!

Alejandra Guadalupe

Ramírez Ávila

Violín

15 años

Orquesta Sinfónica Infantil IMAGINA

“La música es otro mundo
pues te olvidas de todo.
Comienzo a tocar y ya no
soy parte de aquí,
sólo soy yo.
Toco porque me gusta,
el violín me llama.”

Leonardo Daniel

Ramírez Ávila

Violín

14 años

Orquesta Sinfónica Infantil IMAGINA

“La música es un nuevo mundo que se te da para vivir. No hay palabras para describirlo: la música despierta el amor, el miedo y todo se puede lograr con la música. Escogí el violín porque me gusta su sonido.”

Tania Paola
Ornelas Muñoz
Violín
13 años
Orquesta SONAR Las Joyas

“Para mí la música es...
es difícil porque es,
¡muchas cosas!
Por un lado,
es lo que más me gusta.
Y, por otro lado,
es la armonía entre lo
que practico y lo que
me gusta.”

María de los Ángeles Hernández Fernández

Violín

15 años

Orquesta SONAR Las Joyas

“Me he sentido bien al tocar. La música es una forma de expresarme, sacar todo lo que tengo. Es una forma expresiva que hago para sentirme mejor.”

José Guadalupe Bosques Sánchez

Viola

17 años

Orquesta Sinfónica Infantil IMAGINA

“La música significa la expresión de los sentimientos. Para mí, la música está en el primer pedestal de lo que significa vivir.

Nada he amado tanto como la música. Cuando toco, en el transcurso de las piezas, me imagino un campo o un bosque, por ejemplo: la 9ª sinfonía de Beethoven me hace sentir en un campo, pero la Sinfonía de Dvořák me hace sentir tenso, como el mundo de hoy.

Al tocar me siento único, especial, la piel se eriza.

Es una grata experiencia cuando la gente te ve tocar...”

**Karla Alejandra
Reyes Villalobos**

Viola

16 años

Orquesta Sinfónica Infantil IMAGINA

“La música es un encuentro de sentimientos: alegría, tristeza... Siento muchas cosas cuando toco, a veces sentimientos encontrados. Tocar es la forma de expresar lo que siento.”

Vianney Janet Cecilia
Gaona Méndez
Viola
Orquesta SONAR Las Joyas

“Yo creo estudiaré música o algo así. La música es como un mundo, es algo hermoso. Como alguien muy difícil de comprender, pero que vas conociendo. Yo siento que se abren todas las puertas.

La música te da esa tranquilidad y paciencia con las personas, también, es lo que le da alegría a mi mundo.”

Ximena
Méndez Guerrero

Violoncello

15 años

Orquesta Sinfónica Infantil IMAGINA

“La música es como si nada existiera entre el cello y yo. Genera en mí un sentimiento satisfactorio, inexplicable, me hace sentir más vida de la que ya tengo.”

Brandon
Anguiano Martínez
Violoncello
17 años
Orquesta Sinfónica Infantil IMAGINA

“Cuando toco me conecto
con el cello y siento como
si fuera un órgano de mi
cuerpo”

Aranzazú
Macías Ramírez
Violoncello
13 años
Orquesta SONAR Las Joyas

“La música es una forma de vida, un modo de expresar lo que siento. Puede haber piezas muy tranquilas con las que me relajo. Mi emoción depende de lo que toco.”

Dayana Sarahí
Pérez Díaz
Violoncello
19 años
Orquesta SONAR Las Joyas

“La música es un medio de
expresión que no tiene límites,
es lindo, mágico.
Dentro del mundo de la música
todo se vuelve parte de una
competencia, sin embargo,
hay algo que te mantiene para
seguir adelante.”

**Pedro Antonio
Sánchez Moreno**

Contrabajo

19 años

Orquesta Sinfónica Infantil IMAGINA

“La música lo es todo.
Cuando toco, siento una
conversación entre mi
instrumento y yo,
es una interacción
fuerte y apasionada.”

**Francisco Javier
Mena García**
Contrabajo
15 años
Orquesta SONAR Las Joyas

“La música es una forma
para comunicarnos con los
demás sobre aquello que
percibimos de las cosas, o
de los sentimientos.
Yo toco porque me gusta
y quiero transmitir a los
demás lo que sé y lo que soy.”

Leonardo Emmanuel Flores Barco

Contrabajo

16 años

Orquesta Sinfónica Infantil IMAGINA

“La música es la forma de expresar los sentimientos. Me siento feliz cuando toco, me emociona. Me gusta despertar la felicidad en la gente que me escucha.”

Yessenia Monserrath

Andrade Montelongo

Flauta

15 años

Orquesta Sinfónica Infantil IMAGINA

“La música es una forma de expresar sentimientos, de escribir historias, de contar lo vivido en una pieza; es una forma de plasmar tus ideas en el aire para que se vuelvan pasado, presente y futuro...

La flauta ha sido mi escapatoria a los problemas, una forma de salir de la rutina, me hace feliz tener una manera de gritarle al mundo:
¡Hey, estoy aquí!

Jessica Estrella

Lucio Sánchez

Oboe

11 años

Orquesta Sinfónica Infantil IMAGINA

“La música es tocar con sentimiento, expresarte. Soy feliz cuando toco y voy a ser futura monitora. Me gusta el sonido del oboe y tengo facilidad para tocarlo.”

Melisa Guadalupe

Pérez Rojas

Oboe

16 años

Orquesta Sinfónica Infantil IMAGINA

“La música es arte.
Es un medio para
expresar un sentimiento:
si yo tengo alegría quiero
transmitir eso a la gente.
A mi familia le gusta y eso
es muy padre.
Me da gusto y alegría poder
compartir con mis compañeros
por medio de la música.”

**Gael Daniel
Servín Aguilar**

Clarinete

15 años

Orquesta Sinfónica Infantil IMAGINA

“La música es una forma de expresarse, de manifestar qué eres y quién eres. Siento mucha alegría pues la música me calma. Al principio no me gustaba el clarinete, pero he practicado y me empezó a gustar.”

**Juan Rosalío
Barrón Hernández**

Clarinete
13 años

Orquesta Sinfónica Infantil IMAGINA

“La música es una obra
de arte que se basa en
sentimientos y emociones.
Es la forma de expresar lo
que sientes.
La música me hace sentir
alegría, me gusta compartirla
con mis compañeros y el
público, también conmigo mismo,
aunque no haya gente.”

**Diego Osvlado
Pacheco Graciano**
Clarinete
12 años
Orquesta SONAR Las Joyas

“Al tocar puedo sentir
mis emociones.
Es una manera
de expresar lo que
siento. Para mí la
música es esa
forma de poder
expresarte.”

Carlos Samuel
Guerrero Cendejas
Clarinete
15 años
Orquesta SONAR Las Joyas

“Para mí la música es
ese sonido que te hace
sentir bien.
Cuando yo toco siento
nervios, emoción!”

Yulissa

Contreras Zermeño

Corno

18 años

Orquesta Sinfónica Infantil IMAGINA

“La música significa mucho,
es parte de mi vida.
Me quiero dedicar a
ella y es mi proyecto de vida.
Todo lo expreso a través de
mi instrumento y cuando lo
toco me transporto a otro lugar
fuera de la realidad.”

Leslie Azeneth Álvarez Álvarez

Corno

14 años

Orquesta sinfónica infantil IMAGINA

“La música es el conjunto de sonidos y silencios que logran hacer la expresión musical y me hace sentir parte de un proyecto. Cuando toco me siento muy contenta, me gusta la música como parte de todo y expresarle al mundo que sé algo para compartirlo con él. El corno es un instrumento muy bonito, su sonido me atrajo y su forma tan particular me llamó la atención.”

Genaro de León

Ornelas Muñoz

Saxofón

15 años

Orquesta SONAR Las Joyas

“Cuando toco siento paz.
Para mí la música es orden,
es una forma de expresar
sentimientos de una manera
ordenada.

Yo escogí el saxofón porque
quería ser distinto a todos
los que eligen el mismo
instrumento.”

**Juan Javier
Velázquez Ciénega**

Tuba

16 años

Orquesta Sinfónica Infantil IMAGINA

“La música es arte y
a través de ella expresamos
sentimientos.
Cuando toco mi tuba siento
el amor a la música y
a mí mismo.”

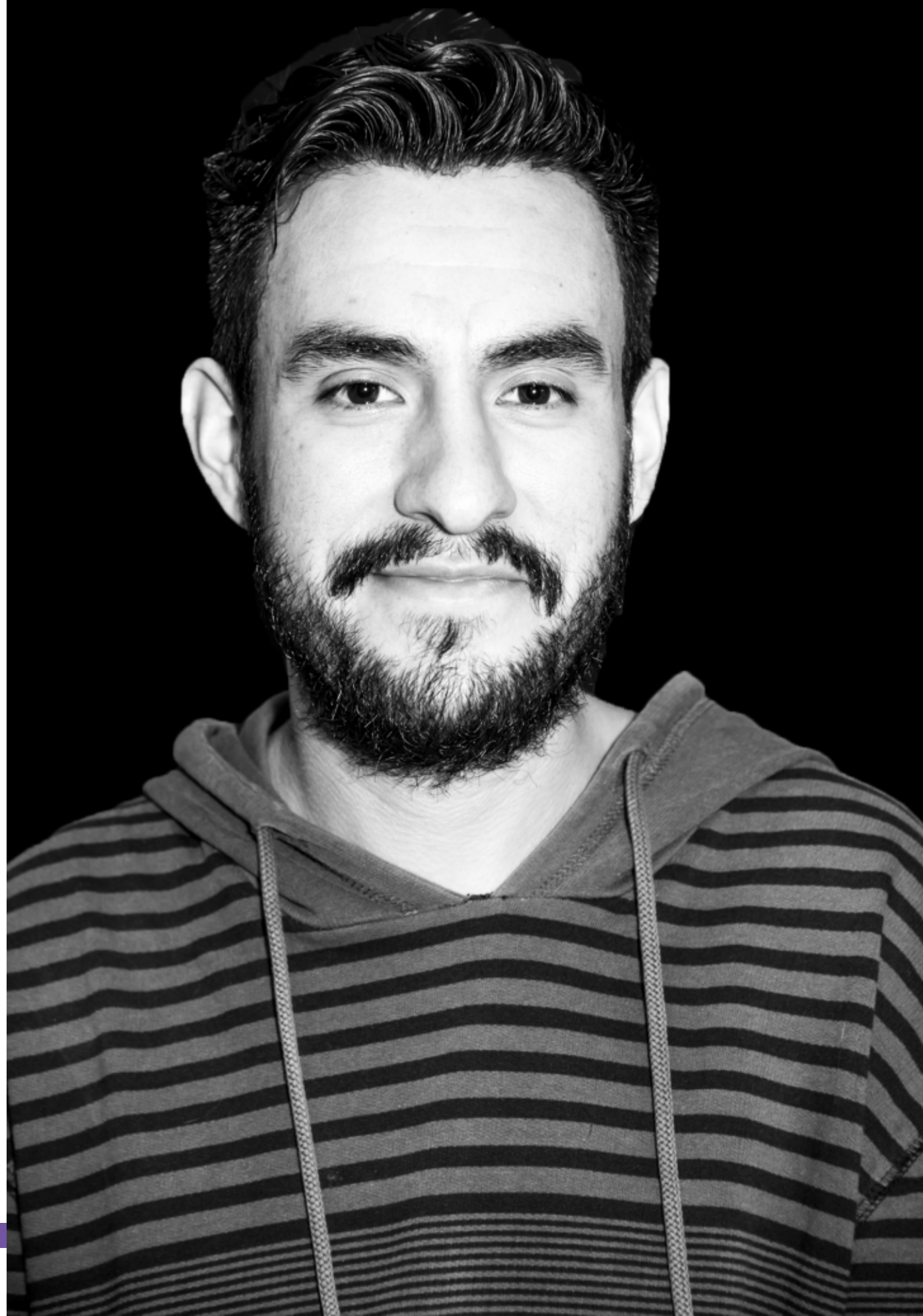

Mario ALberto
Frausto Vázquez
Tenor

Azael de Jesús
Moreno Gómez
Tenor

Mario
Guíot Tenorio
Barítono

Jonathan Emanuel
Martínez Calvillo
Barítono

Atiende ya el
rastros de la unicidad,
vives en todo

Liz Espinosa Terán

A través de mí
vibra plena y lilácea
la jacaranda

Liz Espinosa Terán

Sereno lirio
dignidad suspendida
en el estanque

Liz Espinosa Terán

Como un velo
la punta del deseo
me atravesó

Liz Espinosa Terán

Sol poniente,
cálida desnudez
de las orquídeas

Liz Espinosa Terán

Piel de cactácea,
suavidad entre espinas,
rozarte duele

Liz Espinosa Terán

Duelo ambiguo es
tu dulzura y enojo,
dijo la Mantis

Liz Espinosa Terán

El cazador de libélulas,
¿hasta qué región
se me habrá ido hoy?

Chiyo-Ni

Asía el control
como la mano el agua,
desesperada

Liz Espinosa Terán

Unión profunda
más allá de la materia
nuestra energía

Liz Espinosa Terán

Rítmica danza
zureaba la paloma
esperanzada

Liz Espinosa Terán

Alba expectante
despierta dorada si
tú estarás aquí

Liz Espinosa Terán

Diciendo «cuco» «cuco»
durante toda la noche
¡al fin la aurora!

Chiyo-Ni

Lejos un trino.
El ruiseñor no sabe
que te consuela.

Jorge Luis Borges

Soy la ceniza
del fénix nostálgico
esperando volar

Liz Espinosa Terán

Se despidieron
y en el adiós ya estaba
la bienvenida

Mario Benedetti

Luz y oscuridad,
incesante pareja
hondo vínculo

Liz Espinosa Terán

Vuela deseo,
atraviesa el túnel
sin luz al final

Liz Espinosa Terán

CRÉDITOS

Liz Espinosa Terán

Haikus Sonoros

Con la participación de:

Mariano Arreola Calleros

Diseño de la Instalación

Y las colaboraciones de :

Gabriela German Jalil

Fotografía y Diseño Editorial

Eduardo Alberto Mugica Muro

Programación de dispositivos y video

Testa Estudio

Ingeniería en audio

Mario Alberto Frausto Vázquez, Tenor

Azael de Jesús Moreno Gómez, Tenor

Mario Guiot Tenorio, Barítono

Jonathan Emanuel Martínez Calvillo, Barítono

Cantantes

Olivia Vela

Jacarandas, fotografía de portada

Mon Mendiola Manteca

Digitalización e imagen de los haikus literarios

Mónica Valadez Aguirre

Magaly Vázquez Morales

Mario Alberto Frausto Vázquez

Asistentes de producción

Oscar Argomedo González

Juan Manuel López García

Manuel Sergio Farfán Valadéz

Enlace con las orquestas comunitarias

AGRADECIMIENTOS

La exposición *Haikús Sonoros* es posible gracias al compromiso, cooperación y generosidad del Instituto Cultural de León, Leonardo Ramírez Cartier, Mariano Arreola Calleros, Gabriela German Jalil, al de cada joven ejecutante de la Orquesta Infantil y Juvenil IMAGINA, y de la Orquesta SONAR Las Joyas; la Sra. Luz de Lourdes Arena de Orozco, David Herrerías Guerra, Eduardo Alberto Mugica Muro, Gabriela Valencia Ramírez, Arturo Cárdenas Castro, Alejandro Ruiz Máquez, Nadia Alejo Cavazos, Arturo Villela Vega, Edgar Reza Vázquez, Olivia Vela, Mon Mendiola Manteca, Víctor Armando Velázquez, Mónica Valadez Aguirre, Magaly Vázquez Morales, Iñaki Arcelus de Diego, Gabriela Terán Rivera, Enrique Espinosa Suñer, Edith Contreras Ramos y de los cantantes: Mario Alberto Frausto Vázquez, Azael de Jesús Moreno Gómez, Mario Guiot Tenorio y Jonathan Emanuel Martínez Calvillo.

Está dedicada con amor a Inés, Alonso, Iñaki, a mis Padres, a Gaby y a Quique, mis hermanos, y a esos hermanos elegidos en el transcurso de la vida:
mis buenos amigos.

Liz Espinosa Terán
Agosto 2017

Héctor López Santillana
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LEÓN

INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN

Juan Gerardo Pons Zepeda
Presidente del Consejo Directivo del Instituto Cultural de León
Carlos María Flores Riveira
Director General del Instituto Cultural de León
Fidel Valdivia Bretón
Director de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL

Katia Nilo Fernández
Directora de Desarrollo Artístico y Cultural
Viridiana Villalpando
Asistente de Dirección de Desarrollo Artístico y Cultural
Gisela Rojas
Encargada de la Coordinación de Desarrollo de Públicos
Daniela Yáñez
Coordinación de Proyectos Especiales
Rafael Centeno
Vinculación Artístico-Cultural
Leonardo Ramírez
Coordinación General y Curaduría

COORDINACIÓN DE ARTES VISUALES INSTITUTO CULTURAL DE LEÓN

Edmundo Castro
Museografía
Armando Anaya
Producción
María Esther Jaime
Registro y Control de Obra
Carlos Martínez
Asistente de producción y encargado de sala
Gabriela García
Administración y Relaciones Públicas
María Elena Márquez
Servicios Educativos y apoyo curatorial
Leonardo Ramírez
Coordinación General y Curaduría

CAVI Coordinación de Artes Visuales Instituto Cultural de León Dirección de Desarrollo en las Artes

Oficinas:
Interior del Teatro Manuel Doblado,
Galería Jesús Gallardo, primer piso
Pedro Moreno 202,
equina Hermanos Aldama
León, Guanajuato
México
C.P. 37000
artesvisualesicl.blogspot.com
Artesvisualesicl@gmail.com
INFORMES E INSCRIPCIONES
Visitas guiadas, grupos y talleres:
Teléfono * 477 7141400
Con María Elena Márquez y
María Esther Jaime
artesvisualesicl@gmail.com