

Festival
CulturaUNAM

TEATRO
UNAM

HOMENAJE A HUGO HIRIART

CICLO DE LECTURAS DRAMATIZADAS

 CENTRO
UNIVERSITARIO
DE TEATRO

 Filmoteca UNAM 65
AÑOS

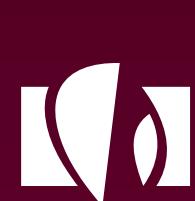
CÁTEDRA
BERGMAN
EN CINE Y TEATRO

 TEATRO
UNAM

 Cultura
Secretaría de Cultura

 INBAL

 CNT COMPAÑÍA
NACIONAL
DE TEATRO

 culturaUNAM

UNAM
Nuestra gran
Universidad

3 PRESENTACIÓN

4 PROGRAMA

6 ÁMBAR

8 *EL REY VIEJO*

10 *EL EXTRAÑO CASO*

DE CALIGARI Y

EL OSTIÓN CHINO

13 *INTIMIDAD*

16 *EL TABLERO DE LAS*

PASIONES DE JUGUETE

18 SOBRE HUGO HIRIART

21 DIRECTORIO

PRESENTACIÓN

Celebrar a Hugo Hiriart es celebrar a una de las voces más singulares y luminosas de la cultura mexicana. Escritor, dramaturgo, director teatral, guionista y artista plástico, nacido en la Ciudad de México en 1942, Hiriart ha cultivado con maestría la novela, el ensayo y el teatro, dejando una obra que sigue deslumbrando por su ingenio, profundidad y libertad creativa.

Premio Xavier Villaurrutia en 1972 y maestro de varias generaciones de teatristas, su legado trasciende géneros y disciplinas: su palabra cuestiona, dialoga y permanece viva en la escena y en la reflexión intelectual de nuestro país.

Este homenaje, realizado en su alma mater, reúne una mesa de reflexión, una exposición de su obra plástica y lecturas de algunas de sus piezas más representativas, que nos permitirán redescubrir la riqueza de su pensamiento y la vigencia de su escritura.

Nos unimos así en una celebración que, más que mirar al pasado, proyecta la obra de Hiriart hacia el presente, invitándonos a seguir conversando con él desde la literatura, el teatro y las artes, en el marco del Festival CulturaUNAM.

PROGRAMA

Organiza: **Festival CulturaUNAM, en colaboración con Filmoteca de la UNAM, Cátedra Bergman, Centro Universitario de Teatro y Teatro UNAM**

Coordina: **Patricia Bernal**

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE, 12:30 H

Sala Miguel Covarrubias

Insurgentes Sur 3000, CCU

Entrada gratuita

ÁMBAR (ESCENA “LOS TÚNELES”)

Dirección: José Carlos Rodríguez

CELEBRACIÓN A HUGO HIRIART

Mesa de reflexión | Participan: Martín Solares, Tony Castro, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, Ángeles Mastretta, Germán Jaramillo y Guillermo Sheridan.

Con la presencia de Hugo Hiriart.

DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE

Teatro Santa Catarina

Jardín de Santa Catarina 10, Coyoacán

Entrada gratuita, cupo limitado

CICLO DE LECTURAS DRAMATIZADAS

EL REY VIEJO

2 de octubre, 17 h

Dir. José Carlos Rodríguez

EL EXTRAÑO CASO DE CALIGARI Y EL OSTIÓN CHINO

3 de octubre, 20 h

Dir. Antonio Castro

INTIMIDAD

4 de octubre, 19 h

Dir. Ana Lorena Pérez Ríos

EL TABLERO DE LAS PASIONES DE JUGUETE

5 de octubre, 18 h

Dirección: Francisco Franco

 **HAZ CLIC PARA CONSULTAR TODAS LAS ACTIVIDADES
DEL HOMENAJE A HUGO HIRIART**

28 DE SEPTIEMBRE | 12:30 H

Sala Miguel Covarrubias

INSURGENTES SUR 3000, CCU

ÁMBAR

escena “Los túneles”

Dirección: **José Carlos Rodríguez***

Asistente de dirección: **Rodrigo Rivas**

Producción ejecutiva Festival CulturaUNAM:

Shoshana Polanco y Marisa de León

—

Reparto

Federico Lozano* - Pleiffer

Luis Rábago* - Corbett

Fernando Bueno - Eric

Roldán Ramírez* - Sami

Laura Almela - Anciana

José Carlos Rodríguez* - Gordo/Stromboli

* INTEGRANTES DEL ELENCO ESTABLE DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO.
BENEFICIARIOS DEL PRAGEI EN LA CNT.

Es un raro ejemplo de espectáculo de teatro del interior aventuradas lides, con ventanas donde tienen que reunirse las más severas ilusiones de la realidad. Surgen con veloces disparos, con tribulaciones apuradas, con ansiedades que saltan a la palestra del alma y se derraman como asombrosas y delicadas flores. La presa, atrapada por el monstruo y el monstruo asediado, la presa y el salvador, la presa y el santo. Taladrar el insomnio con ánimo de luz, transfigurar los sueños de jamás dormidos, las transfiguraciones emocionantes, las que se dan en los juegos de la infancia, en los territorios donde la imaginación de los niños hace de la pureza y la ilusión su realidad. La sensibilidad de la escena, la poesía, el arte, el ensueño. Los reyes son reyes todos cuando sueñan, el siervo es siervo cuando piensa, el esclavo es esclavo cuando calcula, pero es rey cuando sueña.

El esfuerzo asombroso de los héroes. Con el corazón oculto en las selvas intransitables se descubren al asombro de los exploradores insuperables. Conrad, Salgari, Kipling, nombres ilustres de Stevenson en el horizonte, sus protagonistas sobre el dosel de la gozosa ilusión y la degradación en el sentido de la desmesura. Y el ánimo de los viejos sueños del alma.

HUGO HIRIART

JUEVES 2 DE OCTUBRE | 17:00 H

Teatro Santa Catarina

DURACIÓN APROXIMADA: 70 MIN

EL REY VIEJO

Adaptación de **Hugo Hiriart**

a *Rey Lear* de **William Shakespeare**

Dirección: **José Carlos Rodríguez***

Asistente de dirección: **Rodrigo Rivas**

Maestro de ceremonia: **Federico Lozano***

Agradecimientos: a **Martha Baxin, Tina French**

y **Erick López.**

—

Reparto

Gustavo Schaar* - Narrador/ *Glocester*

Germán Jaramillo - *Lear*

Olivia Lagunas* - *Gonerila*

Dulce Mariel* - *Regania*

Georgina Arreola* - *Cordelia*

Óscar Narváez* - *Kent*

Emilio Bastré* - *Francia/Sirviente*

Fernando Bueno - *Edmundo*

Roldan Ramírez* - *Edgar*

David Hevia* - *Bufón*

Ernesto García* - *Albany*

Manuel Domínguez* - *Cornwall*

* INTEGRANTES DEL ELENCO ESTABLE DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO.
BENEFICIARIOS DEL PRAGEI EN LA CNT.

RE
VIE
JO
RE
VIE
JO

Todos somos Lear. Es cosa de tiempo, porque *Rey Lear* es la tragedia de la decadencia y todo lo vivo tiene que declinar. En el debilitamiento el anciano pierde autonomía y va quedando en manos de los demás. Cuando seas viejo te llevarán adonde no quieras, se lee en el Evangelio. Sin fuerza para resistir a los demás, no podemos tener libertad. Poder es libertad. Lear es Tragedia del poder. Es difícil que el poder no lastime a quien lo ejerce. Desafora en la medida de la fuerza de que se disponga: poco poder, poca desorientación; mucho poder, grande enajenación.

Se ha dicho muchas veces que *Rey Lear* es la obra cumbre de Shakespeare, ¿será porque es la más radical y despiadada? En todo caso la Tragedia podría tener de epígrafe una observación de Orwell: la mayor parte de la gente nunca tiene oportunidad de que el ejercicio del poder ponga a prueba su innato sentido moral, de tal suerte que estamos prácticamente obligados a sacar la cínica conclusión: solo puede ser decente quien no tiene poder.

HUGO HIRIART

Cultura

Secretaría de Cultura

INBAL

CNT COMPÀNIA
NACIONAL
DE TEATRO

VIERNES 3 DE OCTUBRE | 20 H

Teatro Santa Catarina

DURACIÓN APROXIMADA: 70 MIN

EL EXTRAÑO CASO DE CALIGARI Y EL OSTIÓN CHINO

De **Hugo Hiriart**

Dirección: **Antonio Castro**

Asistente de dirección: **Michelle Jurado**

Transcripción: **Tina French**

Agradecimiento a **Martha Baxin**

—

Reparto

Rodrigo Murray - *Tomasito Ordóñez*

Antonio Castro - *Dr. Jacinto Caligari*

Clarissa Malheiros - *Artemisia, Porco*

Humberto Solórzano - *Narrador*

Cuatro eminencias de la ciencia nos ha dado el cine: los ilustres doctores Frankenstein, Mabuse, Moreau y Caligari, cuatro investigadores audaces, incomprendidos, tal vez colapsados en la locura, culpables de haber llevado la ciencia más allá de la moral para caer en el amplio terreno de la sociopatía y el crimen.

Aunque mi insano anhelo transformador une a los cuatro científicos, son muy diferentes entre sí: Frankenstein es romántico, Mabuse, sociológico, Moreau, antropológico y darwiniano, y nuestro Caligari es prototipo de ciencia expresionista. Pero el cuarteto queda englobado en el famoso título de un Capricho de Goya: "Los sueños de la razón engendran monstruos".

Y en efecto, al menos loco, por su monstruo lo conoceréis. Caligari, hay que decirlo, no tiene uno, sino varias de estas criaturas anómalas. La más singular, tal vez, pero no por eso segura, es el Ostión Chino, ente singular de la metafísica recreativa en su capítulo de desclasificaciones. Otros candidatos son los seres que nacen de los juegos de identidad personal, en especial, el Doble o Doppelgänger, como se le dice técnicamente.

Puedes entender la obra como una pieza de música, un cuarteto de cuerdas, por ejemplo, con tres movimientos: abre con *allegro assai* en forma clásica de sonata, sigue un *adagio* un tanto extraño (sólo se aclara plenamente después) y termina con un *allegro molto* en forma de rondó con el tema indostáni-co de la rueda del Sámsara, bien que debidamente modernizado.

Más no se precisa decir: Que disfrutes, deseamos, la fantasía. Comenzamos.

HUGO HIRIART

SÁBADO 4 DE OCTUBRE | 19 H

Teatro Santa Catarina

DURACIÓN: 60 MIN

INTIMIDAD

De Hugo Hiriart

Dirección: Ana Lorena Pérez Ríos

Pianista: Amaury Gutiérrez Ríos

Grabación: Rodrigo Barbera

Agradecimientos: Yael Bitran, Amaury Ríos,

Martha Baxin y Tina French.

—

Reparto

Pedro Damián - Julio

Gabriela Roel - Marta

Víctor Hugo Martín - Narrador

Tamara Yazbek - Pipa

Daniel Mandoki - Pedro

Patricia Bernal - Narradora

Mariana Ruvalcaba De la Torre - Cantante

Esta es una obra acerca del amor tal como cristaliza en la más ilustre y canónica de sus instituciones: la pareja humana. El teatro, espejo de la vida, abre la puerta de la alcoba conyugal, aflora y enciende ahí sus luces.

Estamos en el corazón de lo que nos dicen que es la célula de la sociedad. A juzgar por los fracasos (¿quién en nuestros tiempos no ha vivido más de un intento de amar para siempre?), no hay empresa más difícil ni más heroica que la vida en pareja. Y, sin embargo, como dice el salmo, “tú caminas más aprisa solo, pero si caes, ¿quién te levantará?”. Soledad o campo de batalla: hay menos cosas bajo el cielo y la tierra que las que sueña tu filosofía.

La forma dramática que refleja la intimidad erótica ha de ser tan extraña y repetitiva como la forma turbulenta o remansada de la intimidad erótica, y por eso esta obra no tiene ni el argumento ni los personajes, ni los diálogos habituales y consabidos del teatro rutinario. O podríamos decir que sí los tiene, pero en gran multitud: los personajes somos todos nosotros, los hombres y mujeres actuales; el argumento son los diálogos, y nuestro rol repetitivo dentro del profundo lecho marital.

Estamos, señoras y señores, en el callejón donde no se sabe hacer la paz por separado; en el callejón de doble sentido de la locura compartida, en el molino que muele tan fino la minucia de todos los días, estamos en la intimidad.

Y vivieron muy felices... ¿De veras? ¿De veras? Tercera llamada: ya se enciende, junto a la cama, la lámparita del buró.

HUGO HIRIART

DOMINGO 5 DE OCTUBRE | 18 H

Teatro Santa Catarina

DURACIÓN APROXIMADA: 80 MIN

EL TABLERO DE LAS PASIONES DE JUGUETE

De **Hugo Hiriart**

Dirección: **Francisco Franco**

Asistente de dirección: **Jatzke**

Vestuario: **Pilar Bolíver**

Iluminación: **Sara Alcantar**

Músico: **Leo Soqui**

Música original: **Andrés Penella**

Agradecimientos: **Martha Baxin, Tina French**

y Andrés Penella

—

Reparto

Alejandro de Hoyos – *Robinson / Protesilao / Cicerón*

Alejandro Morales – *Mefistófeles / Barnatos*

Diego Jáuregui – *Emperador / Simón Acasto / Ático / Fufio*

Jatzke – *Mono / Jabalí / Gallina / Soldado*

Julián Segura – *Catarinela / Iaga*

Leo Soqui – *Músico / Eunuco*

María Penella – *Faustina*

Intimidad, de Hugo Hiriart, es una obra que explora los mecanismos del deseo, la rutina y el desgaste en la vida amorosa. A través de la repetición de escenas y diálogos mínimos, la pieza muestra cómo la intimidad puede estrechar y a la vez universalizar las relaciones, en un juego circular lleno de ironía y malicia.

Con narradores que introducen reflexiones incisivas, situaciones domésticas que se vuelven símbolo, y un desenlace en clave de cantata, la obra entrelaza humor, banalidad y honda filosófica para poner en escena la fragilidad de los vínculos humanos. A casi tres décadas de su estreno, se mantiene vigente por la lucidez de su estructura y por su capacidad de interpelar, desde lo cotidiano, los misterios del amor y la convivencia.

HUGO HIRIART

SOBRE HUGO HIRIART

Hugo Hiriart nació en la Ciudad de México (1942) y es un creador polifacético e interdisciplinario. Narrador, dramaturgo, ensayista, pintor, dibujante e ilustrador. Un binomio inseparable: dos disciplinas para expresarse, la Literatura y la Pintura.

Ha escrito más de una docena de obras de teatro, entre las que destacan *La Ginecomaquia*, *Intimidad*, *Ámbar*, *Hécuba la Perra*, y una adaptación del *Rey Lear*. También es autor de libros: *Disertación sobre las telarañas* y *Discutibles fantasmas*.

PINTURA

“Pintor de domingo”, como él mismo suele denominarse, Hiriart ha firmado sus creaciones con el pseudónimo Evaristo Pompier. Ante la pregunta ¿cómo se pinta un cuadro?, responde: “Se vale todo, puedes pintar lo que ves, como Van Gogh o Monet, un paisaje, un retrato fino, unos limones en una mesa, una manzana rotunda puede ser una aventura estética. O lo que ves en una foto, como Degas o Lautrec. Puedes, incluso, pintar no lo que ves sino lo que inventas, atlética y salvajemente, como Pollock o Franz Kline, en cuadros enormes o con delicadeza, en cuadros pequeños, como el dulce maestro Paul Klee.”

PREMIOS

Ha recibido el Premio Xavier Villaurrutia en 1972 por *Galaor* y el Premio de Dramaturgia “Juan Ruiz de Alarcón” en 1999. Fue becario de la Fundación Guggenheim en 1984. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2009. Recibió el Ariel al Mejor Guión por “Novia que no te vea” en 1994. Premio Mazatlán de Literatura por “El arte de perdurar” en 2011. Ha sido Miembro del Sistema Nacional de Creadores y en el 2014 es nombrado Académico de Número de la Academia Mexicana de la Lengua. Recibió el Premio Nacional de Letras de Sinaloa en 2015.

OBRA

La producción de Hiriart es vasta y diversa, como lo demuestran sus obras *La Torre del Caimán*, *Rosete se pronuncia* y *El arte de perdurar*, publicadas por la editorial Almadía. Bajo los sellos Penguin Random House y Océano han lanzado *Capitán Nemo*, una Introducción a la política editorial y *El águila y el gusano*. Dos títulos heterodoxos de perspectiva creados por Hiriart resultan particularmente significativos: *Los dientes eran el piano* y *Sobre la naturaleza de los sueños*. No obstante, sus volúmenes predilectos son aquellos que ha escrito para ayudar a la gente: *Vivir y beber*, *Cómo leer y escribir poesía* y *Lo diferente, conversaciones sobre religión*.

Tiene décadas participando en la prensa nacional con columnas de opinión, desde las páginas del mítico *Excélsior* de Julio Scherer y en *La Jornada Semanal* de Juan Villoro, hasta las publicaciones *Letras Libres*, *Revista de la Universidad*, *Plural* y *Vuelta*, bajo la dirección de Octavio Paz.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, Rector

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL

Dra. Rosa Beltrán, Coordinadora

FESTIVAL CULTURAUNAM

Juan Ayala, director

DIRECCIÓN DE TEATRO UNAM

Juan Meliá, Director

Elizabeth Solís, Jefa del Departamento de Teatro

Ricardo De León, Jefe del Departamento de Producción

Angélica Moyfa García, Jefa del Departamento de Difusión y RP

José Miguel Hernández, Jefe de la Unidad Administrativa

TEATRO SANTA CATARINA Coordinador Técnico: **Ramón Guerrero** | Jefes de Taller: **Carlos Delfino Rojas Hidalgo, Cirilo Romero Coahuilazo y Joel Demecio Velasco González** | Técnicxs: **Beatriz Bermúdez Mendoza, Ismael Monroy González, Juan Enrique Montoya González, Daniel Ocampo Labastida, Josué Matías Ramírez Eslava, José Juan Rodríguez Rosas y Javier Velázquez Segura** | Productor residente Teatro UNAM: **Carlos Tovar**.

México, 2025

🌐 teatrounam.com.mx [@TeatroUNAM](https://www.instagram.com/@teatrounam)

UNAM
Nuestra *gran* Universidad