

LOS Creativos Mexicanos QUE SORPRENDEN AL MUNDO

Muchos pueden tener un don o una gran idea, pero sólo unos cuantos la capacidad para rentabilizarla. Esta lista se forma de mexicanos destacados por su poder para transformar el estado de las cosas con su imaginación, conocimientos e inspiraciones.

Gabriel Orozco ARTISTA CONTEMPORÁNEO

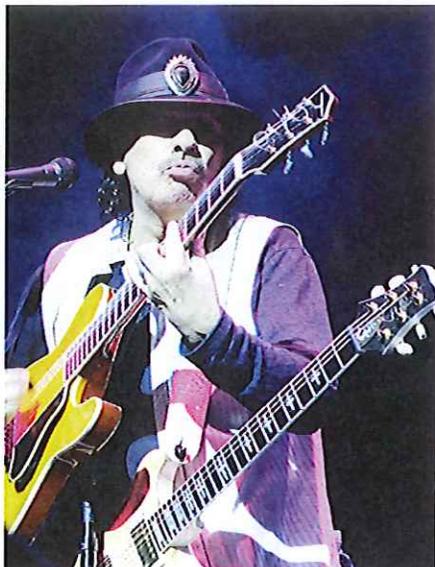
Es considerado un artista fundamental del arte contemporáneo por su espíritu ecléctico y renovador, pero sobre todo el mejor artista mexicano. Y no es exageración. Entre 2009 y 2011 recorrió con una retrospectiva el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Centro Pompidou parisino; el Museo de Arte de Basilea, en Suiza, y el Tate Modern londinense. No conforme con eso, en 2012 montó una exposición personal en el Deutsche Guggenheim, Berlín, que se trasladó después al Guggenheim Museum de Nueva York. Su obra pasa lo mismo por videos que por fotografías, esculturas, dibujos e incluso instalaciones, y ofrece esculturas con moscas muertas, vehículos cortados, encogidos y rearmados, o figuras circulares que terminan por ser una constante en su obra. En abril de este año, presentó el libro *Gabriel Orozco* (Conaculta, 2013): una retrospectiva de más de dos décadas de su quehacer artístico.

¿QUIÉN INFLUYE EN OROZCO?

"Mis influencias vienen de muchos lados. Toda mi obra tiene relación con la vida cotidiana", explica el artista que vive entre México, Nueva York y París. Además, entre sus filias está el fútbol (es seguidor del Cruz Azul) y la música de Led Zeppelin.

METODOLOGÍA

La creatividad es un valor intangible y nadie en este mundo podría tasarla (si hay alguien que lo haga, por favor, háganoslo saber). Lo que sí es posible identificar es la admiración que puede provocar, los efectos disruptores que pueden generar en su entorno. Bajo esas variables, FORBES México ofrece un primer esbozo de los mexicanos que están destacando por sus ideas creativas y por su extraordinario desarrollo que sorprende al mundo. Éste no es un ranking. Es, simplemente, un listado que contempla a algunos mexicanos (de muchos más) que, esperamos, sean ejemplo a seguir para promover la creatividad en un país que tanto la necesita.

SANTANA: DENISE TRUSCELLO / WIREIMAGE; HAYEK: IAN GAVAN / GETTY IMAGES FOR GUCCI; GÓMEZ: JAM MEDIA / LATINCONTENT / GETTY IMAGES; GARCÍA: STEPHANE KOSSMANN/REXNAUT VIA GETTY IMAGES; CUARÓN: R.J. KIM / GETTY IMAGES.

Carlos Santana GUITARRISTA

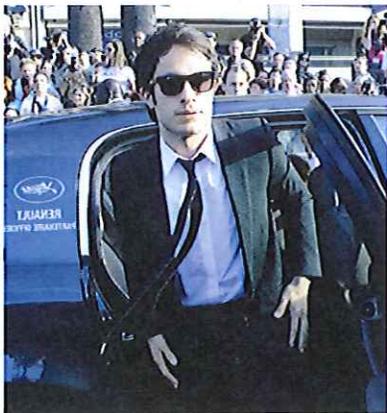
Para la revista *Rolling Stone*, es el décimoquinto mejor guitarrista de todos los tiempos, sólo por debajo de figuras como Jimmy Hendrix, Eric Clapton o Jimmy Page. El roquero nacido en Autlán, Jalisco, el 20 de julio de 1947, llegó a San Francisco a sus 14 años y ahí desarrolló su peculiar estilo en el que fusionó música latina con rock, jazz y funk, dotando todo su concepto de un halo de espiritualidad y misticismo. Tiene más de 40 discos grabados, 100 millones de copias vendidas y ha reunido en sus conciertos a más de cien millones de personas.

SANTANA EN FORBES

El abril de 2013, Kenneth Hein, de *FORBES*, entrevistó a Carlos Santana, a quien calificaba como "leyenda de la música y exitoso empresario". El artista, en su faceta de hombre de negocios, tiene la Casa Noble Tequila y Carlos Santana (línea de zapatos para hombres y mujeres). En esa conversación, Kenneth le preguntó:

Ha dicho que todo comienza con una idea, con la imaginación. ¿Puede ampliar ese pensamiento en los negocios?

"La imaginación y la visión son esenciales en mi música y en la forma en que hago negocios. A veces la mente se interpone en el camino, pero hay que tomarse el tiempo para sentir el corazón. La imaginación es como un músculo".

Gael García Bernal ACTOR, DIRECTOR Y PRODUCTOR DE CINE

Sus películas lo mismo han recibido varias nominaciones (incluso en los premios Oscar y Goya) y reconocimientos (como un Ariel), que generado millones de dólares; es sin duda, el actor mexicano con mayor imán taquillero y prueba de ello es su participación en cuatro de las 15 cintas mexicanas con mayores ingresos de todos los tiempos —(*El crimen del padre Amaro* (2002), *Y tu mamá también* (2001), *Rudo y Cursi* (2008) y *Amores perros* (2000))—. Desde la productora Canana Films, impulsa la Gira Ambulante, mediante la que pretende difundir el cine documental como una herramienta de transformación cultural y social.

Salma Hayek ACTRIZ Y EMPRESARIA

Es una de las figuras mexicanas más sobresalientes del medio del espectáculo a nivel internacional. Conquistó el mundo y a François-Henri Pinault, considerado el tercer empresario más rico de Francia. Salma, como empresaria, lanzó su línea de belleza Nuance y, además, fundó la productora Ventana Rosa, con la que filmó *Frida* (Julie Taymor) en 2002, cinta con la que consiguió ser nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz.

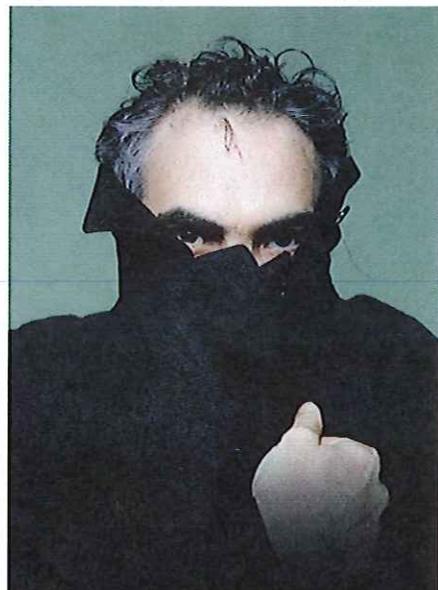
Roberto Gómez Bolaños COMEDIANTE

Estudio Ingeniería, pero lo suyo era la Literatura, por lo que prefirió escribir; y así se hizo cargo de los guiones de programas pioneros de la tv mexicana. Él no necesita presentación, ya que si hay algún personaje de la tv mexicana que haya trascendido en todo el Continente, ése es sin duda "Chespirito".

Omar Rincón, columnista y estudioso de la tv colombiana, dice que Gómez Bolaños inventó al "único superhéroe latinoamericano: el Chapulín Colorado, cuyo mayor heroísmo es luchar contra su propia torpeza y salir ganando". Él, en tanto, en un chat, dijo: "Hay gente que piensa que no sirve lo que hago, y es gente 'taruga', porque sí sirve, no sólo para los actores, sino para el público".

LA ESTRELLA EN OTRO MUNDO

Roberto Gómez Bolaños se presenta así en Twitter (@ChespiritoRGB): "Para qué quieren mi perfil si soy más guapo de frente". En su cuenta acaricia los seis millones de seguidores, y el pasado 4 de noviembre tuiteó: "No morí. Lo confirmo todos los días por la mañana. Y hoy, otra vez amanecí, hasta guapo diría yo".

Alfonso Cuarón DIRECTOR DE CINE

El hijo pródigo del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) será recordado por ser el primer cineasta en "filmar" en el espacio. "Sí, me mareaba en el entrenamiento, pero arriba ya no", contestó en tono de broma durante la conferencia previa a la premier de *Gravity*, que seguramente le permitirá llevarse un Oscar. Alfonso es un tipo sencillo, que se divierte con lo que hace. Bajo su dirección han estado actores de la talla de Sandra Bullock, Gwyneth Paltrow, Clive Owen, Diego Luna y Gael García Bernal.

LA DOCTRINA CUARÓN

¿Qué necesita el cine mexicano para despegar? ¿Quién lo está frenando? Conoce las opiniones de Cuarón en las próximas páginas (166-174).

César Millán "ENCANTADOR DE PERROS"

Su abuelo le dijo que podía convertirse en el mejor entrenador de perros del mundo. Él lo creyó y dejó la granja familiar en Sinaloa, México, para viajar a California con sólo 100 dólares que le dio su padre. Así empezó el periplo que lo ha llevado a convertirse en "el líder de la manada".

Pero no fue sencillo. En el programa "La verdadera historia de César Millán", el propio "Encantador de perros" relata que cruzó de "mojado" a California a los 21 años, no hablaba inglés y estuvo dos meses sin hogar, hasta que encontró trabajo como peluquero de perros. Así conoció a Jada Pinkett (a la postre esposa de Will Smith), a quien ayudó a domesticar a Rocco, y luego a cuatro rottweilers. Ese contacto casual con figuras del mundo del espectáculo le abrió las puertas de la meca mundial del entretenimiento. Nada mal para un chico que de niño quería ser cantante, pero era desafinado; que luego soñó con ser actor de Hollywood enfrentado a la realidad de que "no soy bien parecido"; que tuvo entre sus opciones ser narcotraficante, pero que terminó convertido en un monstruo mediático capaz de entenderse con los perros y cautivar a las audiencias. Con sus programas transmitiéndose en 80 países, César recorre el mundo con un espectáculo en el que comparte sus secretos con las mascotas.

Rodrigo Prieto FOTÓGRAFO

Imagínate la escena: estás soñando y, cuando despiertas, ves en una imagen lo que te mantenía absolutamente dormido, con una textura tal que parecería que tu sueño (o pesadilla) migró hacia esa foto. Eso parece imposible. Pero no. Alguien se acerca, con una técnica extraordinaria, a conseguir algo así. Él es Rodrigo Prieto, un fotógrafo que ha sorprendido a la industria del cine internacional. Egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (ccc), el trabajo de Rodrigo se caracteriza por el extraordinario uso de la iluminación, la sobreexposición, entre otras técnicas, que le permiten ofrecer imágenes como si fueran visiones de alguna dimensión desconocida. Gracias a ello, y aunque siempre ha permanecido detrás de una cámara, los reflectores también lo han perseguido, ante las nominaciones que ha recibido para un Oscar [por Mejor Fotografía en *Brokeback Mountain* (Ang Lee, 2005)] y a los Premios BAFTA (por *Babel* (2006), de Alejandro González Iñárritu).

Diego Luna ACTOR, DIRECTOR Y PRODUCTOR DE CINE

Diego ha crecido y es ahora todo un empresario. Al lado de Gael García, el otro chico maravilla de la cinematografía nacional, fundó la productora Canana y su mira, ahora, está puesta en contagiar su entusiasmo y éxito para que, en una suerte de efecto viral, surjan más actores que también dirijan, produzcan, exhiban películas y se genere un círculo virtuoso que permita revitalizar a la industria fílmica mexicana. Diego, el pequeño que saltó al medio de la farándula a los 12 años, es una referencia del cine mexicano y piensa que la creatividad es un viaje que debe disfrutarse y no necesariamente un medio para llenarse los bolsillos de dinero.

DIEGO, EL EMPRESARIO

Lee su historia y planes en las próximas páginas (186-195).

Eugenio López Alonso PROMOTOR DE ARTE

El fundador de la colección Jumex —uno de los más grandes compendios de arte contemporáneo en América Latina— centró su interés en el arte contemporáneo cuando descubrió que ninguna institución coleccionaba producción artística de esta naturaleza. Hoy la colección de Eugenio López Alonso cuenta con más de 2,000 piezas de artistas mexicanos y extranjeros. Su labor le ha merecido múltiples reconocimientos internacionales, como el que otorga el Patronato del Museo de Arte de Los Ángeles; la Medalla Joaquín Sorolla de la Hispanic Society of America y el Premio Internacional Mecenaz del Arte, de la firma Mont Blanc.

SU INSPIRACIÓN

Cuando Eugenio tenía ocho años, se deslumbró ante la majestuosidad del Palacio de Versalles y fue ahí donde surgió su interés por el mundo del arte. De su acervo, en el cual invirtió de inicio 80 MDD, espera que sea un buen referente del impacto de las estrategias lingüísticas y conceptuales en los discursos artísticos actuales. Apenas hace unas semanas inauguró el Museo Jumex, a un costado de donde se localiza el Museo Soumaya, de Carlos Slim.

Daniela Liebman PIANISTA

"La niña prodigio del piano", así la llaman. Tiene apenas 11 años y a los diez formó parte del grupo de 50 niños de todo el mundo que compartieron escenario con el pianista chino Lang Lang, en Berlín. Su consagración —sí es que se pueda hablar de ello a tan temprana edad— llegó apenas el pasado 27 de octubre, cuando debutó en el Carnegie Hall de Nueva York bajo la batuta de David Bernard. De padre violinista (Robert Liebman) y abuela concertista de piano, Daniela, nacida el 14 de julio de 2002 en Guadalajara, Jalisco, empezó con el aprendizaje en casa, pero a los siete años ingresó al Instituto Universitario de Bellas Artes de Colima, y bajo la mirada de Anatoli Zatin fue perfeccionando sus destrezas.

SU SIGUIENTE TRAVESURA

La diseñadora Ana Luisa Martínez está orgullosa de Daniela, pero sobre todo contenta porque su hija, con todas las responsabilidades que ya carga sobre su espalda, no deja de ser una niña traviesa. La pequeña Daniela, en tanto, mientras disfruta de la música clásica, el jazz y a The Beatles, sueña: "Me gustaría ser una de las mejores pianistas del mundo".

Zelika García

DIRECTORA DE ZONA MACO

La fundadora y directora de la feria de arte Zona Maco defiende la idea de que "los creadores y emprendedores en México cada vez somos más y soñamos con hacer algo por nuestro país. Éste es el motor principal de la creación de proyectos culturales". En su primera edición (2003), Zona Maco presentó 23 galerías y tuvo 3,000 visitantes. En su última edición (2013), se montaron 131 galerías procedentes de 25 países y asistieron alrededor de 40,000 personas. Los precios de las obras expuestas oscilaron entre los 3,000 pesos y hasta los 16 MDP (en lo que se tasó una pintura de 1965 de Daniel Buren).

Eugenio Derbez

COMEDIANTE

Parecía omnipresente: este año apareció en millones de televisores que repetían sus programas *Derbez en cuando* y *La familia Peluche*. Pero hizo algo más que lo colocó en los cuernos de la luna: la ópera prima *No se aceptan devoluciones*, que marcó un hito en la historia de la cinematografía pues costó 65 MDP y en su sexta semana en cartelera había recaudado 657 MDP, producto de la venta de 15 millones de entradas. Su éxito no quedó ahí, ya que esta cinta se alzó en Estados Unidos como la más taquillera de habla hispana, al superar *El laberinto del fauno*. Eugenio, aunque también cuenta en su historial con una desabrida participación en la serie estadounidense *iRob!* al lado de Rob Schneider, sabe que *No se aceptan devoluciones* es un logro que pocos pueden presumir. "Es mi graduación", dice.

¡VENGAN LOS MILLONES!

No se aceptan devoluciones se convirtió en la película mexicana con mayor venta de boletos de la historia y amenaza a *The Avengers*, que en 2012 llegó a la posición uno general al recaudar 15.9 millones de entradas.

Guillermo del Toro

DIRECTOR, ESCRITOR Y PRODUCTOR DE CINE

Es uno de los "Tres Amigos" (Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón y él) que saltaron a la dirección cinematográfica en la década de 1990, y luego evolucionaron hacia la producción. Hablamos de Guillermo del Toro.

Después de presentar su ópera prima *La invención de Cronos* (1994), este tapatío hizo maletas y se fue a Estados Unidos, donde dirigió a Mira Sorvino y Jeremy Northam en *Mimic* (1997). Materializó dos obras obligadas de muchas videotecas: *Hell Boy* (2004 y 2008) y *El laberinto del fauno* (2006), con la que logró una taquilla de 37 MDP sólo en Estados Unidos. Con su más reciente producción, *Titanes del Pacífico* (2013), sumó ingresos por 150 MDP en sus primeras dos semanas en cartelera en México. Así, en sus primeros cuatro días logró superar en la cartelera nacional la taquilla completa de *El laberinto del fauno*.

SU GRAN ÉXITO

Titanes del Pacífico obtuvo ganancias por 179.3 MDP en todo el mundo, sólo en sus primeros diez días en exhibición.

Alejandro González Iñárritu

DIRECTOR DE CINE

"El Negro" ha cimentado una sólida carrera en Hollywood. Antes de eso, tuvo su gran salto al cine con *Amores perros* (2000), que logró una taquilla de 95 MDP; además de múltiples premios y nominaciones como la del Oscar a Mejor Película Extranjera. Este chilango (nació el 15 de septiembre de 1963) ha dirigido en Hollywood a figuras de la talla de Brad Pitt y Cate Blanchett en *Babel* (2009); a Sean Penn, Benicio del Toro y Naomi Watts en *21 gramos* (2003). En 2008, produjo la película *Rudo y Cursi* que recaudó 127 MDP. Entre sus múltiples premios se cuenta el de Mejor Director, que obtuvo en 2006 en el Festival de Cannes por *Babel*.

SU PRÓXIMA CREACIÓN

En 2014, las marquesinas anunciarán su nueva propuesta: *Birdman*, que protagonizarán Edward Norton y Michael Keaton.

Alberto Kalach

ARQUITECTO

Creador de la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México, la Torre Garibaldi de Guadalajara, la Galería Kurimanzutto y el proyecto para la recuperación del Bosque de Chapultepec, el egresado de la Ibero se define como un gran generador de ideas: "Entiendo mi trabajo como la posibilidad de resolver problemas, sean de espacio o de construcción, a través de ideas. Si vas a levantar una palapa en la playa, entonces las ideas rondarán en torno a la superficie del lugar; si vas a construir un puente, pensarás en cómo salvar un claro; si se trata de levantar una torre, las ideas estarán enfocadas en resolver una estructura lógica".

SU SELLO

Alberto Kalach forma parte de la generación de arquitectos que está redefiniendo el paisaje urbano de este país. Su propuesta se basa en criterios ecológicos, culturales, históricos y, por supuesto, estéticos.

José Kuri y Mónica Manzutto

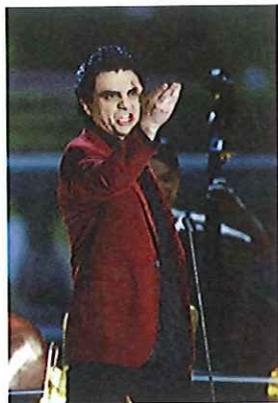
PROMOTORES DE ARTE

Los fundadores de la galería Kurimanzutto, hoy instalada en la colonia San Miguel Chapultepec de la Ciudad de México, recuerdan que en 1999, cuando abrieron las puertas de su espacio artístico-cultural itinerante, buscaban integrar un lugar que atendiera las necesidades de artistas emergentes que no encontraban en México un lugar donde mostrar su trabajo. Comenzaron en el mundo del arte ocupando dos locales en el mercado de comida de la calle de Medellín, en la colonia Roma; después se trasladaron a la colonia Condesa y desde 2008 ocupan un predio que alguna vez fue una carpintería, pero que, después de ser remodelado por el arquitecto Alberto Kalach, dispone de un área de exposiciones que da cabida a la obra de 23 artistas, entre ellos Gabriel Orozco, Damián Ortega, Abraham Cruzvillegas.

GALERÍA DEL PRIMER MUNDO

La editorial alemana Dumont consideró a la galería Kurimanzutto entre las 100 más importantes de los últimos 100 años.

Rolando Villazón

TENOR

La potencia de su voz lo caracteriza, aunque también la dulzura que logra irradiar y su entrega energética y total. Es Rolando Villazón (Ciudad de México, 22 de febrero de 1972), un tenor lírico que ha labrado su destino en el mundo de la ópera con base en su calidad y presencia. Después de un retiro (afortunadamente) momentáneo, por un quiste en una cuerda vocal, en noviembre de este año regresó al Metropolitan Opera House de Nueva York, en la obra *Eugene Onegin*, de Tchaikovsky, en la que da vida al poeta Lenski. Ahora, se dice afortunado de poder volver a los escenarios, cuando su única esperanza "era cantar bajo la ducha". En abril de este año debutó como escritor con *Malabares* (Espasa), una novela que, dice, "junta payasos y filosofía"; además de que presentó un disco con arias de Verdi.

Vicente Leñero

PERIODISTA, NOVELISTA, GUIONISTA, DRAMATURGO

Se recibió como ingeniero por la UNAM en 1959, pero estudió periodismo en su intento por aprender a escribir. Y aunque a eso dedicó su vida, se hizo periodista, de manera accidental. En la escritura, dice, encontró un "camino aleatorio" pues en México, "los escritores se dedican a otras cosas: son médicos, son... que sé yo".

Novelista, guionista, reportero, Leñero integra la santísima trinidad de dramaturgos al lado de Hugo Argüelles y Emilio Carballido. Lo caracteriza su espíritu crítico y afán de trazar relatos que ayuden a comprender la cultura y realidad nacional. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.

Luis Miguel

CANTANTE

Luis Miguel Gallego Basteri (19 abril de 1970) debutó como cantante en 1982. De entonces a la fecha ha grabado 57 discos (incluidas recopilaciones) y, de acuerdo con un reporte de la Recording Industry Association of America, hasta 2011 había vendido alrededor de 75 millones de copias. También es el amo y señor del escenario, pues ostenta el récord de más presentaciones consecutivas en el Auditorio Nacional con 30 (200 en total). La ciudad de Los Ángeles, California, instituyó el 13 de abril como "Día de Luis Miguel".

EL PRECIO DE "EL SOL"

Según cálculos proporcionados por agencias de talento, Luis Miguel cobra por un show de hora y media 850,000 dólares.

Michel Rojkind

ARQUITECTO

Fundador del despacho Rojkind Arquitectos, desde 1997 Michel forma parte de la generación de arquitectos que está transformando el país. Éste es su concepto del mundo en el que se desenvuelve: "La arquitectura no puede cumplir sólo con ser bonita. Debemos preguntarnos qué sigue una vez cumplida la parte funcional. Por eso trabajamos con sociólogos, financieros, urbanistas... gente que da otra perspectiva, que genera valor".

SU "MUNDO"

Michel Rodjkind ha sido el autor intelectual, y material, de magnas obras. Entre sus creaciones está la Casa PR 34, el Museo del Chocolate (en Toluca), el Onvi de Interlomas (con Liverpool incluido) y el restaurante Tori Tori (en Polanco). Su trabajo más reciente es la remodelación de la Cineteca Nacional Siglo XXI, para la que las autoridades culturales destinaron 380 MDP.

Fernando Leal

ARTISTA

Él es un artista inmune a fáciles clasificaciones. Pintor, escultor, *designer*, grabador, ha representado a México en el Centenario de la Bienal de Venecia. De Fernando han escrito intelectuales de la talla de Pierre Restany, Fernando Savater y Umberto Eco. La crítica internacional ha considerado su obra "imagen del absoluto", y una de las últimas obras maestras del siglo xx por su inaudita potencia y conflictualidad. Desafiando al universo del poder temporal, el artista se ha mesurado con la tradición fundada por Michelangelo, realizando el retrato papal al fresco más grande del mundo. Actualmente, el maestro Leal trabaja en una serie de 25 esculturas en bronce, con una altura media de siete metros, que colocadas en las más grandes capitales, conformarán la cadena del ADN.

Amat Escalante

DIRECTOR, PRODUCTOR Y GUIONISTA DE CINE

Los asistentes a la sala de cine, después de conocer el final de la película, estaban pasmados. Una película independiente mexicana había provocado en ellos una extraña sensación. Minutos después, se conocería el veredicto en torno a la crudeza de esa cinta: la 66 edición del Festival de Cannes otorgaba el premio como Mejor Director a Amat Escalante, por *Heli* (2013). Amat es de los pocos realizadores mexicanos que han sido reconocidos en el Festival de Cine de Cannes, considerado el más importante del mundo, y cuyas películas siempre han provocado discusión y shock. Pero sus aportaciones al cine también lo han llevado al Festival Internacional de Róterdam y al Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

¿REALIDAD O FICCIÓN?

Heli aborda el tema que agobia a los mexicanos: el narcotráfico; la historia se teje a través de una familia, cuya hija de 12 años se enamora de un cadete de policía implicado en un caso de desvío de droga.

Carlos Prieto

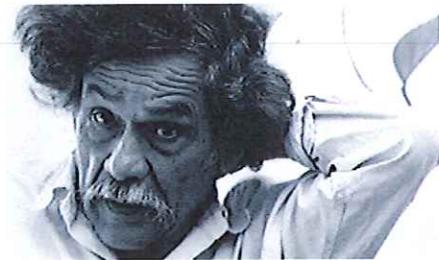
CHELISTA

Tiene 76 años y es el clásico ejemplo de alguien que se mueve como pez en el agua en la música, la academia, la diplomacia. Cuando apenas tenía cuatro años, manifestó su gusto por el violonchelo, y estudió con el chelista húngaro Imre Hartman. Años después, estudió Ingeniería y Economía en el MIT. Más tarde, se convertiría en Vicecónsul Honorario de Noruega e ingresaría a la Academia Mexicana de la Lengua. En conclusión, es un mexicano multidisciplinario. En el terreno musical, se acompaña de un chelo Stradivarius, mejor conocido como "El Chelo Prieto". Con el chelo y su virtuosismo se ha ganado ser uno de los chelistas más respetados del mundo. Ha sido parte de la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, la Orquesta Sinfónica de Berlín y la Orquesta de Cámara de la Unión Europea.

Francisco Toledo

ARTISTA

Francisco Toledo (Oaxaca, 17 de julio de 1940) es experto impresor, dibujante, pintor, escultor y ceramista. Su arte y plástica se enfocan mucho en la estética de la naturaleza. Es también activista, luchador social, ambientalista, promotor cultural y filántropo. Ha expuesto en los Museos de Arte Moderno de México, París y Nueva York; así como en la New York Public Library, la Tate Gallery de Londres y la Kunstneshus de Oslo. A pesar de que sólo estudió hasta el segundo grado de secundaria, su genialidad se forjó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en el Taller Libre de Grabado de la Escuela de Diseño y Artesanías del INBA, y en el Taller de Stanley Hayter de París.

Carlos Reygadas

DIRECTOR DE CINE

De niño, sus padres lo llevaban a un pequeño cine en Valle de Bravo, Estado de México, y ahí veía películas de Fellini. Años después, se recibió como abogado en la Escuela Libre de Derecho y ejerció hasta que en 1988 empezó a filmar cortometrajes en Bélgica. Expone del cine de autor, en cada una de sus películas ha dejado constancia de su espíritu rebelde y de ese afán de ruptura, de experimentación. Su genialidad ha quedado plasmada en cintas como *Batalla en el cielo* (2005), *Luz silenciosa* (2007), *Éste es mi reino* (2010). En 2012, triunfó como Mejor Director en el Festival de Cannes gracias a *Post Tenebras Lux*. Sobre su estilo, el propio Carlos Reygadas dice que es "como cuando vas al psicólogo y le cuentas la forma en que ves la vida, que a lo mejor no concuerda con lo que ven los demás pacientes". Hoy, tiene a su cargo la compañía NoDream Cinema.

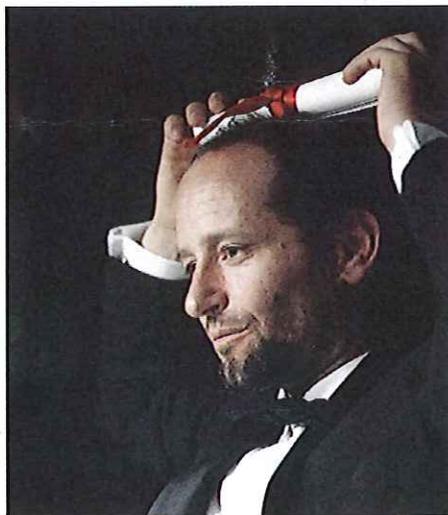
Xavier Velasco

ESCRITOR

Para el autor de la novela *Diablo guardián* (Alfaguara, 2003), la escritura en México no puede derivar en industria cultural porque no existe una infraestructura que permita crear. Bajo ese entorno, comenta que en este país nadie puede vivir de las letras. Pese a ello, en 2013 celebró diez años de su obra cumbre, *Diablo guardián*, que ha superado la categoría de *best seller* con la venta de 250 mil ejemplares. De todas las ganancias que esta obra ha recaudado en todo este tiempo, dice, él se ha quedado con 10%. Después, con *Puedo explicarlo todo* (Alfaguara, 2011), *Éste que ves* (Alfaguara, 2012) —con remembranzas de su vida a los siete años— y *La edad de la punzada* (Alfaguara, 2012) —en la que recupera sus travesuras de adolescente—, ha logrado negociar el porcentaje. Quizá, en breve, su máquina registradora de dinero se acelere, ya que *Diablo guardián* será llevada a la pantalla chica en Colombia.

CITA

"La exageración subjetivísima es parte de mi *modus operandi*. Mi trabajo es hacerla no sólo verosímil, sino encima inminente. ¿O es que alguien va a negar que Doña Realidad es siempre la primera en exagerar? Permítanme insistir: yo no soy abogado, a mí me pagan por perder el juicio".
(Extracto del blog del autor)

Ramón Vargas

TENOR

Con 31 años de experiencia, el tenor lírico mexicano más destacado en los últimos 20 años tomó recientemente las riendas de la dirección artística de la Ópera de Bellas Artes, y en uno de sus primeros pronunciamientos señaló: "Tenemos suficientes teatros, en muchos de los que se puede hacer ópera y tenemos interés en hacerla; lo que no tenemos es dinero para producirla". Después, el exponente del *bel canto* que logró que se revalorara la obra de Agustín Lara a partir de sus interpretaciones, declaró que desde su nueva posición buscará enlazar a las autoridades culturales de las 32 entidades federativas del país. Su propuesta es muy simple y ambiciosa al mismo tiempo: disponer de manera permanente de dos títulos itinerantes por todo México.

Tatiana Bilbao

ARQUITECTA

Su mayor obra, dice la reconocida arquitecta, es el Jardín Botánico de Culiacán, por la sencilla razón de que con su propuesta está contribuyendo a que un espacio público logre cambiar la vida de la gente y genere equilibrio entre desarrollo social y urbano. Egresada de la Universidad Iberoamericana, Tatiana ha realizado desarrollos residenciales en el extranjero, bajo la filosofía de "responder a las condiciones del contexto con propuestas contemporáneas y estéticas que alcancen otros niveles", pero su reto en este momento es desarrollar un modelo de vivienda popular de autoconstrucción que atienda las necesidades de personas de bajos recursos.

¿LOS ARQUITECTOS SE HACEN MILLONARIOS?

"La arquitectura no es un buen negocio debido a que los proyectos son poco apreciados en México. Es cierto que algunos arquitectos se hacen millonarios gracias a proyectos residenciales, pero no todos", dice.

José Adán Pérez

BARÍTONO

Graduado del Programa de Plácido Domingo en la Ópera de Los Ángeles, José Adán decidió en 2005 romper con su estatus de ingeniero en la industria automotriz y fue tras su sueño: cantar. Hoy es uno de los barítonos mexicanos más renombrados; ha cantado en el Theater Basel de Suiza; en Italia, dirigido escénicamente por el dramaturgo Nobel de Literatura, Dario Fo; en el Lincoln Center de Nueva York y en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, interpretando la obra *Carmina Burana*.

PAGO POR MINUTO

José Adán revela que llega a cobrar hasta 240 dólares por minuto cantado. Pero, al margen del dinero, es un hombre feliz con lo que hace. "Cuando exporto mi producto —asegura—, (tengo) una sensación similar a la que experimenta un agricultor o artesano. Que se mencionen tus orígenes en el extranjero es fantástico".

Maná GRUPO MUSICAL

Ellos, lo mismo arrastran fobias que filias. Para algunos, son uno de los grupos mexicanos de rock más populares en América Latina. Para otros, ya son de otro tiempo. Como sea, este cuarteto tapatío (formado por Fernando Olvera, Juan Calleros, Alejandro González y Sergio Vallín), ha vendido más de 35 millones de discos en todo el mundo. Maná ha ganado cuatro premios Grammy; siete Grammys Latinos; cinco MTV Latam; cinco Premios Juventud, nueve Premios Billboard de la Música Latina y 13 Premios Lo Nuestro. Además, encabeza la Fundación Selva Negra, destinada a financiar y apoyar importantes proyectos promotores de la protección del medio ambiente.

Demián Bichir ACTOR

En 2012, por su papel en *A Better Life* (Chris Wultz, 2011), compitió por el Oscar a Mejor actor nada menos que con Brad Pitt, George Clooney, Gary Oldman, y el ganador de la entrega, Jean Dujardin. No obtuvo la estatuilla, pero el sólo hecho de competir habla de sus alcances como figura. Hijo de la actriz Maricruz Nájera y el director teatral Alejandro Bichir, Demián conforma al lado de sus hermanos Bruno y Odiseo una de las dinastías más destacadas del medio actoral; son como los "Baldwin mexicanos", dicen en el ambiente del cine. En el terreno empresarial, es socio del restaurante Rojo Bistrot, que está en la colonia Condesa, de la Ciudad de México.

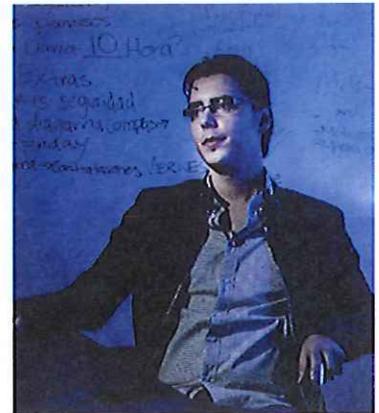
ELABORACIÓN DE FICHAS:
JORGE CERVANTES

Jordi Muñoz GEEK Y EMPRESARIO

Su historia podría ser el guión de esas telenovelas en las que domina la mala fortuna. Jordi fue rechazado por el sistema de educación superior de México, sufrió el divorcio de sus padres y sobrevivía con trabajos temporales. Sin embargo, gracias a la "droga" que consumía para alejarse del mundo exterior, encontró su razón de ser. Su obsesión por las computadoras, un día, lo llevó a conocer a Chris Anderson, el reconocido editor de la revista *Wired*, con quien ahora encabeza 3D Robotics.

EL NIÑO GENIO

Quién dude que la realidad no es una telenovela, debe leer la historia de Jordi en las próximas páginas (176-184).

Jaime Romandía PRODUCTOR DE CINE

Nació en la Ciudad de México en 1969, estudió Administración de Empresas y, en 1997, se trasladó a Nueva York para aprender sobre cine en la New York Film Academy. Al paso del tiempo, regresó a casa para incursionar como productor asociado en la tv y decidió crear una compañía de producción: Mantarraya. Jaime, a través de su firma, ha tratado de consolidar una plataforma para una nueva generación de cineastas y ha forjado una reputación en el medio por impulsar a nuevos talentos. Por otro lado, creó Cadereyta Films, un sello alternativo para la producción. Simultáneamente, junto a la productora de Carlos Reygadas, fundó la distribuidora no Mantarraya y, en 2012, la empresa de ventas internacionales NDM. Como director ha realizado dos cortometrajes: *Aura* (2002) y *Vuelta a casa* (1998).

Juan Gabriel COMPOSITOR Y CANTANTE

Su acta de nacimiento lo identifica como Alberto Aguilera Valadez. Pero el mundo lo conoce como Juan Gabriel. Las revistas especializadas en el mundo del espectáculo lo ubican como uno de los cantautores más importantes de México y el mundo, ya que ha vendido más de 100 millones de discos. Por ejemplo, su álbum "Recuerdos II" ha vendido más de 8 millones de copias, lo que lo convierte en uno de los discos más vendidos en la historia musical de México. Este año cumplió 40 años de trayectoria, lo que lo llevó a cantar en el Palacio de Bellas Artes. Sin duda, es una leyenda viviente y una de las máximas figuras de la música mexicana.

Damián Ortega ARTISTA CONTEMPORÁNEO

Identificado principalmente por sus instalaciones, Damián Ortega también se ha destacado en los campos de la escultura y los videos. Su obra parte de objetos comunes y corrientes que van desde pelotas, enseres domésticos suspendidos en el aire, hasta armazones de autos que son desfragmentados para que puedan adquirir dimensión artística. Se inició en el mundo del arte como caricaturista político en periódicos, de donde tomó la agudeza, profundidad e ironía que distinguen su quehacer. Identifica en las industrias culturales un espacio permanente y sostenido para seguir modificando el entorno que habita. Sobre el dinero, advierte que no ha sido el motor de su quehacer; es sólo una lujuria, dice. Su obra ha sido expuesta en Dinamarca, China, México, Suiza, Alemania, Londres, Francia, Estados Unidos.

Enrique Olvera CHEF

En el número 254 de la calle de Francisco Petrarca, en el vecindario de Polanco, en la Ciudad de México, es posible disfrutar de un elote con mayonesa de hormiga chicatana, café y chile costeño; además de un taco de ceviche de pescado, frijol y hoja santa. Esas tan sólo son dos opciones del menú del Pujol, considerado entre los mejores restaurantes del mundo. Enrique Olvera, su creador, estudió en el Culinary Institute of America, en Nueva York. Su propuesta gastronómica se define por la obsesión hacia los detalles, la sutileza para elegir ingredientes y la creación de sabores únicos; así como por su constante evolución y la profunda exploración del potencial culinario de México.

Javier Camarena TENOR

En 2004, cuando estudiaba en la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato, vivía de las propinas que recibía cantando en un bar. Ahora, la crítica del Teatro de Liceo de Barcelona lo reconoce como Revelación del año. Su historia de éxito comenzó después de ganar el Concurso Nacional de Canto Morelli en Bellas Artes y, desde hace seis años, es solista del Opernhaus de Zurich. "El mercado es tan grande —dice en entrevista—, como nuestra capacidad de atrevernos a cruzar fronteras". En su proceso de internacionalización, pasó por el Metropolitan Opera de Nueva York y el Festival de Salzburgo.

Elena Poniatowska

ESCRITORA

Cronista, novelista, cuentista, biógrafa, periodista... "La Princesa Roja", como la han llamado, es una escritora consumada, ganadora de múltiples premios, entre ellos el Cervantes, que obtuvo hace unas semanas por su "brillante trayectoria literaria en diversos géneros". Además, es una intelectual empeñada en retratar su entorno social desde una mirada crítica y punzante. Ha sido distinguida con el doctorado *honoris causa* en las universidades Nacional Autónoma de México, Columbia (Nueva York), Florida (Miami) y por la National Hispanic University de California.

EL (OTRO FIN) DEL DINERO

El 23 de abril de 2014, el Rey Juan Carlos le entregará el Premio Cervantes de Literatura. Dicho reconocimiento está dotado de 125,000 euros que, según la escritora, serán invertidos para la creación de una fundación.

Dereck Dellekamp

ARQUITECTO

Su concepto es: la arquitectura puede cambiar la cultura y ésta, como una actividad intelectual, responde a la tensión entre cultura cotidiana y el sitio real donde se levanta cada obra. Él se apoya en ingenieros, diseñadores gráficos e industriales, ingenieros ambientales y arquitectos de paisaje con quienes incorpora valor agregado a sus proyectos. De manera paralela, se interesa por la investigación arquitectónica como laboratorios de ideas para nutrir su actividad. Egresó en 1997 de la Ibero, y en 1999 fundó el estudio Dellekamp Arquitectos. En 2004, al lado de Tatiana Bilbao y Michel Rojkind, abrió el Centro de Investigaciones y Estudios Urbanos MUD, cuyo objetivo es influir en el desarrollo urbano a partir del estudio de las condiciones sociales, políticas, ambientales y culturales de la ciudad.

SUS CREACIONES

Entre las obras más destacadas de Dereck está la ampliación de Colegio Suizo de México, la Daegu Gōsan Park Library de Corea del Sur y la Crusoe House Siglo XXI, en la Biosfera Río Lagartos, en Yucatán.

Emmanuel Lubezki

FOTÓGRAFO, PRODUCTOR Y DIRECTOR DE CINE

La cámara cobra vida en manos del famoso "Chivo", cada vez que busca alguna de las tomas que lo han consagrado como uno de los mejores cinefotógrafos contemporáneos. México tiene a un verdadero especialista en esta asignatura y de eso pueden dar cuenta varios directores. Algunos de sus trabajos le han permitido estar en cinco ocasiones en la antesala del Oscar. Maestro de la lente, Lubezki cuida al máximo la narrativa visual de sus propuestas y, tanta es su fama, que cuentan que en la meca del cine mundial gente de la talla de Brad Pitt y Johnny Depp lo han buscado para que les brinde consejos sobre fotografía.

EL VALOR DE "EL CHIVO"

La aportación de Lubezki ha sido reconocida por directores bastante respetados como Alfonso Arau, con quien trabajó en *Como agua para chocolate* (1992) (que le valió el primero de tres premios Ariel que ha obtenido); Tim Burton en *Sleepy Hollow* (1999); los hermanos Cohen en *Quéémes después de leer* (2008); Terrence Malick en *El nuevo mundo* (2005), *El árbol de la vida* (2011) y *Deberás amar* (2012); así como Alfonso Cuarón, con quien colaboró para las películas *Grandes esperanzas* (1998), *Y tu mamá también*, *Hijos del hombre* y *Gravity*.

Marisa Canales

FLAUTISTA

Es la directora artística y fundadora del sello discográfico Urtext Digital Classics, donde ha obtenido dos nominaciones al Grammy Latino. Alterna su actividad empresarial con actuaciones con orquestas. Obtuvo su licenciatura *Magna Cum Laude* en flauta en el Philadelphia College of Performing Arts. Ha actuado como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de México y la Sinfonietta Paris.

LA "RIQUEZA" DE MÉXICO

"Una de las cosas que debe cuidar México para crecer en la formación de cuadros artísticos y culturales, es el combate a la piratería. Si queremos crecer, habrá que dar mayor protección a los derechos de autor", dice.

Julieta Venegas

CANTANTE

La cantautora nacida en Baja California es una de las creadoras musicales más prolíficas de la última década, lo que le ha valido para trabajar, con todo y acordeón, al lado de personalidades como Nelly Furtado, Miguel Bosé, Enrique Bunbury. Ha obtenido cinco premios Grammy Latino y es la segunda máxima ganadora de estas estatuillas sólo debajo de Shakira, que tiene diez. Se estima que ha vendido más de diez millones de discos a nivel mundial.

Alondra de la Parra

DIRECTORA DE ORQUESTA

Considerada por Crain's New York Business entre "Las 40 estrellas ascendentes menores de 40 años", Alondra se ha ganado a pulso su lugar como una de las directoras de orquesta más sobresalientes de su generación, ya que se ha desempeñado como directora huésped en más de 60 orquestas en el mundo. Hay quienes piensan que para ella el arte es una herencia genética. Su abuela fue la reconocida escritora Yolanda Vargas Dulché, su padre el escritor Manelík de la Parra y su hermano el intérprete, compositor y actor Mané de la Parra. Ella, nacida en Nueva York en 1980 pero formada en México, país del que adquirió la nacionalidad al llegar a vivir a los dos años, estudió de niña piano y chelo. A los 23 años fundó en Nueva York la Orquesta Filarmónica de las Américas.

Armando Manzanero

COMPOSITOR Y CANTANTE

Desde que empezó a componer sentado al piano a los 15 años y hasta la fecha ha escrito más de 800 canciones, algunas de las cuales han sido grabadas lo mismo en inglés que en francés, italiano o japonés. En su calidad de intérprete, ha llevado sus temas por el mundo; del Madison Square Garden en Nueva York al teatro Colón de Argentina. Armando Manzanero (Mérida, Yucatán, 7 de diciembre de 1935) es escultor de clásicos de la canción romántica. En cierta forma, cantantes de la talla de Luis Miguel (quien interpretó melodías suyas, como "Por debajo de la mesa"), le deben agradecer parte de su fama y éxito.

