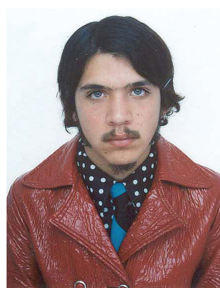
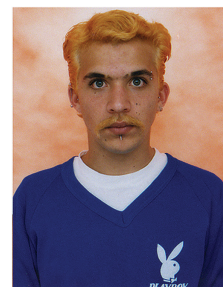
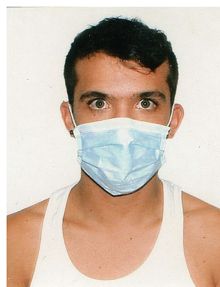
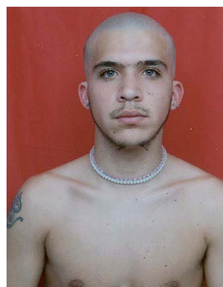
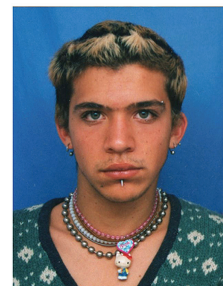
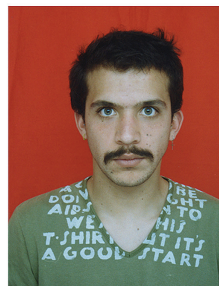

arte

POR EXCELENCIAS

ARTE LATINO EN NY
ENTREVISTA CON DANILO PÉREZ
FRESA Y CHOCOLATE, 20 AÑOS

OPEN FIELD/CAMPO ABIERTO:
PRÁCTICAS Y ESTÉTICAS DE LA PERFORMANCE
TEMÁTICA DE GÉNERO EN EL ARTE LATINOAMERICANO
ELENA PONIATOWSKA: PREMIO CERVANTES 2013

Brascuba dedica su campaña anual al aniversario 90 del natalicio de Servando Cabrera Moreno, considerado el primer creador en asumir la nueva era revolucionaria.

Las series *Habaneras* y *Guajiros*, han sido seleccionadas por ser paradigmas en la obra de este artista; con ellas, se rinde homenaje a la participación femenina en la industria y a los campesinos que trabajan la tierra y cultivan el mejor tabaco del mundo.

Tel.: + 537 696 7510 al 15 / email: export@brascuba.cu

maykel herrera

www.maykelherrera.com
maykelherrera@cubarte.cult.cu
maykelherrera@gmail.com

Estudio: +537 690 2581
Celular: +535 294 3731

No. 3 Marzo 12, 1951. Óleo/lienzo. 130 x 200 cm. 2013

Karlos Pérez

Servando
Galería de Arte

23 esq. a 10, Vedado
La Habana, Cuba
Tel.: (537) 830 6150
servandoartgallery@gmail.com
www.artnet.com

gÉnesis
GALERÍAS DE ARTE

ZONA
MACO.
MÉXICO
ARTE
CONTEMPO
RÁNEO.
FEBRERO
5-9.
2014.

Sección Nuevas Propuestas

Centro Banamex, México DF

AL REENCUENTRO DE ARTE POR EXCELECIAS

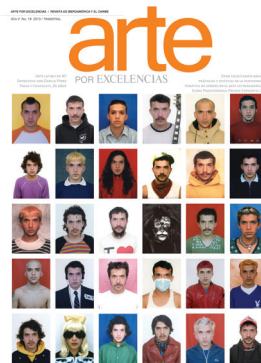
Con la edición del número 19, Arte por Excelencias se abre a una segunda etapa de existencia. El año 2013 ha sido de reconceptualizaciones y nuevos planteamientos. La publicación ve la luz este diciembre abarcando territorios no explorados, con interesantes contenidos más plurales e integradores. En esta etapa la revista abarcará además de Artes Visuales, Música, Artes Escénicas, Arquitectura, Patrimonio, Literatura y Cine de Iberoamérica y el Caribe. De este modo propone una plataforma más flexible y dinámica, que incluye contenidos de vanguardia en los cuales pueden interactuar y complementarse las distintas manifestaciones artísticas, generaciones, tendencias, así como formas alternativas de conceptualizar el arte actual. A la versión impresa se suma el espacio en la web: www.arteporexcelencias.com, para llegar a una mayor cantidad de lectores.

En esta edición estará presente la música con una entrevista al destacado artista panameño Danilo Pérez. El cine ostenta una marcada presencia. Dos autores de la talla de Senel Paz y Miguel Barnet, ambos ganadores del premio Juan Rufo por sus respectivas obras, comentan sobre las películas realizadas a partir de ellas. El séptimo arte aparece además, en una ojeada a la historia y fundación del cine panameño. De literatura, se aborda el Premio Cervantes 2013 concedido a Elena Poniatowska.

De cara al quinto centenario de la otrora Villa de la Santísima Trinidad, en Cuba, se rinde homenaje a una ciudad colonial detenida en el tiempo. Muchos son los contenidos de artes plásticas que encontraremos en estas páginas, desde el performance latinoamericano, la temática de género hasta el arte latino en Nueva York, con La Bienal del Museo del Barrio.

No podemos pasar por alto el regreso de Arte por Excelencias en su versión impresa como resultado de la perseverancia de nuestro grupo en la utilidad del arte y la literatura como señales vivas de la identidad. Especial es la gratitud con nuestros fieles y nuevos lectores que encontrarán en la revista un espacio para el diálogo intercultural y la aguda mirada al panorama creativo de la región.

JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO / EDITOR Y DIRECTOR GENERAL

En portada:
JUAN PABLO ECHEVERRI
Miss Fotorajón
Fotografía

DIC 2013 / ENE 2014

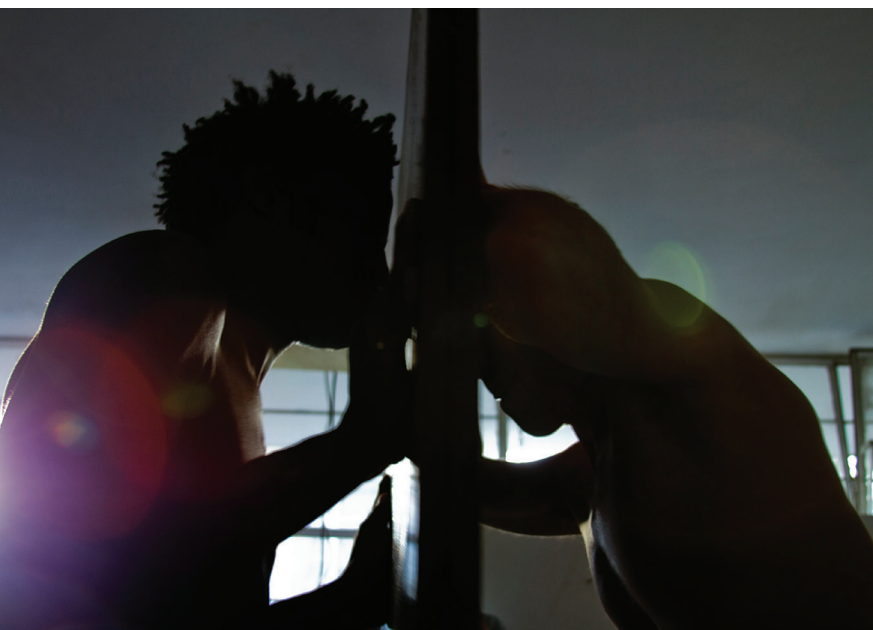
EDITOR Y DIRECTOR GENERAL JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO
EDITOR EJECUTIVO FARAH GÓMEZ FERNÁNDEZ
CORRESPONSAL PERMANENTE MAGDA RESIK
DIRECTOR COMERCIAL INGRIDS RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO R10
COORDINACIÓN JULIET AGUILAR CEBALLOS
CORRECCIÓN MARTHA IVIS SÁNCHEZ
COLABORACIÓN EDITORIAL AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA
 Prensa Latina S.A.
PUBLICIDAD DIANA ROSA RIESCO (LA HABANA)
SUSCRIPCIONES Y ATENCIÓN AL CLIENTE YOLANDA CASCO
 TEL.: + 34 (91) 556 00 90 TEL.: + 53(7) 2048190
ADMINISTRACIÓN ÁNGEL GONZÁLEZ

PUBLICIDAD Y CORRESPONDENCIA ESPAÑA MADRID 28020 MADRID C/ CAPITÁN HAYA, 16 TEL.: + 34 (91) 556 00 40. FAX: + 34 (91) 555 37 64 **CUBA LA HABANA** CALLE 10 NO. 315 APTO. 3 E/ 3RA. Y 5TA. MIRAMAR, PLAYA. TEL.: + 53 (7) 204 8190. FAX: + 53 (7) 204 3481. CARIBE@EXCELECIAS.CO.CU **MÉXICO D.F.** ALEJANDRA MACIEL, DIOS PÁJARO #25, SECC.PARQUES, CUATITLÁN IZCALLI. ESTADO DE MÉXICO. 54720 TEL.: +52 (55) 58714034 MÓVIL: +52 (044) 5523160511 ALEJANDRAEXCELECIAS@YAHOO.ES DFMEXICO@EXCELECIAS.COM **PUERTO VALLARTA JALISCO** CONSUELO ELIPE RAMOS, CALLE FEBRONIO URIBE 100. PLAZA SANTA MARÍA 404 C. ZONA HOTELERA TEL.: +52 (322) 225 0109. CONSUELOELIPE@YAHOO.COM **PANAMÁ** RAISA AURORA ZAYAS PÉREZ, CALLE 45 Y COLOMBIA, EDIFICIO MIRAMAR, LOCAL 27, BELLA VISTA (DIAGONAL AL PARQUE URRACÁ) TELF: +50 (7) 3921579 DIR.PANAMA@EXCELECIAS.COM **ARGENTINA, BUENOS AIRES** JORGE HANTOUCH, PTE. J. D. PERÓN 2535. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – ARGENTINA TELÉFONO + 54 (11) 3220 2500 ARGENTINA@EXCELECIAS.COM **HONDURAS** KARINA LIZETH RODRÍGUEZ TORRES, COL. NUEVO LOARQUE BLOQUE I C.7207. TEGUCIGALPA, HONDURAS CEL.:+ (504) 99287571. TEL.: + (504) 2267354. KARI126@HOTMAIL.COM **BRASIL** EMANUELA FERNANDES FRANCO, FLORIANÓPOLIS SC BRASIL TELF: +55 (11) 66545303 EMANUELA@EXCELECIAS.COM **USA** HAYDHELEN VELASQUEZ RAMIZ, 2601 NW 105 AVE, DORAL, FL 33172 FAX: +1 (305) 5927004 MÓVIL: +1 (786) 4128006 TELF: +1 (305) 5920827 EMAIL: EXCELECIASUSA@EXCELECIAS.COM **ECUADOR/ QUITO** LEDANY CONTRERAS VALLES, CRISTÓBAL DE AYALA N50-350 Y DE LOS ÁLAMOS. SAN ISIDRO DEL INCA. QUITO. PROVINCIA PICHINCHA. TELÉFONOS: + (593) 084708837, 5221712. EMAIL: DIR.ECUADOR@EXCELECIAS.COM **RUSIA** JUAN MARÍA HERRERO GIMÉNEZ, ULITSÁ OSTOZHENKA 6/2, KOMNATA 614 TELÉFONO: +7 963 961 25 76 DIR.RUSIA@EXCELECIAS.COM **REPÚBLICA DOMINICANA** RAFAEL GARCÍA AZNAR, BOULEVARD TURÍSTICO, KM. 2,5 PUNTA CANA. TELÉFONO: 829.755.66.15 DIR.RD@EXCELECIAS.COM **URUGUAY** MARÍA SHAW AROCENA, TACUAREMBO 1361/902 - MONTEVIDEO 11200 TELÉFONO: + 598 (2) 4014181 DIR.URUGUAY@EXCELECIAS.COM **COSTA RICA** SILVIA SIMÓN, TELÉFONO: + 506 25518804 DIR.COSTARICA@EXCELECIAS.COM **PERÚ** MARIELLA STUART PANDO, RESIDENCIAL SAN FELIPE, EDIFICIO CASUARINAS NO. 1102, LIMA TELÉFONO: + 5 1 (1) 2616869 DIR.PERU@EXCELECIAS.COM **PORTUGAL** ISABEL MARÍA GÓMEZ PIGNATELLI VIDEIRA, CALZADA DE SANTA CATALINA, 150 (1), CRUZ – QUEBRADA GORUNDO, LISBOA TELÉFONO: +351 (969) 767678 DIR.PORTUGAL@EXCELECIAS.COM **DEPÓSITO LEGAL** M-44602-2010 **EDITA** ELA. C/ CAPITÁN HAYA, 16, 28020 MADRID (ESPAÑA) **FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN** LA NUEVA. CREACIONES GRÁFICAS. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LOS CONTENIDOS DE ESTA PUBLICACIÓN NO PODRÁN SER REPRODUCIDOS, DISTRIBUIDOS, NI COMUNICADOS PÚBLICAMENTE EN FORMA ALGUNA SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA SOCIEDAD EDITORA ELA. EXCELECIAS TURÍSTICAS DEL CARIBE ES UNA PUBLICACIÓN PLURAL. LA DIRECCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE SUS COLABORADORES EN LOS TRABAJOS PUBLICADOS, NI SE IDENTIFICA CON LA MISMA. TAMPOCO SE RESPONSABILIZA CON LOS CONTENIDOS DE LA PUBLICIDAD. SUPLEMENTO ESPECIALIZADO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE DEL GRUPO EXCELECIAS // **MEDIA SPONSOR DE FUTUR PARA LA REGIÓN DEL CARIBE.**

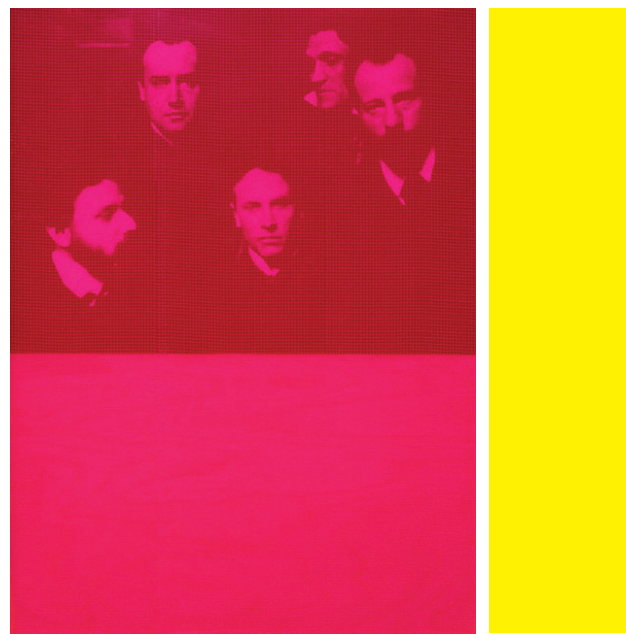
Esta revista ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura para su difusión en bibliotecas, centros culturales y universidades de España, para la totalidad de los números del año.

7.00 \$ / 8 €

- 6** **LATINOS EN NUEVA YORK**
MABEL MACHADO
- 12** **ENTREVISTA CON DANILO PÉREZ:
"UNA FORMA DE VIDA Y UN LENGUAJE DEL ALMA"**
FARAH GÓMEZ
- 16** **FRESA Y CHOCOLATE, 20 AÑOS**
SENEL PAZ
- 18** **FÁTIMA O EL PARQUE DE LA FRATERNIDAD. EL DRAMA HUMANO DETRÁS
DEL ESPECTÁCULO TRAVESTI**
ARLEEN RODRÍGUEZ Y KAREN BRITO
- 20** **PERAS DE OLMO, METÁFORAS DE UN IMPOSIBLE**
ALEJANDRO RUÍZ CHANG
- 24** **TRINIDAD, EN SU ATMÓSFERA INTANGIBLE**
BÁRBARA ONEIDA VENEGAS ARBOLAEZ

- 28** FUNDACIÓN OLGA SINCLAIR: TOCANDO EL CIELO CON LAS MANOS
GABRIELA GARCÍA AZCUY
- 30** MAYKEL HERRERA, EN LA PIEL DE SU OBRA
BÁRBARA S. NOVOA
- 32** COSAS DE MACHOS O ASUNTOS ENTRE VARONES
ANDRÉS D. ABREU
- 40** ELENA PONIATOWSKA, PREMIO CERVANTES 2013
YINETT POLANCO
- 42** PACO DE LUCÍA REENCUENTRA EL AMOR EN LA HABANA
LÍDICE VALENZUELA
- 46** CINE PANAMEÑO
JORGE R. MARTÍNEZ

LA BIENAL DEL MUSEO DEL BARRIO EN LA MECA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Latinos en NY

Kaitlyn Redell y Sara Jiménez

“EL PRINCIPAL RETO QUE ENFRENTAMOS ES MOSTRAR A LOS VISITANTES QUE NO EXISTE REALMENTE UN ‘ARTE LATINO’, SINO ARTE CONTEMPORÁNEO HECHO POR ARTISTAS QUE SON LATINOS...”

ROCÍO ARANDA ALVARADO (CURADORA)

MABEL MACHADO

Aunque Andy Warhol, Jimi Hendrix y Liz Taylor fueron los rostros de la cultura estadounidense en los *big shows* de la década del 60, varios fenómenos de raíz *underground* acontecían en paralelo al escándalo de las *Latas de sopa Campbell*, al contagio masivo por *Hey Joe* y a las pasiones desatadas por los ojos de la diva de Hollywood. Aquella fue también la época en que en los *nightclubs* y los salones de baile comenzaron a mezclarse con asiduidad grupos afroamericanos con inmigrantes latinos, provocando algunas de las convergencias socioartísticas más fructíferas del siglo XX. Una de ellas, el extraño género musical *bugalú*, despertó el furor en varias ciudades luego de que el septeto de Joe Cuba pegara en la lista de éxitos de la revista *Billboard* el tema *Wanted Dead or Alive (Bang! Bang!)*.

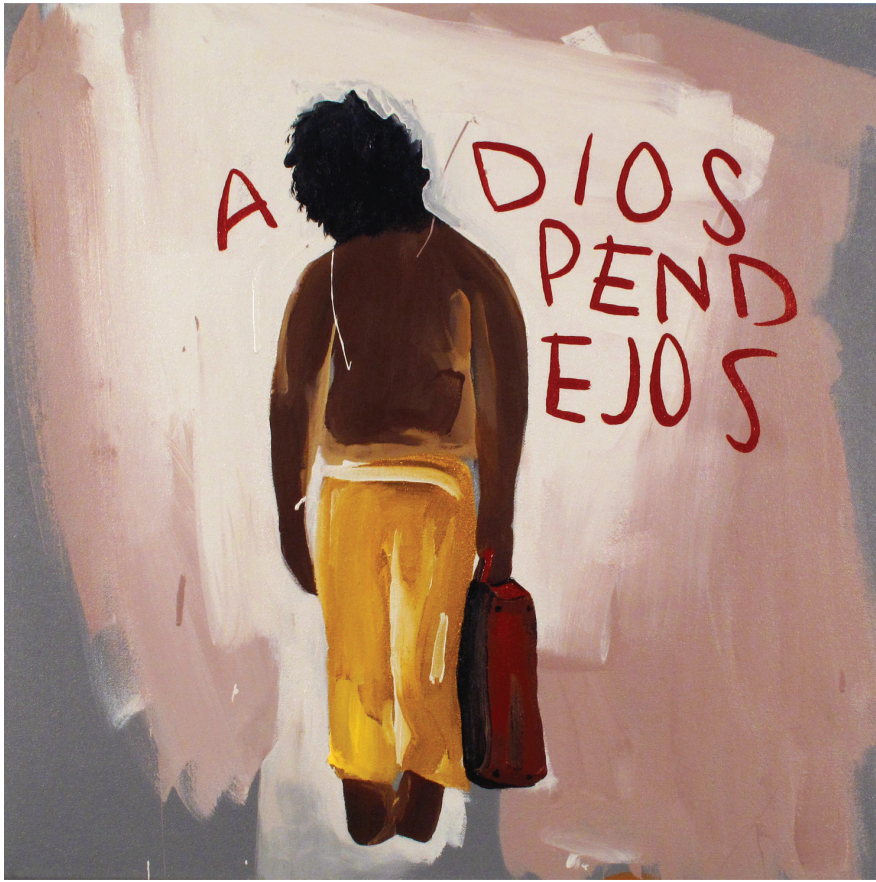
El ensayista y catedrático “neuyorican” Juan Flores, quien ha estudiado en profundidad el desenvolvimiento de las culturas migrantes latinoamericana y caribeña en los Estados Unidos, opina que *Bang Bang*, uno de los temas más representativos

y definitorios de aquel género de corta vida (duró entre 1966 y 1968), da fe del compañerismo intercultural y la solidaridad que se suscitaba entre los inmigrantes asentados en ciudades altamente desarrolladas. “El efecto total de la grabación es el de una celebración colectiva —señala— una fiesta gozosa donde las fronteras no están establecidas por afiliaciones nacionales ni étnicas, o incluso por el lenguaje o los movimientos del baile, sino por la participación en ese momento especial de una ceremonia inclusiva”¹.

Salvando las distancias entre las características formales de la música y los particulares modos de presentarse que tienen las artes plásticas, puede decirse que la séptima edición de La Bienal organizada por El Museo del Barrio (Nueva York), causa una impresión similar a la que el profesor Flores describiera

¹ Juan Flores: “Chachachá con un *backbeat*: Canciones e historias del bugalú”, en *Bugalú y otros guisos*. Fondo editorial Casa de las Américas, 2009, p. 28.

Edgar Serrano

al escuchar el famoso *bugalú*. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 14 de enero en el edificio Heckscher de la 5ta. Avenida, la sede actual del Museo, exhibe trabajos de 37 latinos, caribeños y descendientes, intentando desatar con singular sutileza los apretados corsés que, no pocas veces, se ciñen a los conceptos de identidad y raíces culturales.

“Hay muchos ejemplos de obras en las cuales las raíces de los artistas no son evidentes de modo directo”, apunta Rocío Aranda Alvarado, la curadora del Museo que se encargó este año de La Bienal junto con el creador independiente Raúl Zamudio. La afirmación de las diferencias étnicas al interior de la sociedad norteamericana, fue un tema candente hace 40 años; pero hoy, cuando los latinos se han convertido en la más amplia minoría en los Estados Unidos, este asunto cobra matices distintos. Así lo percibe Aranda Alvarado, aunque no deja de reconocer que desde esta perspectiva pueden interpretarse algunas

obras de la muestra, como las de Christopher Rivera y Ramón Miranda quienes se enfocan en la conflictiva relación entre Estados Unidos y Puerto Rico; como Patricia Domínguez, pues haber crecido en Chile define su mirada al paisaje neoyorkino; y como Kenny Rivero, cuyas

pinturas y dibujos están marcados por su infancia en el barrio de dominicanos ubicado en Washington Heights.

Entre el momento en que se cocinaba el guiso latino al compás *bugalú* y el primer decenio de la presente centuria, las oleadas migratorias hacia los Estados Unidos aumentaron exponencialmente. Si bien los pronósticos auguran un crecimiento demográfico aún mayor y las estadísticas de la política refieren el peso decisivo de estos grupos en contiendas electorales, no puede decirse todavía que “lo latino” sea justamente valorado como parte de la cultura norteamericana. Para El Museo del Barrio, una institución consagrada a los latinos radicados en Nueva York, mantiene total vigencia la misión definida desde hace ya varias décadas, de proveer a estos grupos de un espacio para la difusión y el desarrollo de sus expresiones artísticas.

No faltan voces que festejan la entrada definitiva del arte latino al canon norteamericano, alentadas por el éxito de algunos festivales, por los Pulitzer del dominicano Junot Díaz (2008) y de la puertorriqueña Quiara Alegría (2012), o incluso por la aparición del poeta cubano americano Richard Blanco en la segunda toma de posesión del presidente Barack Obama. Sin embargo —y pese al reconocimiento que va ganando la literatura en el país receptor— la gran industria del cine utiliza aún “lo latino”

Elan Jurado

Gabriela Scopazzi

Kathleen Granados

con fines meramente comerciales, el español permanece vetado a los escolares de varias ciudades y el mercado del arte no se interesa con fuerza por el trabajo de creadores pertenecientes a estas comunidades en Estados Unidos.

El Museo, que atesora más de ocho mil piezas a través de las cuales puede recorrerse la historia cultural de Latinoamérica y el Caribe desde la etapa precolombina, marca la pauta definitoria de La Biental en torno al valor de estas identidades en el contexto actual, aunque explícitamente artistas y curadores se empeñan en demostrar que para ellos resulta más relevante enfocarse en las dinámicas de creación y en las condiciones de producción y recepción de las obras. Desde que se lanzó en 1999 con el nombre de The (S) Files, el encuentro, por el que han pasado figuras como Pablo Helguera y Carlos Motta, se ha propuesto estrechar los vínculos y fomentar el diálogo entre los

distintos grupos de latinos en la Unión. Estar en El Museo como latinos —un ejercicio que no indica otra cosa sino la afirmación de una identidad— representa para los creadores un momento significativo.

“Una de las contribuciones de este tipo de encuentro —enfatisa la curadora— es que demuestra el desarrollo continuo del arte americano contemporáneo. Responden a un ambiente político y social del mismo modo en que lo hacen con respecto a su *background* racial y étnico. El principal reto que enfrentamos es mostrar a los visitantes que no existe realmente un ‘arte latino’, sino arte contemporáneo hecho por artistas que son latinos —a pesar de que algunos de ellos prefieran ser considerados como parte de sus grupos nacionales de procedencia que dentro de esta denominación—. Desearíamos que este trabajo fuera interpretado y comprendido desde una

variedad de lentes o filtros, o narrativas, no únicamente desde la estrechez de la etnicidad”.

Superando con creces la reapropiación de lo folclórico como fórmula afirmativa, las obras de La Biental manejan lo identitario desde la hibridación, la nación desde la translocalidad, y el viaje en doble sentido de la ida y del regreso. No existe en estos artistas, en su mayoría muy jóvenes y de carreras en pleno desarrollo, la preocupación esclerótica porque los recuerdos de Quito, La Habana o La Paz se hayan mezclado un poco con el vidrioso espectáculo de las calles floridianas o neoyorquinas. Esto no quiere decir que no puedan notarse diferencias entre el modo en que unos y otros manejan el asunto de la etnicidad: la manera en que este elemento permea la instalación *The Jaguar’s Path* del colombiano Miguel Cárdenas, donde se hace alusión a la religiosidad de los

Pavel Acosta

**LAS OBRAS DE LA BIENAL
MANEJAN LO IDENTITARIO DESDE
LA HIBRIDACIÓN, LA NACIÓN
DESDE LA TRANSLOCALIDAD,
Y EL VIAJE EN DOBLE SENTIDO
DE LA IDA Y DEL REGRESO**

Mel Xiloj

pueblos indígenas latinoamericanos, dista considerablemente de la óptica que defiende la cubana Becky Franco, cuya experiencia de reinserción en una nueva cultura, ha definido su interés por el espacio de la cotidianidad.

Es precisamente desde la zona de lo privado, y casi con la dramaturgia del monólogo introspectivo —si cabe la comparación en términos performáticos—, que se proyecta un grupo importante de los artistas reunidos en La Bienal. Katleen Granados busca la conexión con la conciencia colectiva y la trascendencia espiritual en el territorio del cuerpo, valiéndose de materiales y de técnicas que guardan relación con el hogar como el hilo de lana y el tejido a *crochet*.

Por su parte, Paula García, una de los cuatro artistas de Brasil, el país invitado a la Bienal, se vale también de su propio

cuerpo para articular un discurso que se opone a la violencia y a la discriminación hacia la mujer. Su trabajo puede apreciarse a través de un video que registra un *performance* en la cual armas de distintos tipos se adhieren a un vestido de imanes que porta la artista.

El puertorriqueño Ignacio González Lang utiliza ambos, el elemento textil y el simbolismo del traje, para llamar la atención sobre el racismo, recordando, entre otros eventos, el peso que han tenido en la historia de los Estados Unidos, acciones como las de la secta Ku Klux Klan.

Las obras de estos tres creadores, en cuya construcción tuvo un peso fundamental el proceso de investigación, ilustran otros rasgos distintivos de La Bienal: la vocación por contar historias (personales o colectivas) y la experimentación con los materiales. De esta manera, la muestra se aproxima al espíritu

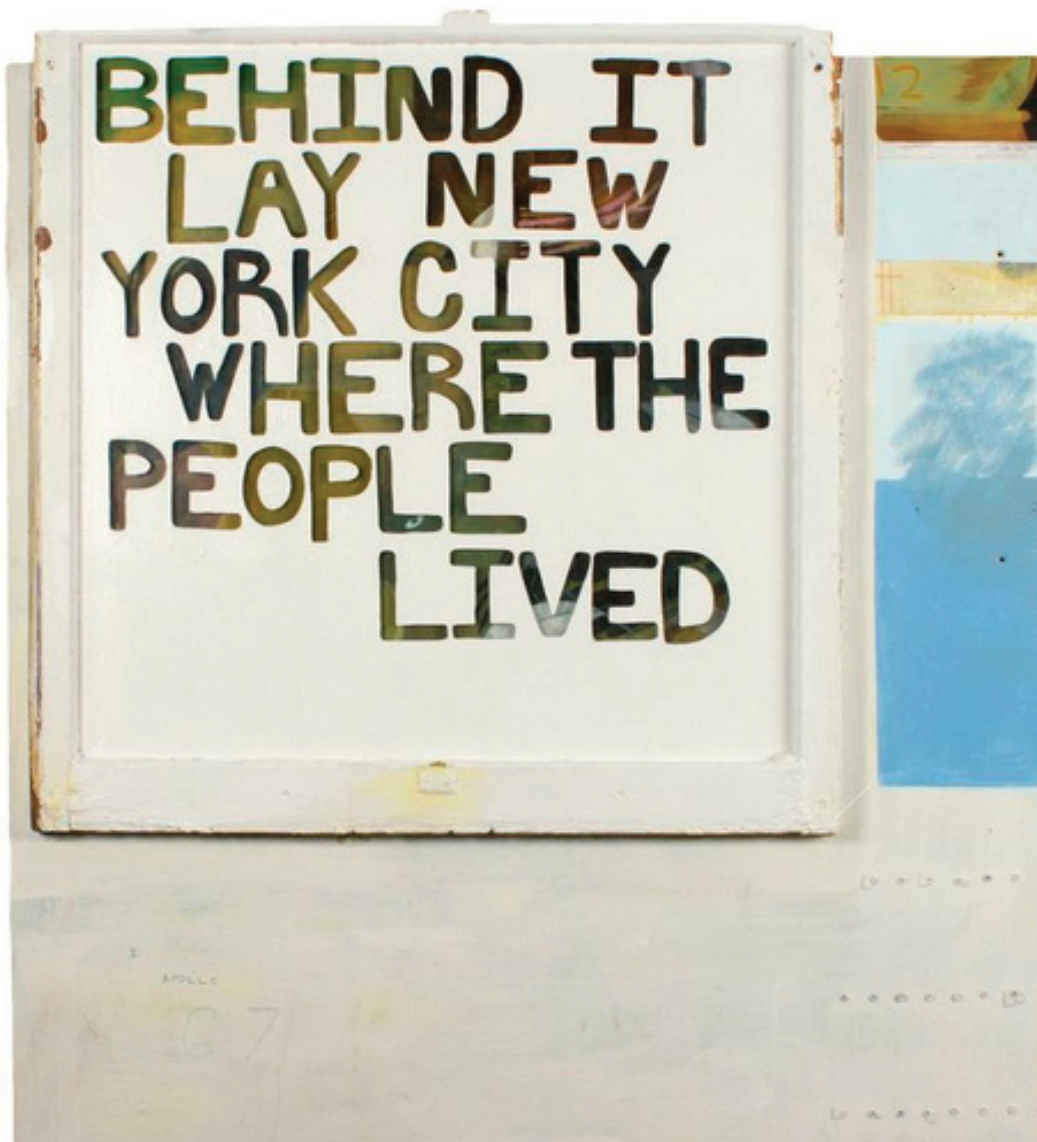
del arte conceptual, pues no pocos artistas buscan que la materia misma se convierta en vehículo para expresar ideas, sentimientos y vivencias. En *Wallscape* (un *remake* de una de las pinturas de Manuel Macarulla pertenecientes a la colección permanente del Museo) el cubano Pavel Acosta opera levantando distintas capas de pintura de una de las paredes de la institución; mientras que un fragmento del estudio de Gabriela Salazar se muestra en el interior del edificio para que el público pueda apreciar su trabajo con materiales como espuma y alfombras. Estas piezas, que dialogan inevitablemente con la historia del Museo, se cuentan entre las obras más sobresalientes en aquel sentido.

Para Aranda Alvarado, esta inclinación es una consecuencia de la educación de los artistas en distintos centros del mundo que estimulan el arte conceptual. “El Museo —subraya la curadora— considera importante destacarlo porque evidencia que los artistas contemporáneos de ascendencia latinoamericana tienen los mismos intereses de artistas de otras partes del mundo. El arte contemporáneo hecho por artistas latinos participa en las conversaciones que se aprecian en el arte contemporáneo a nivel global”.

A través de las ciudades caóticas del filipino Ernest Concepción, puede respirarse el cosmopolitismo y la necesidad de evolución que caracteriza a la mayoría de los latinos convocados por La Bial. El título de la muestra *Here is where we jump* hace que el espectador se ubique en un momento de cambio con sus consecuentes derivaciones y riesgos. Junto a ello, el *collage*, otro de los recursos explotados en La Bial, recuerda una idea que el intelectual barbadense George Lamming apuntaba a propósito de la realidad caribeña, pero que bien puede ajustarse igualmente a los latinoamericanos migrantes: “esta gente isleña, y aquellos isleñizados en territorio continental, emigran sin pérdida alguna de la inocencia para forjar enclaves exóticos y subversivos en ciudades cuyo prestigio en alguna ocasión las hizo estar seguras de sus nombres”².

² George Lamming: *Enterprise of the Indies*, TTIWI, Puerto España, 1999. Citado por Juan Flores: *Ibidem*: p. 99.

N.E. Todas las imágenes son cortesía del Museo del Barrio de Nueva York

Kenny Rivera

Galería Amalia

LA AUTENTICIDAD ES NUESTRA DIFERENCIA

La Galería Amalia del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Camagüey, con diez años de fundada, comercializa y promociona obras de más de cincuenta artistas plásticos de Camagüey, donde existe una sólida y valiosa representación de varias generaciones. La Ciudad cuenta con una Academia de Arte fundada hace seis lustros, en la que importantes artistas plásticos cubanos dejaron su impronta magisterial, y de la cual han egresado significativos nombres del arte contemporáneo del país.

Camagüey arriba hoy a sus 500 años de fundación, y es motivo para el convite de los artistas, instituciones y lugareños. Por ello la Galería Amalia y el Centro Nacional de Artes Plásticas del Fondo Cubano de Bienes Culturales convocaron al Salón de Artes Plásticas "Camagüey: Arte en las crujías del tiempo", que alude a la sedimentación del arte en Camagüey y sus actuales formas de expresión. La exposición tiene el propósito de evocar la Ciudad en su medio milenio de fundada a través de un prisma atemporal y su entramado en el siglo XXI.

SERVICIOS QUE OFRECE LA GALERÍA AMALIA

- Promoción y comercialización de obras de las artes visuales
- Embalaje y factura de exportación de las obras
- Sellaje oficial de autenticidad de las obras
- Relaciones contractuales desde galerías - taller de artistas plásticos
- Comercialización de antigüedades con entidades estatales y no gubernamentales
- Actividades culturales para promocionar y comercializar obras de artistas plásticos inscriptos en el Registro Nacional del Creador
- Ventas mayoristas de obras originales y reproducciones a entidades estatales y no gubernamentales
- Emisión de impresos promocionales de obras, artistas y servicios que ofrece la Galería
- Comercialización de obras de las artes plásticas a extensiones de venta en Camagüey en el Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte, Hoteles en la Playa Santa Lucía, Centro Comercial La Caridad, Casa Natal de El Mayor

La muestra, que se exhibirá en la Galería Amalia, será inaugurada el 7 de febrero de 2014 en la sede de la Filial Camagüey del Fondo Cubano de Bienes Culturales, ocasión en la que se efectuará la premiación.

Avenida de la Libertad No. 112 e/ Sifontes y Arrieta.
Reparto La Caridad, Camagüey, Cuba
+53 32 292877, +53 32 85382
isabel@fcbccmg.co.cu

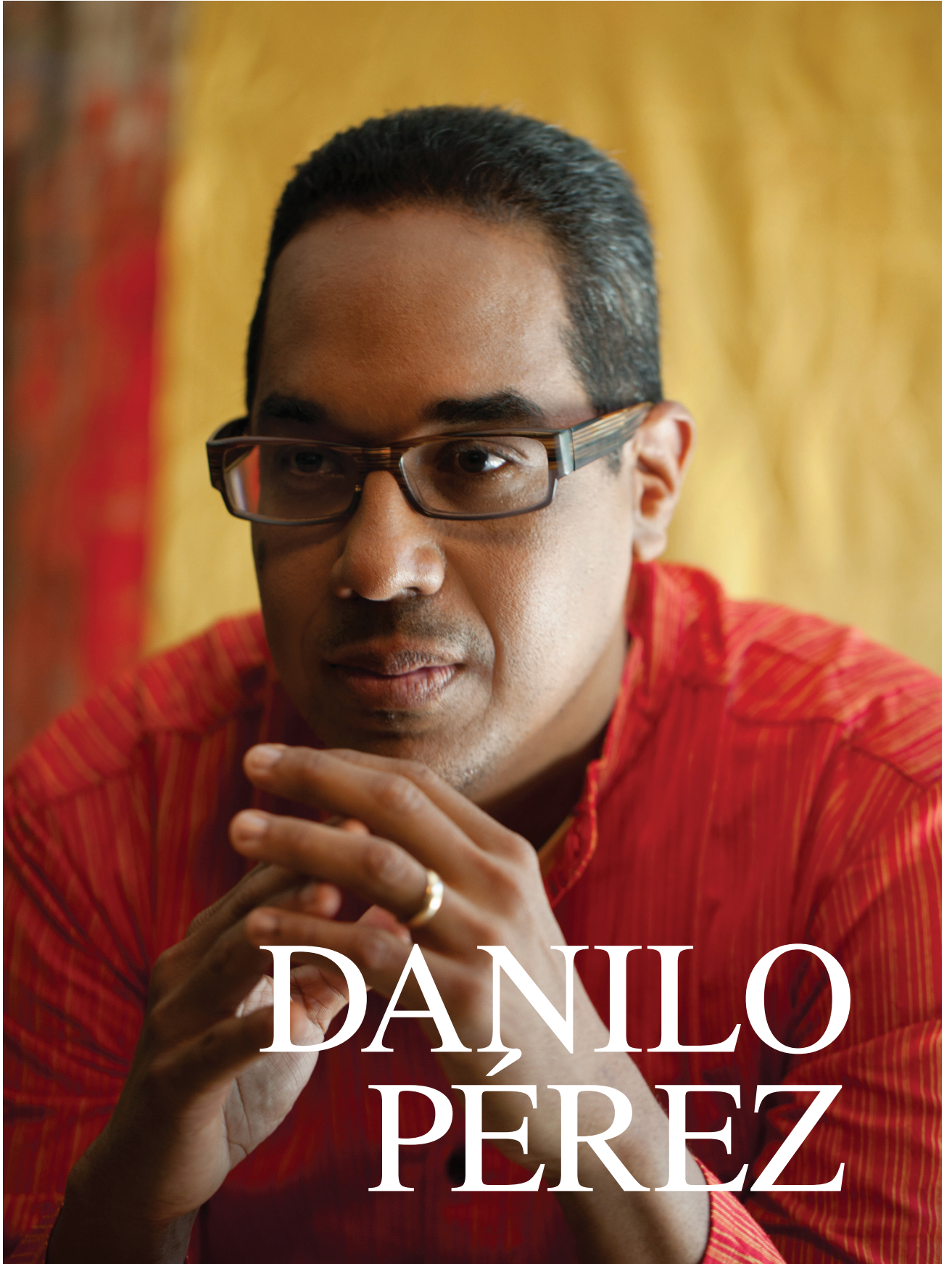
Camagüey

**fondo
cubano
de bienes
culturales**

Obra: Martha Jimenez

DANILO PÉREZ

Músico, filántropo y profesor, Danilo Pérez es uno de los artistas más reconocidos y dinámicos de la actual escena del *jazz*. Líder de una nueva generación de jazzistas, es también director y fundador del Panama Jazz Festival, evento que se celebra cada año en la capital panameña, y que se realizará entre el 13 y 18 de enero de 2014.

Se inició en la música a muy temprana edad, cuando su padre —cantante y líder de orquesta—, comenzó a enseñarle. Luego, estudiaría en el Conservatorio Nacional de Panamá y, en 1985, inició estudios de *jazz* en el Berklee College of Music. Durante los años 80 tocó y grabó con varios músicos de *jazz* (Dizzy Gillespie, Jack DeJohnette, Charlie Haden, Michael Brecker, Tito Puente, Wynton Marsalis, Wayne Shorter, entre otros). Formó parte de la Orquesta de las Naciones Unidas dirigida por Dizzy Gillespie y fue miembro del disco premiado con un Grammy, *Live at the Royal Festival*.

Hacia 1993, se concentró en trabajar con sus propios grupos y realizó los discos *Danilo Pérez* (1993) y *The Journey* (1994). Este último estuvo en las listas de los mejores álbumes del año; además, fue nombrado por la revista de *jazz* *DownBeat* como uno de los mejores CD de la década de 1990 y recibió el premio *Jazziz-Critic's Choice*. En 1995, pasa a formar parte del grupo de Wynton Marsalis, y en 1996 graba el disco *PanaMonk*, que fue categorizado como una “obra maestra del *jazz*” por *The New York Times*. Dos años después, en 1998, gana su primera nominación al Grammy con *Central Avenue* como Mejor Álbum de *Jazz*. *Motherland*, el quinto disco compacto de Pérez, fue nominado para dos premios Grammy en el año 2001, en las categorías Mejor Álbum de *Jazz* Latino y el Mejor Álbum de *Jazz*.

Danilo forma parte del cuarteto del maestro del saxofón Wayne Shorter, que fue elegido Mejor Grupo del Año por la Asociación de Periodistas de *Jazz* en el 2002 y el 2004.

Combinando los ritmos distintivos latinos —la música de las Américas y el folklore panameño— con el *jazz*, Danilo Pérez se ha ido ganando un público como un artista que ha trascendido las definiciones convencionales del género.

Sobre su vida, su trabajo, su obra y sus próximos proyectos conversamos con este excepcional músico.

FARAH GÓMEZ

Su padre era un cantante y líder de banda, y le transmitió sus primeros conocimientos musicales, ¿qué tipo de música tocaba?, ¿cómo fueron esos inicios?

Mi padre ha sido un gran músico de salsa que me expuso, desde muy pequeño, a diferentes estilos musicales (la música cubana, africana, española y otras). Hemos tenido una relación maravillosa de mucho amor y amistad.

Usted tiene una Fundación que ayuda a niños que viven en la pobreza. ¿Cómo surge esta motivación, este interés por la comunidad? ¿Este tipo de contacto enriquece, de alguna manera, su música?

Esta motivación surge desde muy temprana edad. Mis padres siempre trabajaron con jóvenes y niños como educadores; pero no es hasta el año 2005 que se materializan todos los proyectos sociales que yo venía realizando, desde hacía más de 20 años, en una institución: hoy en día es la Fundación Danilo Pérez. Este trabajo enriquece no solo mi vida musical, sino mi existencia diaria. Me da una constante inspiración como intérprete y compositor.

¿Considera que están surgiendo nuevos talentos en Panamá? ¿Qué opina acerca del desarrollo de la música y los músicos jóvenes?

Hay una nueva generación que está surgiendo gracias al Panama Jazz Festival y a la Fundación Danilo Pérez, que ha brindado la posibilidad a algunos jóvenes de cumplir sus sueños de estudiar en las mejores escuelas de música del mundo. Esa experiencia los pone en un nivel alto de competitividad, que es lo que Panamá necesita para poder sostener los retos de la globalización.

Mural, Fundación Danilo Pérez. Foto: Cortesía Fundación Danilo Pérez

El año pasado, recibió el premio de la UNESCO, “Artista por la Paz”, en reconocimiento a su esfuerzo por brindar programas de música a niños y jóvenes pobres de Panamá. ¿Qué significó —y significa— este nombramiento, para usted?

La designación como “Artista por la Paz”, de la UNESCO, no es un premio; es una responsabilidad muy grande que se le da a un artista relevante para ayudar a promover los programas de esta organización, dentro de los que se incluyen la promoción de la paz y el diálogo intercultural, y la erradicación de la pobreza en el mundo.

¿Cómo logra combinar su carrera como músico con la pedagogía, su trabajo en la Fundación, y la dirección del Festival?

Para tener todos estos proyectos funcionando trabajo mucho y duermo poco. Tengo un equipo muy bueno que me ayuda a administrar todos mis proyectos, y una esposa que me apoya incondicionalmente.

Panamonk es un disco suyo de 1996; en el título parece que juega con nombres que quizás tienen una particular importancia para usted. Comente al respecto.

Panamonk es un título que me puso el productor y pianista de la famosa banda de rock Steely Dan, Donald J. Fagen. Cuando me escuchó en un club de jazz de Nueva York, dijo que yo sonaba como un “Pana-Monk”, una combinación de Thelonious Monk con música panameña.

Portada del disco *Panama 500*

En 1994, grabó el disco *Danzón* y en 2003, *...Till Then* que incluye composiciones de cantautores de Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos y Panamá. ¿Cuál es la música latinoamericana que más ha influido en usted?

Al principio de mi carrera profesional influyeron en mí la música cubana y la brasileña; aunque la música sudamericana en su totalidad ha tenido un espacio muy importante en mi crecimiento actual.

Próximamente, se celebrará una nueva edición del *Panama Jazz Festival*. ¿Qué programa tienen pensado, a quiénes pretenden invitar?

Durante este próximo festival presentaré mi nuevo disco *Panama 500* donde celebremos el re-descubrimiento del Océano Pacífico. También participarán algunos de los artistas de jazz más destacados de la actualidad, incluyendo a Kenny Garrett y Lizz Wright. Durante una semana tendremos conciertos todas las tardes y noches (de 4:00 p.m. a 2:00 a.m.) en la Ciudad del Saber y en el Casco Antiguo, además de contar con los eventos educativos de lunes a viernes, en las mañanas y las tardes, (de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.) en la Ciudad del Saber.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

¿Tiene algún disco pensado?

En la actualidad, acabo de terminar la música de la galería Human Path del Museo de la Biodiversidad. Mis próximos proyectos incluyen varias giras por el mundo con mi nuevo disco *Panama 500* y seguiré tocando en el Cuarteto de Wayne Shorter.

¿Qué es el jazz para usted?

Una forma de vida y un lenguaje del alma.

Fernanda Cirici

diálogos en color que son fuente de dicha y alegría

estilos diversas tendencias, múltiples géneros desde el realismo hasta los abstractos.

La galería cuenta con un adecuado espacio donde se imparten cursos y talleres de pintura y escultura –regulares y de verano–, para niños y jóvenes con capacidades diferentes así como para adultos, impartidos por docentes calificados en artes plásticas.

Para este verano los niños de 4 a 13 años tendrán una experiencia original, artística y divertida, viajando cada semana por España, Francia, Italia, Alemania, México y Panamá. Donde vivirán las costumbres, cultura, arte y artistas más representativos de cada uno de estos países.

FERNANDA CIRICI sorprende al mundo cada mañana, dándonos a todos los que contemplamos su obra la esperanza de QUE SI SE PUEDE. Ella, conocedora de sus sueños es hacedora de los mismos y los plasma dialogando con el color, texturas, líneas y espacios dejando que estas fluyan y se transformen en su expresión abstracto.

Para que el talento la sensibilidad y tenacidad de Fernanda sean un claro ejemplo, DE QUE SI SE PUEDE se ha creado la galería de arte que lleva su nombre, donde todos puedan admirar su obra. En esta galería contamos también con las creaciones de reconocidos artistas nacionales e internacionales tanto pintura como escultura de diferentes

Fernanda está llena de fuerza y sutileza, y es capaz de vencer cualquier obstáculo, su trabajo es un claro testimonio de ello. En cada una de sus piezas existe un fragmento de su realidad que se ha salvado. Ya sea que plasme un estado de ánimo, un momento de la vida o la vida misma, estos han dejado de ser perecederos y se han trasladado al plano de lo intemporal. El arte de Fernanda es fuente de dicha y alegría, cada obra salida de sus manos proclama su existencia y empieza a vivir su propia vida.

www.galeriadeartefernandaciri.com
infofer@galeriadeartefernandaciri.com
831-7032 / 831-7033 / 6248-4673 / 6267-5172
Costa del Este, Edif. Plaza Real,
Local 109, Piso 1

Visite la Galería de Arte 'Fer' en Costa del Este y participa en los cursos que ofrece

fresa y chocolate

SENEL PAZ

Aquella noche inolvidable de diciembre, en la que más de cinco mil espectadores asistían casi atónitos, en la inauguración del XV Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, al estreno absoluto de *Fresa y chocolate* en la sala del teatro Karl Marx, cumple 20 años. Son muchos años para una película si al cabo de ellos perdura en la memoria de la gente. Un aplauso alegre y nervioso, de aprobación y gratitud, cerró aquella proyección; y los directores, Tomás Gutiérrez Alea (*Titón*) y Juan Carlos Tabío; y los actores principales, Vladimir Cruz, Jorge Perugorría y Mirtha Ibarra, subieron al escenario a compartir con todos la felicidad, y con ello la película inició su recorrido por las salas cubanas y las de numerosos países y prestigiosos festivales.

El filme tenía para el público un significado que superaba lo artístico. Ayudaba a cerrar una herida, y reafirmaba el valor y la necesidad de la crítica al interior de la sociedad cubana. En su nacimiento, *Fresa y chocolate* conquistó el premio del jurado del Festival de La Habana, el de la crítica, el del público y el de la Iglesia Católica, y con ese bautizo salía al mundo, donde muchos premios y afecto la esperaban. Ni siquiera a aquellos a quienes no les gustó —no como cine como concepto de arte— se atrevieron a manifestar su desacuerdo.

Una obra que trata sobre la amistad, la diversidad del ser humano, la relatividad de cualquier punto de vista y el derecho de las personas a expresarse libremente en una sociedad revolucionaria —justamente por serlo—, no solo se correspondía

con el sentimiento mayoritario de los cubanos sino también con la necesidad de reafirmar ese principio en las circunstancias que vivíamos en aquel difícil 1993.

La propia película es una historia de amistad, aquella que logró Tomás Gutiérrez Alea (*Titón*), paradigma de intelectual y artista cubano de la segunda mitad del siglo XX, al reunir en torno suyo a un equipo dispuesto a seguirlo en la aventura.

El primer acto de esa amistad lo protagoniza Juan Carlos Tabío que al pedido de *Titón*, debido a la enfermedad que lo sorprendía, abandonó su propio trabajo y asumió el del compañero y

maestro. La discreción de Tabío ha hecho que su participación se haya subrayado más como camaradería o colaboración cuando se trata de una co-dirección total, definitiva para el carácter del filme y el éxito que logró frente a públicos muy diversos. Juan Carlos no solo prestó un apoyo práctico, indispensable para la realización del filme, sino que, entreverando su estilo con el de *Titón*, marcó la película con la calidez y empatía propia de toda su obra, en la que las ideas tienen tanta importancia como la comunicación. En Tabío, *Titón* no solo buscó al amigo dispuesto a echarle una mano, sino al creador preciso para compartir el alma del proyecto.

Fresa y chocolate es también una película de actores, porque historia y personajes

Fotograma de la película *Fresa y Chocolate*

De izquierda a derecha: Juan Carlos Tabío, Tomás Gutiérrez Alea, Senel Paz, Rebeca Chávez, Jorge Perugorría y Vladimir Cruz. Foto: Cortesía Senel Paz

Joel Angelino— en sus apariciones breves pero intensas, apoyaron la película con frescura y profesionalidad y encontraron en ella un punto de inflexión positivo para sus carreras.

Siempre se dice que el cine es obra colectiva, pero en este caso lo fue de modo especial y perdura en la memoria de todo el equipo como una experiencia de vida entrañable en torno a la figura de *Titón*. Camilo Vives y Alfredo Guevara no quedan al margen. El primero, tras declarar jocosamente que lo que gustaba del guion era que no llevaba combustible ni madera, hizo maravillas con los tres centavos de que disponía. A Alfredo le tocaron las espinas y bordó la colocación del filme y supo protegerlo y abrirle camino en el complejo entramado de la sociedad cubana en aquella época.

A continuación vinieron los festivales, los premios, el recorrido mundial, pero nada que supere el apoyo del público cubano desde el primer instante. Con su aprobación y aplauso, hizo intocable y perdurable la película. Y sin dudas eso ha sido lo mejor de todo.

Tomás Gutiérrez Alea (*Titón*) y Juan Carlos Tabío alzando el Premio Coral a la mejor película del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano del año 1993. Foto: Cortesía Senel Paz

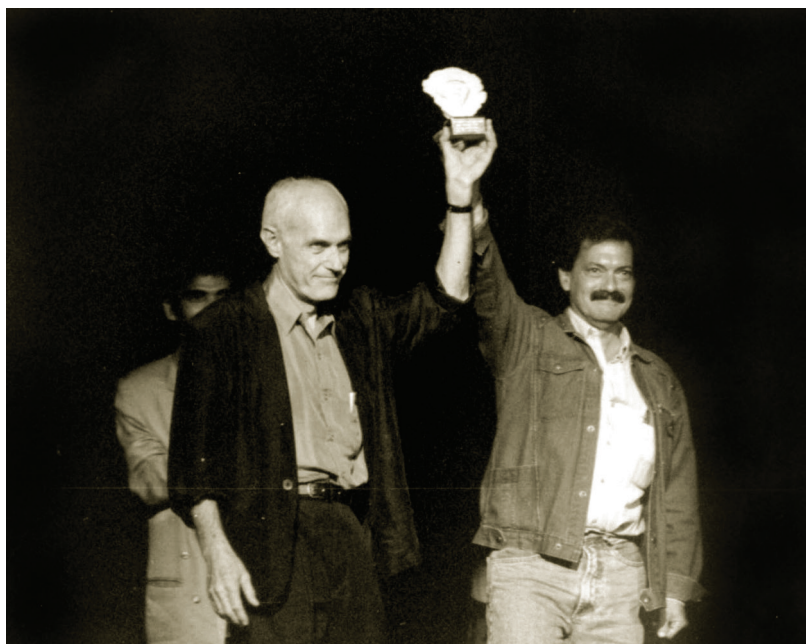
destacan en ella. Jorge Perugorría y Vladimir Cruz, entonces muy jóvenes, rindieron una labor memorable, aportaron además de su talento, simpatía y calidad humana y devinieron en algo así como embajadores de nuestra cultura. Mirtha Ibarra fue una estupenda intérprete de

Nancy, como lo había sido antes en *Adorables mentiras* (Gerardo Chijona, 1992) y tuvo la oportunidad natural de trabajar más cercana que nunca con *Titón* durante toda la experiencia del filme. Los demás actores principales —Francisco Gattorno, Marilyn Solaya,

Fresa y chocolate es un largometraje cubano, producto de una coproducción cubano/española/mexicana. Fue dirigido por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, basado en el cuento de Senel Paz *El lobo, el bosque y el hombre nuevo*. La película se centra en la historia de Diego, un joven culto, homosexual y escéptico, que se enamora de David, un joven comunista heterosexual y lleno de prejuicios e ideas doctrinarias. Primero, vienen el rechazo y recelo; pero también la fascinación. *Fresa y Chocolate* es la historia de una gran amistad entre dos hombres, que supera la incomprensión y la intolerancia.

PREMIOS

- 1993 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano: Premio Coral Mejor película
- 1994 Premios Oscar: Nominada como Mejor película de habla no inglesa
- 1994 Premio Goya: Mejor película extranjera de habla hispana
- 1994 Festival de Berlín: Oso de Plata - Premio Especial del Jurado
- 1995 Festival Sundance: Premio especial del Jurado (Mención especial: Tomás Gutiérrez Alea (*Titón*))

“El primer espectador de la película soy yo, uno tiene que sentirla, tiene que vivirla, y estoy muy contento con cada paso que hemos ido dando”

Jorge Perugorría (Director)

De izquierda a derecha: Fidel Antonio Orta, Miguel Barnet y Jorge Perugorría.
Foto: Cortesía de las autoras

Miguel Barnet

Fátima o el Parque de la Fraternidad es una película bendecida por la amistad, el talento y el arte. Fue en una reunión de amigos (intelectuales y artistas) donde el escritor Miguel Barnet leyó, en voz alta, su cuento del mismo nombre, ganador del Premio Juan Rulfo.

El monólogo, con los auspicios de Eusebio Leal, se convertiría primero en un bello audio libro, producido por la Oficina del Historiador y, más tarde, en el proyecto de varios amigos —el cineasta Jorge Perugorría (*Pichi*), el escritor Fidel Orta y un mecenas, Jay Rodríguez— quienes lo oyeron fascinados, al calor de otra tertulia, de la que se despidieron ya comprometidos en hacer la película.

Aunque, al mismo tiempo, se filmaban otros temas similares en el país, los nombres asociados a *Fátima*... generaron más expectativas. Se le asociaba, a priori, con la emblemática *Fresa y Chocolate*, que fuera magistralmente

interpretada dos décadas atrás por *Pichi*, y con el actual apogeo del tema gay en el cine cubano. Pero, Miguel Barnet lo vio siempre desde otra perspectiva más universal:

“Escogí el tema porque me parece que es uno de los grandes dramas de la contemporaneidad.

“Quise entrar en un drama humano y social con rasgos psicológicos muy fuertes, y me pareció que lo más representativo era el tema del travestismo. En definitiva, un escritor es un travestido, como lo es cualquier artista.

“Y yo me identifiqué también con esos personajes porque los he visto aquí en

Cuba, en Europa, en todas partes, y he sentido un gran respeto y una gran compasión, porque sufren uno de los dilemas más terribles: no querer ser como son.

“Querer ser de otra manera y no poder nunca alcanzar esa meta, porque nunca pueden alcanzar la meta de ser lo que no son. Son personas inacabadas, imperfectas, que sufren mucho porque tienen una vida amputada, manca.

“Vemos, a veces, a estas personas en las tablas; a veces, en espectáculos de segunda o cuarta categoría, y no entramos en el dolor que hay en estas almas. Y eso fue lo que quise expresar.

fátima

EL DRAMA HUMANO
DETRÁS DEL ESPECTÁCULO
TRAVESTI

O EL PARQUE
DE LA FRATERNIDAD
ARLEEN RODRÍGUEZ Y KAREN BRITO

Carlos Enrique Almirante en el papel de *Fátima* Rodaje de *Fátima o el Parque de la Fraternidad*. Foto: Yander Zamora

“Entonces, me auxilié de un guionista ya con experiencia, Fidel Antonio Orta, que ha hecho un guion realmente extraordinario, con una dramaturgia, no lineal ni cronológica, sino circular. Hay cronología, pero hay psicología.

“El tiempo cronológico abarca cinco horas en la vida de este personaje; pero el tiempo psicológico incluye muchos años, 40 y pico, los años en que esa persona estuvo fraguando, estuvo acunando esa otra personalidad que floreció cuando se encontró, por primera vez, en un espectáculo de travestis y dijo: ‘Esto es lo que yo quiero ser’. Es un acto, no solamente de desafío ni de valentía —había que tener coraje para asumir eso—; es un acto, yo diría, de salvación espiritual.

“Es un personaje que admiro, ¿sabes? Porque tiene tres conflictos fundamentales en su vida: el primero, querer ser mujer cuando no es mujer biológicamente; el segundo, enamorarse de lo imposible, a sabiendas de que es lo imposible

—no creo que este personaje haya sido ingenuo; tenía amores con este hombre, pero sabía que no iba a poder reproducir el esquema heterosexual que la sociedad le exigía, sin embargo lo asumí así—. Y el tercer conflicto, es el de querer ser una gran artista. Ninguno de estos personajes logra ser ni Édith Piaf, ni Beyonce, ni *Rosita* Fornés en el caso de Cuba. No lo logran porque no tienen la voz, no tienen las facultades. Son una especie de ventrílocuos, copias, calcomanías. Siento una gran compasión por ellos y, a la vez, una gran admiración; porque yo admiro a todas las personas que desafían el prejuicio y las convenciones”.

En cuanto al parentesco posible con *Fresa y Chocolate*, el Premio Nacional de Literatura y Presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, no ve similitud ni paralelo entre ambos filmes.

“Sí; son los dos cuentos cubanos que han ganado el Juan Rulfo, hay temas

parecidos, pero no es la misma tragedia. En ningún momento el personaje de *Fresa y Chocolate* quiso ser una mujer. Y eso me parece que conduce a *Fátima*... a otra dimensión de lo que los clásicos griegos llamarían ‘lo trágico’.

“De todas maneras, me complace mucho que Jorge Perugorría se haya entusiasmado y que sea el director, porque se ha identificado con el tema de la diversidad; pero la verdad es que nunca pensé en *Fresa y Chocolate* cuando estaba escribiendo este cuento. Pensé en el Parque de la Fraternidad, en *Fátima* y en estos personajes de la noche”.

PERAS

metáforas de un imposible **DE** OLMO

Trance, Gustavo Solar y Carlos Martiel

ALEJANDRO RUIZ CHANG

Regresaba Graciela Ovejero Postigo a la Argentina, su tierra, luego de cinco años de estancia en California. Corría el primer año de la década del 90 y la artista llegaba colmada de proyectos, explosiones conceptuales y experiencias artísticas que hacían su retorno óptimo para la creación. Ese año, fue cuna conceptual de Peras de Olmo, un proyecto nomádico para ese entonces, razón que validaba un impulso, una idea capaz de reformular, reordenar y alterar prácticas artísticas desde un des-andar por varios sitios, una voluntad que afirmara lo utópico desde la realidad. Ya para 1993, y luego que un año antes

nombrara una muestra individual de la propia Graciela, este sello metafórico comenzó a signar sus creaciones audiovisuales y en 1997 pasó a ser la productora y editorial de la muestra y libro-catálogo del primer proyecto artístico-curatorial itinerante de Ovejero Postigo: *Recuerdo de Tucumán – Antología Nómada de Objetos*.

A seguir con su trayectoria, para 2011, Peras de Olmo fija un espacio físico en la capital argentina que para nada dista ni contradice sus pautas de gestación. Emerge así esta galería como

Épicas efímeras, Andrea Cárdenas

EL NÚCLEO SOBRE EL CUAL SE ORDENA *OPEN FIELD/CAMPO ABIERTO* ES EL FUNDAMENTO ÉTICO DEL ARTE, EN ESPECÍFICO DE LA PERFORMANCE COMO “ÚLTIMO PLIEGUE DE HUMANISMO EN LA CULTURA Y EL ARTE CONTEMPORÁNEO”

de culturas, paradigmas, estéticas y poéticas. El conocimiento encerrado, individualizado, frustra e inhibe la potencia del arte. Peras de Olmo, con aspiración de quebrar imposibilidades, es un espacio poético-geográfico que se empeña en facilitar el flujo de información desde el intercambio personal. Procura subvertir la conflictiva dualidad arte-mercado, romper los esquemas antiguos y contemporáneos que hacen del mercado dorada camisa de fuerza para los artistas. No pretende vivir ajeno a la realidad, menos un ensueño romántico, sino hacer una apropiación activa sin descartar esencias.

Pedir estas “peras” pareciera una utopía al ser la *performance* una de las manifestaciones artísticas menos privilegiadas por las instituciones tradicionales. De este vacío nace una suerte de gravitación hacia la autogestión y la auto-institucionalización, un nuevo espacio contra la orfandad. Ovejero Postigo propone “una suerte de isla flotante con la capacidad de desarrollar múltiples puentes conectores”. Una idea que tiene muchísimo de pasión personal, sin perder la centralidad en postulados conceptuales y políticos como notas identitarias.

Al ejercerse una relación dialógica resultante del contraste, el arte y sus artistas se benefician de una visión más universalista de sus propuestas, cuando sus obras, hechas con un fin concreto y un contexto específico, con unos canales de formación y una semiótica determinada por su tradición cultural individual, se ven puestas en crisis por la variabilidad de la concreción y el sustrato cultural plural de sus receptores. Este “ejercicio” vital desemboca en inevitable reformulación, torrente de nuevas búsquedas donde desde lo local se llega a las esencias de lo humano.

una zona experimental, discordante con el sistema tradicional y que apuesta no solo por la promoción, reconocimiento y validación del arte acción, sino por el fomento de procesos investigativos que enriquezcan este tipo de práctica y contribuyan, ya desde el propio ejercicio de las mismas, lo teórico o lo curatorial, a un provechoso revuelo crítico, pedagógico, social. Peras de Olmo —*Ars Continua*, acompañado desde su génesis por Graciela Ovejero Postigo, propone hace un año ya la Serie Curatorial, continua y rotativa: *Open field /campo abierto*. Laboratorio de acciones

100 x Siento, un escenario de inclusión, expansión y utopías.

Buenos Aires continúa atrayendo a numerosos artistas jóvenes de diversas latitudes de nuestro continente, ansiosos del rico intercambio cultural que el contraste crea. La experiencia artística de los mismos hace de esta colisión un exquisito fenómeno donde convergen los disímiles saberes académicos-vivenciales construyendo así, desde el intercambio colectivo un espacio, físico y espiritual, de re-creación y re-construcción

Amor Fraternal, Gabriela Muollo.
Foto: N.R.

La Serie *Open field/campo abiertO* aspira a establecer equilibrio en el flujo de proyectos curatoriales que se regodeen en las muy variadas prácticas y estéticas de la *performance* o el arte acción. El proyecto se autodefine como un *work-in-progress*. Privilegia desde las bases las dinámicas de experimentación, crea una suerte de laboratorio, de plataforma natural que funciona como catalizador de explosiones artísticas sin fines de lucro. El intento de crear una institución de la *performance* se cimienta en la necesidad de validar un fenómeno relacionado con lo efímero y el cuerpo itinerante de los artistas. Con estas directrices, la Serie presenta tres instancias: muestras de arte acción *in situ*, conversatorios y archivos audiovisuales.

Las muestras de arte *in situ* asumen la unión de disímiles artistas, hasta el momento por invitación de la casa, en consecuencia con trabajos investigativos que mantienen linealidad en tanto propuestas conceptuales o sus miradas particulares resultan de especial interés. Durante el 2012, la propia Graciela asumió la curaduría de *Épicas efímeras*, exhibida ese año junto a *Borradores*, curada por Aidana Rico Chávez y *Amor fraternal*, a cargo de Nelda Ramos. El común

denominador de estas tres muestras radica en la manera experimental de sus curadurías, así como la validación de procesos en construcción, bocetos, trabajos anclados a una dinámica moldeable y cambiante, investigaciones que fundan preceptos históricos “alterados” y “alter-nados”.¹

Justo cuando este 2013 abría sus puertas, dos artistas de diferentes latitudes se fundían en un proyecto para iniciar otro año de creación en *Open field/campo abiertO*. Carlos Martiel y Gustavo Solar contrastaron isla y continente, etnias, culturas y realidades; *Mares/De la Bilis al fuego* denotó la experiencia, la gravedad poética-conceptual no solo de sus artistas sino de la órbita toda de Peras de Olmo. Martiel y Solar persiguen con este proyecto que integra *Trance*, *Horizonte* y *Congo Conguito*, la gestación de “un tercer cuerpo dialogante”; violentan su materialidad que se impone límite, hacen de sus cuerpos materia-espacio sígnico de volcánica actividad constante. Para ambos “las acciones de este proceso han sido tomadas como vórtices de un relato en diálogo consciente y problematizado, de incidencia en un territorio abstracto y un espacio físico-material. Que nos desafiaba a visualizar las (re)significaciones de ese espacio liminal de complicidad mutua (...) La relación de pareja y sus fronteras políticas, conforman categorías que se exhiben decodificándose rápidamente”.²

¹ Conceptos acuñados por Graciela Ovejero Postigo

² Carlos Martiel y Gustavo Solar, texto del proyecto *Mares/De la bilis al fuego*. Tomado del *Statement* de la serie *Open field/campo abiertO*

Épicas efímeras, Javier Sobrino

LA SERIE *OPEN FIELD/CAMPO ABIERTO* ASPIRA A ESTABLECER EQUILIBRIO EN EL FLUJO DE PROYECTOS CURATORIALES QUE SE REGODEEN EN LAS MUY VARIADAS PRÁCTICAS Y ESTÉTICAS DE LA *PERFORMANCE* O EL ARTE ACCIÓN

La segunda instancia, la dedicada a la oralidad, viene a ser una especie de acción reflexiva como consecuencia de las muestras que acoge la Serie. Este ejercicio colectivo denominado Café Mandrágora es la instancia de la palabra, el intercambio testimonial y la reflexión cultural, poética e histórico-teórica de las obras presentadas o el material documental de interés. Estos conversatorios no se conciben como la tradicional y unidireccional conferencia entre dos partes, sino como una especie de *convivio* provocadora de múltiples lenguajes y razonamientos creativos, pero focalizada siempre en la palabra.

No solo resulta necesario movilizar los canales de producción del arte o el arte mismo; si no se subvierte la recepción y se cambian los paradigmas tradicionales de emisor y espectador pasivo no se logra, tras el esfuerzo realizado, un hecho artístico completo, vivo, auténticamente contemporáneo. Ya desde la práctica artística en sí, ya desde la antropomorfa mandrágora que se hace verbo y como todo verbo es siempre acción, *Open field/campo abierto* radicaliza en el afán de crear un espacio total, pleno.

Con el súper-objetivo de preservar una memoria colectiva, vital, que valide y construya a través del devenir histórico del proyecto una identidad desde la pluralidad se concibe el archivo documental. Libro audiovisual en diferentes volúmenes que contribuye a la construcción de una huella, donde cada fracción de la

Borradores (video still), I. Pujol y J. de Diego

comunidad deja su marca y de manera reflexiva, simbiótica, va encontrándose, reconociéndose a sí misma.

El núcleo sobre el cual se ordena *Open field/campo abierto* es el fundamento ético del arte, en específico de la *performance* como “último pliegue de humanismo en la cultura y el arte contemporáneo”. Toda la riqueza transdisciplinar del arte acción no se concibe sin sus búsquedas de la verdad como único fin de la liberación y el conocimiento del hombre. Para la creadora de este espacio, “el arte acción es la frontera más política y conceptualmente compleja del arte contemporáneo, cuyo interés está en crecimiento pero es aún anecdótico o apéndice en el panorama de las exhibiciones, al menos en Argentina, asociado al ‘atractivo extra’ y expectativas de entretenimiento”.³

El arte acción, tradicionalmente relacionado con la acción protesta y consecuentemente con la toma por asalto de lugares públicos, donde se valida su función de denuncia social no está fuera de la

mira de *Open field/campo abierto*. Como planes futuros tienen la realización de volúmenes que integren el quehacer de sus artistas más allá del mundo de la galería y de la elite cultural. Por otro lado, ya resulta una ganancia irrefutable de este proyecto la existencia real, material, palpable de un espacio exclusivo, académicamente ligado y especializado en el quehacer de los artistas *performers* con independencia de sus nacionalidades.

Hoy, tenemos peras devueltas de un olmo, no como metáfora irrealizable sino como hecho concreto. El espacio físico transmuta con cada serie, resemantiza culturas e ideologías desde un arte energético y cambiante por “efímero”, pero que deja huellas. Da sitio a nacionalidades plurales, como plurales son las propuestas que acoge en un impulso de espiritualidad, oportunidad y legitimación. Peras de Olmo no cierra puertas; el ir y venir de artistas es el asidero de su ser; convida a la experimentación, la mezcla, la química, la explosión...al Laboratorio 100 x Siempre. ■■■■■

³ Tomado del *Statement* de la serie *Open field/campo abierto*

N.E. Imágenes cortesía Peras de Olmo y artistas.

TRINIDAD

Asomarse a Trinidad es asomarse a medio
milenio de realizaciones humanas

Foto: Pilar Rubí

en su atmósfera intangible

BÁRBARA ONEIDA VENEGAS ARBOLAEZ

Hace unos días deambulaba por la ciudad. Buscaba, tal vez, un nuevo punto de vista para algo ya contemplado muchas veces. La curiosidad me hizo atisbar por la reja de un garaje el patio de una vieja casa. Lo circundaba un muro muy alto, de minucioso engarce de piedrecitas, pedazos de teja y ladrillos, como de vivienda inacabada, de mesa puesta a la que solo falta la comida, y cuyos comensales se han marchado de pronto sin saber nosotros por qué.

Me estremeció el extraño vértigo de la fascinación. Parecía que me había asomado a otra época. Allí, había matas de mango, aguacate y limón, patos y gallinas, y una edificación antigua en ruinas. Era un espacio incontaminado: sin ruido de automóviles ni de música a todo volumen, sin afeites decorativos para atraer turistas y sin productos de dudosa autenticidad. Sencillamente sorprendente, en una ciudad que desde hace veinte años se ha sumergido en la vorágine que significa ser polo turístico, con un riesgo siempre latente de pérdida de la identidad.

Comprendí, de súbito, qué es lo intangible en una localidad patrimonial. No es, como mucha gente cree, la simple proyección —y captación— de lo espiritual que subyace en las manifestaciones de la oralidad. Es mucho más, es la aprehensión por nuestra mente de las sugerencias que brinda el mundo a nuestro alrededor, pero sobre todo el ser humano, como dijera un filósofo en cierta ocasión: por todas partes vi ruinas y en todas estaba siempre el hombre.

Asomarse a Trinidad es asomarse a medio milenio de realizaciones humanas, de una comunidad que fue integrando pasado y presente, voluntad de sobrevivir y conservar lo que había logrado. Atesora la memoria de generaciones sucesivas, ir y venir de gente de diversos lugares del mundo, costumbres, modos de vida, proyecciones culturales, que van más allá del espacio edificado, pero que están presentes en la vivienda, en el patio, en la calle y en la plaza pública.

Precisamente esa interacción de vida y espacio edificado, de espíritu y materialidad, tan orgánica en este lugar, le otorga una personalidad ciudadana excepcional en Cuba y el resto del mundo, que permite compartir la apreciación carpenteriana acerca de lo real maravilloso, como lo extraordinario dentro de la realidad.

Lo más preciado de Trinidad es su preservación e integración de la diversidad sociocultural, que ha acumulado como ciudad histórica que transita la historia y la cultura de Cuba al ser parte de las primeras villas fundadas en el proceso de colonización temprana en el siglo XVI. El conquistador trajo la fuerza del idioma y de su imaginario, los incorporó al sustrato aborigen y africano, que añadió creencias, mitos, modos de pensar, hábitos y costumbres en nuestro extraordinario proceso de transculturación, y surgió una nueva dimensión cultural en un largo transcurso colonial, lo cual, indudablemente, tiene gran peso en la cualidad de lo intangible en esta localidad.

Foto: Pilar Rubí

Foto: Pilar Rubí

Por su parte, poco más de un siglo de vida republicana ha mantenido ese legado e incorporado el propio —de una nueva época— en la vida cotidiana, las ideas y aspiraciones de las personas comunes y corrientes que se integran en la dinámica urbana. Su testimonio aparece en la oralidad, en textos y objetos aparentemente insignificantes, que, sin embargo, constituyen la memoria cultural de todo tiempo.

“Trinidad se mantuvo siempre como una vieja elegante”, me dijo un día un amigo. Tal vez no haya otra definición de la ciudad más popular que esta, una urbe antigua cuya belleza radica en el misterio que dan los siglos, en la sencillez de sus costumbres o en la simple alegría de vivir de sus habitantes.

Foto: Pedro Enrique Nieves

Compañía Danzaria Havana Queens Derroche de belleza, talento y sensualidad femenina

UN ABANICO DE OPCIONES EN EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

Teatro
Danza
Ballet
Arte Lírico
Circo
Humor
Variedades

en diferentes formatos para diversos públicos

 EscenArte

COMERCIALIZADORA DE ARTES ESCÉNICAS

Calle 6, n° 111, e/ 1ra y 3ra, Miramar, La Habana, Cuba.
+537 206 3149 / 209 3351
comerciales@cubarte.cult.cu

fundación olga sinclair

tocando el cielo con las manos

GABRIELA GARCÍA AZCUY

CREADA EN EL AÑO 2010, LA FUNDACIÓN OLGA SINCLAIR (FOS), es una organización sin fines de lucro para incentivar, a través de la expresión artística, el talento y el nivel cultural de los niños de Panamá. De este modo, el centro ha devenido espacio de respeto y armonía, pues promueve desde el amor por el arte, la unión racial y sociocultural, además de un desarrollo humanista integral en todos sus asociados.

Como parte de su programa, la Fundación realiza cada año un Taller donde se acreditan miles de participantes de todo el país. El objetivo es que tanto niños como jóvenes encuentren un espacio de expresión plena donde puedan llegar a “tocar el cielo con las manos”. Para ello, les enseñan a disfrutar el arte en toda su magnitud: apreciar la música clásica, experimentar el proceso de meditación y cultivar la vida espiritual.

En todas las provincias del país se escogen lugares de vastas dimensiones para poder recibir a todos los niños que asistan. Allí son atendidos por un equipo de voluntarios que obsequian a cada participante un suéter y los materiales necesarios para crear; así, en total contacto con la naturaleza, y motivados por la armonía de la música, se sientan en el suelo y empiezan a dibujar toda su imaginación.

En este 2013, el tema seleccionado fue: “Pintando el Panamá de mis sueños al estilo Vincent Van Gogh”; pudieron participar todos los niños y jóvenes entre 1 y 18 años y aplicar al concurso aquellos con una edad entre los 14 y 18 años. La suma de los convocados ascendió a un aproximado de 4000, una cantidad en extremo significativa, pues a las clases de la Fundación asisten regularmente un total de 40 alumnos. Cada sede donde sesionó el Taller, fue ambientada acorde con el tema, grandes lonas impresas con los extraordinarios cuadros del pintor holandés Vincent Van Gogh.

La actividad final de este evento ocurrió en la ciudad capital, justo frente a las escalinatas del Edificio de la Administración

del Canal de Panamá. A los más pequeños los padres los fueron guiando, y algunos tímidos se colocaron sobre sus trabajos para que nadie viera lo que hacían; mientras Olga Sinclair, cual mariposa, anduvo de un niño a otro e interactuó con sus padres, en esa vocación social que siempre ha alentado a su obra.

Los diez jóvenes premiados fueron: Linda Saccomen, Jair Rodríguez, Jenifer Morales, Miguel González, Laura Versari, Ana Sofía Camargo, Daniela Gómez, Kerly Pita, Kathryn Youg y Lorraine Otero. Esta última, estudiante de arquitectura estructural con 17 años de edad, fue la ganadora del Gran Premio, por lo que su obra quedó seleccionada para portada del Directorio Telefónico Empresarial, Corporativo y Residencial Panamá-Colón; y, en general, los diez ganadores recibieron un viaje cultural por varias ciudades de Europa como París, Amsterdam, y Ginebra junto con la artista Olga Sinclair y otros miembros de FOS. Antes de esta aventura, los chicos tomaron en la Fundación diversas clases de fotografía, filmación, francés, historia del arte y etiqueta.

El viaje permitió que muchos de los jóvenes seleccionados salieran del país por primera vez y vivieran nuevas experiencias al visitar importantes museos y sitios emblemáticos como el Vincent Van Gogh, el Rijksmuseum, la Casa Ana Frank, el Hermitage y el Louvre. Además, interactuaron con diferentes culturas, probaron sus comidas típicas, escucharon sus ritmos tradicionales, participaron de invitaciones especiales de embajadores y ministerios; y, a la vez, aprendieron a compartir, a ayudarse mutuamente y a crear amistades entrañables.

Esta actividad, organizada por Olga Sinclair, artista de trayectoria internacional bien reconocida, a través de su Fundación y la cooperación de empresas como Publicar, Cable & Wireless Panamá, entre otras entidades, genera en la juventud panameña una educación y sensibilidad artística esencial para el desarrollo de hombres y mujeres de bien, comprometidos con el desarrollo y mejoramiento de su nación.

Insularidad, 2012

Las heridas de la tierra, 2012

Poesía dorsal, 2012

¿Cómo valora los nuevos caminos de su generación?

Mi generación continúa aferrada a estudiar el fenómeno social y a trabajarlo de disímiles maneras; pero se añaden aspectos nuevos, lógicamente, como parte de un proceso en desarrollo a nivel internacional. Por ejemplo, la globalización de la información; la utilización de los *mass media* como soportes artísticos; el uso y abuso de la tecnología; el tema de la guerra, entre otros elementos que nos han servido como fuente de inspiración, ahora se investigan con más fuerza. Continuamos pensando en Cuba y escudriñándola. Eso hace que también nos demos cuenta de lo que acontece en otras regiones y que nos preocupemos por la humanidad en sentido general. Esta generación se sustenta en el drama sociocultural y se oxigena con aires de todas las latitudes.

¿Le domina alguna influencia estética?

Sí tengo influencias; pero quisiera tener aún más. Para mí son paradigmas las obras de Leopoldo Romañach, las de Joaquín Sorolla, las de Jackson Pollock, entre otros. Con los parámetros, sobre todo formales, de estos maestros trato de hacer mi poción mágica, de alguna forma la ternura o el dramatismo de uno se mezcla con la agresividad o gestualidad del otro. Para mí, es la dualidad lo que más sentido tiene en este caso, es poder jugar con el equilibrio y tener en cuenta la lucha de los contrarios, que al final es lo que conduce nuestro comportamiento. En mis piezas se ve ese rigor académico; pero no se puede subestimar la fuerza que pretendo introducir con todas esas soluciones experimentales, incluso con visos de una pintura abstracta. Relacionar exitosamente esas dos tendencias es un reto para

cualquiera, como lo es tomarse un vaso de leche con una cucharada de sal y otra de azúcar. Es verdaderamente riesgoso; pero ese peligro es parte de mi oficio y de mi pretensión como artista.

¿Qué significa para el artista enfrentarse al profundo blanco que le espera en el caballete?

Sé que debe ser algo muy serio la inseguridad que trasmite un lienzo en blanco para un pintor, para quien aplica este método de trabajo. En mi caso, nunca me he dado el lujo de abandonar una tela porque me halla sentido vencido por ella; eso sería una gran tristeza, y hasta una deshonra interna. La responsabilidad de mi creación está dividida en varias etapas. Cuando voy a la tela es porque veo y conozco bien la imagen que quedará plasmada. En el camino se experimenta una creación formal; pero trato de evitar todas las sorpresas, es como si lograra controlarlo todo desde antes, para no verme inmerso en situaciones encima del soporte. Aun así, experimento mucho cuando ya estoy pintando, pero con toda la premeditación posible. Los borrones se quedan en el trabajo de mesa. Nunca he dejado atrás una obra porque no me guste; primero la veo, la disfruto, y luego la pinto.

¿Cómo conecta la sinceridad de Sus reflexiones visuales con la realidad del mercado y del 'espectáculo' que nos aqueja?

El mercado internacional en sí mismo encierra prototipos o paradigmas que, aunque permanezcan invisibles, están. Obviamente, hay ciertas inclinaciones estéticas relacionadas, en ocasiones, con las modas u otros factores, que van dictando el

Un pinguinito indiferente, 2012

Un sueño en amarillo pollito, 2012

rumbo de la creación artística. Esto no es intuición y mucho menos ilusión, es la verdad de muchísimos circuitos de galerías e, incluso, de patrones comerciales que marcan algunas regiones o países en particular. Después de comprender todo esto y aprender de algunas amargas experiencias, siento que el verdadero artista es quien deja su piel en la obra, es quien conversa consigo mismo y llega a encontrar caminos sinceros con aroma de libertad. ██████████

LA CULTURA VISUAL DEL ARTISTA CUBANO CONTEMPORÁNEO MAYKEL HERRERA ESTÁ PLAGADA DE UNA SÍNTESIS METAFÓRICA QUE EVOCA, ACTUALMENTE, A LOS INFANTES Y QUE SE INSINÚA EN LO VERNÁCULO Y HASTA ETNOTÓPICO, POR ESA EXPLORACIÓN DE ELEMENTOS ALUSIVOS AL MODO DE VIDA Y HÁBITAT DE UN GRUPO HUMANO ESPECÍFICO. EL SER, CONECTADO A SU SITUACIÓN Y EN EL ESPACIO. DESDE EL MOMENTO EN EL QUE REFERENCIAMOS EN SUS INICIALES *PERFORMANCES*, INSTALACIONES Y LIENZOS, LA CONTINENTALIDAD DE OTROS Y LA INSULARIDAD NUESTRA, PENETRAMOS EN UNA SUERTE DE CARTOGRAFÍA SIMBÓLICA QUE, MÁS ALLÁ DE CUALQUIER JUICIO, SE SABE INACABADA Y PLURAL

maykel herrera

EN LA PIEL DE SU OBRA

BÁRBARA S. NOVOA

COSAS DE MACHOS

O ASUNTOS ENTRE VARONES

ANDRÉS D. ABREU

Poco más de medio siglo ha transcurrido desde que el pensamiento sociológico humanista comenzó a mirar la masculinidad desde ineludibles perspectivas contrahegemónicas a los históricos estereotipos derivados de varios milenios de existencia bajo una dominación patriarcal y un poder heteronormativo. Tras el feminismo de los años 60 del siglo pasado propulsando fuerzas pro renovación de las ideas establecidas alrededor de la identidad del ser, su sexualidad y su relación con las construcciones

culturales establecidas como géneros, las estructuradas bases de lo masculino comenzaron a sentir un serio y sostenido embate antidiscriminatorio y reformista que impulsó concienzudamente este movimiento, y en esa invasión deliberada de los campos se fueron ampliando los espacios de tolerancia, indefinición y redefinición de lo masculino y lo femenino propiciando la inclusión de otras posibles identidades y sexualidades como son los denominados individuos gay, lesbianas y bisexuales,

llegando incluso al justo raciocinio sobre el humano transexual.

El desarrollo de un nuevo sistema de pensamiento sociológico y antropológico alrededor de la categoría "género" ha propiciado una mayor liberación intelectual y científica de los conceptos sobre lo que puede ser y hacer sexualmente y socialmente un humano que nace varón, y ha ahondado la crisis de la imagen del supermacho como *non plus ultra* del hombre deviniendo en evidente caricatura de la solidez filosófica del poder masculino, lo cual ha permitido avances a niveles político-sociales en la emancipación de las diversas identidades y sexualidades más allá de los decadentes patrones normativos.

El arte vanguardista y sus representantes en la contemporaneidad no han dejado de acompañar la evolución de estas ideas e, incluso, pienso que con total congruencia se han posicionado en mayoría hacia las más contrahegemónicas perspectivas desde donde hoy se miran y construyen artísticamente las expresiones sobre el cuerpo y la mente del varón, desplazando los límites de su representación histórico-protagónica.

Un cierto recorrido dentro del contexto latinoamericano en busca de artistas que, hoy mismo, enfocan la visualización de las complejidades, los conflictos y las interioridades de estos comportamientos contrahegemónicos masculinos, nos puede llevar a la obra de la venezolana Argelia Bravo como un buen

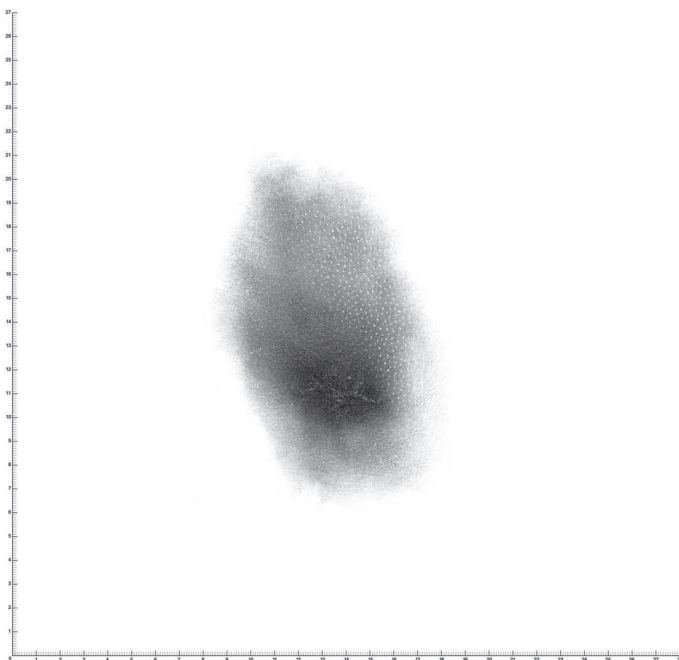
ARGELIA CONSIDERA LAS DISTINCIONES DE GÉNERO COMO ARBITRARIAS, Y EN SU LABOR DE INVESTIGACIÓN EN LA COMUNIDAD TRANSGÉNERO DE CARACAS DESCUBRE CÓMO SOBRE ESTAS DEMARCACIONES DE FEMINIDAD Y MASCULINIDAD SE ERIGE UN MUNDO DE ALTA DISCRIMINACIÓN Y CRUDA VIOLENCIA

My Identitycard o Toronto con chispitas de maní, Argelia Bravo

**ARTE EVIDENCIA
DERMOCOPIA**

D-026

Caso: ASPT	Código de origen: A2
Recolectada por: Argelia Bravo	Lugar y fecha: Caracas 2004
Sospechoso: Cuerpo Social	Delito: Muerte Civil
Víctima: Yhajaira Marcano Bravo	Sexo: Mujer trans
Ubicación de la Huella: Región intercostal izquierda, a nivel de pulmón	
Lugar y fecha del incidente: Colonias Móviles de El Dorado, Edo. Bolívar. Años 80	
Arma: Chuzo (arma artesanal fabricada por presos)	Móvil/ autor/ descripción: (Herida de amor) Puñalada recibida con consentimiento, causada por Giovanni, su compañero sentimental con quien compartía prisión en El Dorado. Al obtener libertad condicional, Giovanni planea -en complicidad con Yhajaira- herirla para que fuese trasladada al hospital de Tumeremo. De esta forma, Giovanni podría visitarla. El plan funciona a la perfección y ambos se "apoderan" del hospital durante tres meses.

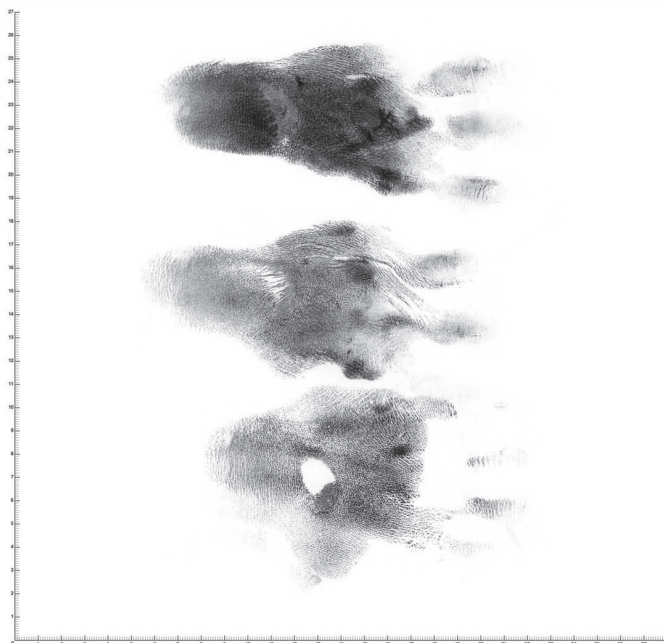

DATOS ARTÍSTICOS	Título de la obra: Yhajaira Marcano Bravo
	Técnica de reproducción: Tinta dactiloscópica sobre papel, digitalizada e impresa en papel fotográfico
	Año: 2004-2009
	Dimensiones: 30x46 cm
	Artista perito: Argelia Bravo
	Firma:

**ARTE EVIDENCIA
DERMOCOPIA**

D-035

Caso: ASPT	Código de origen: B5
Recolectada por: Argelia Bravo	Lugar y fecha: Caracas 2004
Sospechoso: Cuerpo Social	Delito: Muerte Civil
Víctima: Yhajaira Marcano Bravo	Sexo: Mujer trans
Ubicación de la Huella: Mano derecha, cara dorsal	
Lugar y fecha del incidente: Barquisimeto, Edo. Lara. A sus 8 años de edad	
Arma: Cuchara	Móvil/ autor/ descripción: Infligida por su padre, mientras un tío la somete. El padre calienta al rojo una cuchara y se la pega en ambas manos "para que no sea marico". Esa noche, Yhajaira escapa de su casa.

DATOS ARTÍSTICOS	Título de la obra: Yhajaira Marcano Bravo
	Técnica de reproducción: Tinta dactiloscópica sobre papel, digitalizada e impresa en papel fotográfico
	Año: 2004-2009
	Dimensiones: 30x46 cm
	Artista perito: Argelia Bravo
	Firma:

ejemplo de activismo y compromiso total desde el arte con estas ideas.

Argelia considera las distinciones de género como arbitrarias, y en su labor de investigación en la comunidad transgénero de Caracas descubre cómo sobre estas demarcaciones de feminidad y masculinidad se erige un mundo de alta discriminación y cruda violencia.

Obras suyas, como *Rosado Bravo* y *My identitycard o Toronto con chispitas de maní*, dan fe de un riguroso trabajo interdisciplinar que no solo cuestiona la historia y las fronteras en los terrenos de la sociología que determina a esta comunidad sino que también pone en juego las demarcaciones dentro del propio arte.

Rosado Bravo parte de ser una apropiación deconstructora y cuestionadora de la serie *Antropometrías*, de Yves Klein, que en el desmontaje y remontaje de sus presupuestos coloca en crisis su discurso tanto en el uso del color como en las formas de participación del *performer* humano. Argelia cambia el azul Klein por el rosa Bravo y, en lugar de utilizar

cuerpos de hembras como pinceles que ruedan sobre telas, crea, en comunión con transexuales y transgéneros, una acción litúrgica que deja entre las huellas estampadas sobre el lienzo una evidente demostración de respeto a sus identificaciones y resoluciones sexuales.

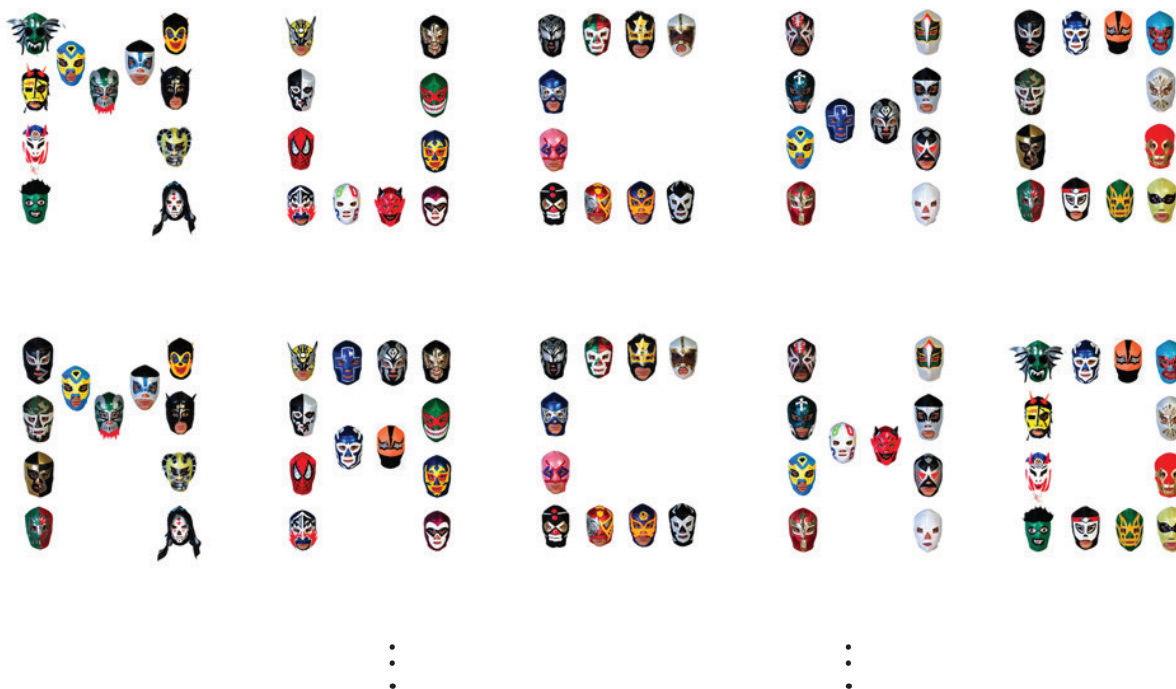
Con la pieza *My identitycard o Toronto con chispitas de maní*, Argelia Bravo se apropia “de las técnicas de identificación dactiloscópicas para localizar los signos de la violencia física y simbólica que el ‘cuerpo social’ ha infligido sobre la anatomía de Yhajaira, una transgénero caraqueña que carga en su piel y en sus huesos la impronta del desdén y del maltrato”. Según se expresa en el blog “En la punta del ojo”: “...la artista ha construido un exhaustivo archivo de ‘huellas’ y ‘detalles’ de cicatrices producidas por golpes, balazos, quemaduras y planazos, generando una verdadera cartografía forense... las cicatrices que ostenta Yhajaira en sus manos, hombros, senos, antebrazos y piernas, han sido registradas y debidamente clasificadas. Entonces, lo que se expone a la vista en estas imágenes son las marcas ominosas del rechazo y

la intolerancia. En tal caso, la obra no es más que un pretexto para que el espectador —lupa en mano cual inspector policial— explore las evidencias del caso, acaso uno más entre decenas de situaciones donde el cuerpo de la víctima es el lugar de expiación de una culpa colectiva”.

El resultado expositivo de esta labor conceptual, activista y visual, de Argelia Bravo, alcanza un nivel de sugestión y espanto tan contundente entre lo realista y lo simbólico que lo convierte en una de las obras más inevitables en la memoria de quien suscribe este texto.

Otro artista ineludible en este esbozado recorrido es Juan Pablo Echeverri, por su obsesiva manera de abordar las paradojas de lo masculino. Adicto confeso al autorretrato, este joven colombiano decidió utilizar su propia biografía e identidad diaria como sustratos para levantar, desde una estética *kitsch* —que define como culto gay— todo un monumento paródico a los estereotipos globalizados de la imagen, plenos de intencionalidades referenciales hacia las definiciones de género.

Mucho Macho, Pablo Echeverri

SUPERSONAS, Pablo Echeverri

Su propio cuerpo de varón devino el canon sobre el cual Echeverri constantemente se rediseña y fotografía a sí mismo para ser, a su vez, un otro, incitando con este accionar a las posibles identidades que su imaginario cultural consiente descargar sobre sí. Nueve personalidades se reconstruyó para las series *SUPERSONAS* y *mascuLADY*, 25 en *boYOs*, 60 variantes en *Peloquitas*, 108 imágenes en *Mucho Macho* y más de mil retratos en *Miss Fotojapón*. Todo un proceso de manejo en los predios del transformismo y la diversidad, como creyendo y dudando al mismo tiempo en ellos y sus potenciales discursos.

La obra de Echeverri manipula naturalidad y cinismo con gracia y aspereza, buscando colocarse en un espectro de percepción y recepción que juegue a penetrar y cuestionar el sentir del espectador, y colársele por la mínima brecha hasta hacerlo coquetear con esas identidades análogas y contrarias, ganando espacios para la convivencia de todos sus *hombresymujeres* posibles.

Otro artista que toma su cuerpo y su vida como materiales permanentes de trabajo para sus creaciones artísticas es Carlos Martiel, quien con su franca y consecuente dedicación a la

performance ya anda caminado medio mundo. Martiel comenzó a solidificar muy rápido sus acciones al encontrar un tono poético justo y profundo para las extravasaciones de sus conflictos vinculados con su condición de varón, cubano, negro y homosexual, consiguiendo acciones bien radicales que siguen la mejor tradición de importantes *performers* universales como su ídolo Regina José Galindo.

Mares es uno de los proyectos más recientes de Carlos Martiel y fue realizado de conjunto con el chileno Gustavo Solar, otro dedicado artista de la *performance* con quien Martiel estableció un íntimo vínculo de trabajo y relaciones personales. A dúo total, estos jóvenes hacedores del arte contemporáneo latinoamericano, decidieron desafiar barreras hegemónicas respecto a los confines del posicionamiento y la extroversión públicamente correctos entre dos cuerpos y

almas masculinas a partir de demostraciones como *Umbral*, *Fractura* e *Inmanencia*, resultados de una investigación que sondeó el devenir de dos cuerpos, sus territorios y la problemática de crear una obra conjunta desde lo biográfico.

Mientras *Umbral*, “impregnada de la indefinición del ‘lugar propio’ y las proyecciones de lo entendido como ‘íntimo’, transcurría dentro de una sala vacía donde sus dos cuerpos desnudos en una pugna de fuerzas presionaban en dirección contraria sobre una puerta sacada de su umbral y que los separaba; *Fractura* se realizó en dos espacios céntricos de la ciudad de Quito, donde arrendaron dos puestos de lustrabotas, con el objetivo de desplazar la función real de este y (re)instalar un espacio de complicidad en el que ambos artistas se lamían los pies, intencionadamente acercándose y distanciándose del

referente ‘para develar dónde confluyen los poderes que dinamizan la urbe’. En una plaza pública también transcurrió *Inmanencia*, acción que consistía en que un artista levantara públicamente el peso muerto del otro desde su centro, creando una imagen estática que concluye con el agotamiento de esta construcción que asumieron como imagen elaborada de la ‘síntesis corporal de un estado primitivo y social, de la relación de a dos’”.

Estas y otras obras integradas en el proyecto *Mares*, a lo cual puede sumarse todo un proceso de subida a Facebook de imágenes fotográficas y textuales nacidas durante el transcurso de este periodo de creación y vida, se constituyen en una desafiante acción a favor de la emancipación del sentir y el hacer pleno entre los hombres desprejuiciados de clasificaciones económicas, raciales y de género.

Horizonte, Gustavo Solar y Carlos Martiel

EL DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA DE PENSAMIENTO SOCIOLOGICO Y ANTROPOLÓGICO ALREDEDOR DE LA CATEGORÍA “GÉNERO” HA PROPICIADO UNA MAYOR LIBERACIÓN INTELLECTUAL Y CIENTÍFICA DE LOS CONCEPTOS SOBRE LO QUE PUEDE SER Y HACER SEXUALMENTE Y SOCIALMENTE UN HUMANO QUE NACE VARÓN

Danza del alma, Ricardo Rodríguez

Para cerrar este bosquejo, acudo a la actual obra del fotógrafo cubano Ricardo Rodríguez Gómez, quien después de trabajar como asistente y modelo de Eduardo Hernández (reconocido artista cubano en temáticas homoeróticas y reconstrucciones simbólicas del cuerpo desnudo masculino), y luego de varios años captando de manera muy singular y sugerente los cuerpos danzantes de bailarines contemporáneos (especial trabajo realizado con *Danza del Alma*, agrupación conformada solo por bailarines y dedicada en su repertorio a las temáticas sobre la masculinidad), ha estado inmerso en la elaboración del ensayo en progreso

Tras la cita, una serie que también apela al retrato y la introspección biográfica, pero esta vez del cuerpo y la psicología de seres humanos varones que han tenido una cita sexual con similares.

Tras la Cita es un manifiesto sensible de inconformidad contra el silencio que presupone asuma la sexualidad entre hombres dentro de la estratificación y estructuración social y cultural establecida por toda la historia heteronormativa. La serie sondea una diversidad de individuos, identidades y contextos donde explora esos instantes posteriores a la consumación de un placer que puede devenir para muchos en

inquietud, zozobra, quizás hasta dolor. El trabajo fotográfico implica una confabulación emotiva con los individuos y el espacio hasta lograr esos fotogramas de atmósfera en los que incluso el aliento o el suspiro parecen estar incorporados a la imagen. Los varones de *Tras la Cita* se hallan tan, o mucho más, desnudos en sus miradas que en sus cuerpos porque, incluso allí, se podrían definir mejor sus rasgos de identidad; mirarlos contrahegemónicamente también conlleva un acto de libertad que no intercepte o enjuicie definiciones de género o limitaciones de masculinidad. ■■■■■

MÁS DE MEDIO CENTENAR DE CREADORES FUERON INVITADOS PARA CONSUMAR EL CONCEPTO ARTÍSTICO QUE EL H10 HABANA PANORAMA HA DEFENDIDO DESDE SU CONSTITUCIÓN. ENTRE ESTOS, RESALTÓ JUAN VICENTE RODRÍGUEZ BONACHEA, QUIEN CONVIRTIÓ LAS PAREDES PERIMETRALES DE UNO DE LOS MÁS SEDUCTORES RESTAURANTES DE ESTE HOTEL, EN UNA EXPOSICIÓN PERMANENTE PARA LOS CLIENTES

EL ARTE ENTRA POR LA COCINA

Visitar Don Alfredo depara una doble gratificación para el paladar, fundamentada en la posibilidad de degustar nuevos sabores para el espíritu además de otros ya legitimados en el mundo, como es el caso de la buena cocina de la península itálica. Un mural dispuesto para 50 comensales abraza a este restaurante especializado en comida italiana. Justo a un lado del lobby del hotel H10 Habana Panorama se ubica el sui géneris espacio, que ha hecho de las artes plásticas cubanas un ineludible pretexto para visitar el lugar. Esta es una de las gratificaciones para la cata espiritual.

Tal vez, la pieza pictórica de más dimensiones en el país, realizada sobre todas las paredes de un restaurante, sea la que el visitante degusta en Don Alfredo. El valor agregado de la obra lo imprime su creador, el recién fallecido Juan Vicente Rodríguez Bonachea (1957-2012), uno de los artistas más importantes de la contemporaneidad visual del archipiélago.

La conceptualización del entorno cotidiano, con una mezcla onírica-racional pueden encontrar aquí los convidados. Mezcla figurativa que remite a un paisaje puramente cubano, con personajes que confunden, que miran, que aman...

Desde la entrada, puede el cliente sentir tales sensaciones: envueltos en un halo sinestésico cómplice, los protagonistas de Bonachea te cautivan. De la palma real cubana con traje y corbata a la luna, quimera ahora transmutada en dulce naranja para sorber. De la máscara que tienta a comprobar si, realmente, la figuración del artista está serena, al pez que en vez de agua prefiere el cielo para volar. Y de la guajira selva nacional a la pizza ranche o gitana, o a los canelones rellenos con prosciutto y queso. He aquí la otra gratificación que les adelantaba: de la cosmovisión pictórica que roza lo irracional, al banquete italiano que no acepta excusa para no probar.

Entonces, presenciar una obra de arte de tal magnitud se convierte en un premio extra para el paladar, satisfecho ya, puedo asegurar, con la calidad y variedad de lo propuesto en la carta de Don Alfredo: pastas, pizzas, cremas...; a lo que se suma la excelencia del servicio, propio ya de H10 Hotels.

Bonachea detonó en este mural casi todo cuanto había cincelado en su obra. El tránsito de ilustrador de libros para un solo lector, a ilustrador de mundos para 50, resulta trascendente.

Y es que Don Alfredo es un libro. Una página grande que, cual *Las mil y una noches*, te propone una historia dentro de otra: la supeditación de un personaje a cualquiera dentro del paisaje, o de aquel de la esquina, al árbol del centro, evita que el cliente se aburra de la pieza. Será inevitable, además de la carga dramática percibida en el mural, el goce retiniano del visitante con la destreza del pintor, que se regodeó nuevamente con su pincel y sus líneas exactas, sin desliz.

Visitar Don Alfredo depara una doble gratificación para el paladar. Alimentar el alma no se puede siempre. Agregar esta satisfacción a la oportunidad de saborear un buen plato ya no tan exótico, que te seduce, traslada y envuelve, no es común tampoco.

H10 habana panorama

****

Privilege

Avenida 3ra. y calle 70, Miramar, La Habana.
+ 537 204 0100 / Fax: +537 2044969
email: h10.habana.panorama@h10hotels.com
info@panorama.co.cu

INFORMACIÓN Y RESERVAS

+34 902 100 906
www.h10hotels.com

ELENA PONIATOWSKA

Premio Cervantes 2013

YINETT POLANCO

la escritora francesa más mexicana

La escritora mexicana Elena Poniatowska se incorporó, este mes de noviembre, a la reducidísima lista de mujeres ganadoras del Premio Cervantes, el más importante reconocimiento literario de la lengua española.

Nacida en París en 1932, hija de un aristócrata polaco y de madre mexicana, se trasladó a México en 1942 huyendo de la invasión nazi. Al mundo de las letras llegó por la vía del periodismo: comenzó a trabajar en el diario *Excélsior* en 1953, y luego en el periódico *Novedades*. Sus estudios en los Estados Unidos le permitieron acercarse a la cultura norteamericana; probablemente por esa razón, pueden

apreciarse en su labor reporteril las huellas de lo que se dio en llamar Nuevo periodismo. Sus textos han sido recogidos, desde entonces, en los títulos *Palabras cruzadas* (1961), *Domingo siete* (1982), los siete volúmenes de *Todo México* (1991-1999) y *Jardín de Francia* (2013).

Ya en 1955, publicaba su primera novela, *Lilus Kikus*, y desde entonces nunca dejó de alternar literatura y periodismo en su obra. “Yo me considero escritora y periodista, porque toda mi cultura se la debo al periodismo”, afirmó al recibir la noticia del Premio Cervantes. Novelas, crónicas, obras de teatro, entrevistas, poesía, ensayos, libros para niños y hasta

una biografía sobre su fallecido esposo —reconocido astrofísico que revolucionó el estudio de la astronomía, y cuyo nombre llevan el Observatorio de Sonora, las estrellas azules y otros objetos celestes— *El universo o nada. Biografía del estrellero Guillermo Haro*, han nacido de la insaciable curiosidad de esta mujer que confiesa que le interesa, sobre todo, lo que no se le parece.

En sus textos, México aparece como una constante; pero es el México profundo el que asoma siempre tanto en la literatura como en el periodismo de Elena Poniatowska. En sus libros puede verse un país desgarrado por la violencia de *La*

noche de Tlatelolco (que narra la mayor matanza de estudiantes de la historia de ese país, ocurrida el 2 de octubre de 1968); el dolor ante la muerte de miles de personas por el terremoto de 1985 en *Nada, nadie. Las voces del temblor*; y también puede conocerse a la clase media mexicana, vista desde la mirada de una empleada doméstica en su novela, aparecida en 1969, *Hasta no verte Jesús mío*.

“La literatura latinoamericana debería documentar lo que sucede en América Latina, porque para ser provechosamente universal hay que ser también nacional, hablar del propio país, hablar de las propias cosas, no es hacer indigenismo ni costumbrismo, sino de veras dar una visión del país como la dio Gabriel García Márquez, como la dio un gran escritor que merecía más que nadie el Nobel de Literatura: Alejo Carpentier, como la dio Miguel Ángel Asturias, que fue

Elena Poniatowska
Foto: Víctor Junco. Cortesía *La Jiribilla*

“La literatura latinoamericana debería documentar lo que sucede en América Latina, porque para ser provechosamente universal hay que ser también nacional...”

Seix Barral Premio Biblioteca Breve 2011

Elena Poniatowska

Leonora

muy importante para Guatemala, y como la han dado otros escritores. Es muy importante reflejar en nuestra literatura nuestra realidad y que nos conozcan y nos amen a través del conocimiento que tienen de nosotros” —comentaba en una entrevista que le dio a esta autora en el 2007.

Vivir en una sociedad con rasgos acentualmente machistas probablemente es lo que motiva a Elena a regresar una y otra vez sobre el rol de la mujer, ya sea retratando a mexicanas transgresoras que desafiaron las convenciones de su tiempo como la pintora Frida Kahlo, la escritora Elena Garro y su propia tía, la poetisa Pita Amor, en *Las siete cabritas*; escribiendo la biografía de la fotógrafa Tina

Modotti, *Tinísima*; narrando la historia de una polígama en *De noche vienes*; contando en la novela *Leonora* la vida de la pintora surrealista Leonora Carrington; abordando la violencia sufrida por las mujeres en textos como *La herida de Paulina: crónica del embarazo de una niña violada*; o fundando las revistas *Fem* y *Debate Feminista*.

La literatura y sus creadores son, en sí mismos, otra de las pasiones de esta escritora gran amiga del fallecido escritor mexicano Carlos Monsivais. Son reconocidos, por certeros, sus ensayos sobre Gabriel Figueroa, Juan Soriano y Octavio Paz. Su archivo personal, donde se encuentran cartas de destacados autores, pasará a formar parte de una fundación que creará con la dote del galardón la cual brindará, además, servicios para fomentar la lectura.

Su posición política no solo se ha expresado en el apoyo a candidatos de izquierda como Andrés Manuel López Obrador, sino que también puede apreciarse tanto en su accionar periodístico con sus análisis sobre la situación actual de México y sus defensas del ideal de Bolívar: una América Latina unida, como en su propia literatura. Fue fundadora del diario mexicano *La Jornada*, con el cual colabora hasta la actualidad. En 2007, Poniatowska recibió el XV Premio Internacional Rómulo Gallegos por su novela *El tren pasa primero*, que tiene como protagonista a un líder sindical ferroviario.

Los reconocimientos han sido, de hecho, una constante en su carrera: *Hasta no verte Jesús mío* recibió el Premio Mazatlán (1971); en 1978 se le otorgó el Premio Nacional de Periodismo; en 2001, obtuvo en España el premio Alfaguara de Novela por *La piel del cielo*, y el doctorado *Honoris Causa* por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); en 2011, el Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral por *Leonora* y el Premio Nacional de Lingüística y Literatura en 2012.

PACO

DE LUCÍA

reencuentra el amor
en La Habana

Invitado por su amigo, el cubano Leo Brouwer, uno de los compositores y guitarristas más importantes del planeta, el español Paco de Lucía se reencontró con un público que lo adora después de 26 años de ausencia

V FESTIVAL DE MÚSICA DE CÁMARA
LEO BROUWER

Paco de Lucía en concierto en el Teatro Karl Marx, La Habana, Cuba. Foto: Ferval

LÍDICE VALENZUELA

Los dedos largos, inquietos e impredecibles de Paco de Lucía, saltaron de cuerda en cuerda en busca de sonoridades desconocidas e hicieron estallar los sentimientos de más de cinco mil personas, de varias generaciones, arropadas por las lunetas del Karl Marx, el mayor teatro de Cuba. De pie lo recibió su público, después de un cuarto de siglo sin verlo ni oírlo tocar su guitarra en un escenario local. Las luces se apagaron y apareció solitario, guitarra en mano.

Paco de Lucía llegó a La Habana invitado por Leo Brouwer. Con gusto aceptó este hombre delgado, de ademanes nerviosos, mirada aguda y casi sin sonrisas, la misiva que su amigo le cursó para que se uniera a otros grandes intérpretes del mundo en el V Festival de Música de Cámara, Evento organizado por el maestro

Brouwer con recursos personales, apoyado por entidades nacionales y extranjeras.

Retornó Paco a la calurosa Habana, acompañado de su grupo, integrado por cuatro Antonios —Flores (cantaor), Sánchez (guitarra), Serrano (armónica) y Fernández (*Farru*), un bailarín cuyos tacones despiertan movimientos telúricos—, por David Maldonado (cantaor), Israel Suárez (percusión) y por el bajista cubano Alain Pérez, quien se le unió hace nueve años.

Apenas bastaron unos minutos para que Paco de Lucía lograra la empatía con quienes acudieron al reencuentro. Demostró en la escena cubana la revolución que trajo al género, sin que perdiera un ápice de sus esencias, con la entrada de inhabituales instrumentos, en especial el cajón de Perú, la armónica y el piano.

Paco de Lucía y su grupo en el Teatro Karl Marx, La Habana, Cuba. Foto: Ferval

Espléndido, Paco de Lucía y su grupo interpretaron un *ensamble* de rumbas — entre ellas la clásica y conocida "Entre dos aguas"—, bulerías y un coqueteo con el *jazz* e incluso con la música popularailable de la Isla. Para sorpresa del auditorio, Alain Pérez introdujo en el flamenco notas "sandungueras" de la emblemática pieza "Por encima del nivel", de la orquesta Los Van Van. Un elemento ajeno a lo tradicional, pero que encajó perfectamente en el flamenco, al igual que lo hace el *pop*. Acomodado en su butaca, el reconocido músico Juan Formell, director de la orquesta, se veía feliz.

Dos horas duró el concierto que comenzó a la hora exacta, sin intermedio, solo interrumpido por los aplausos espontáneos de un público que sabe reconocer el magisterio del intérprete. Quizás lo más subyugante del programa fueron los solos

y las improvisaciones típicas en las interpretaciones de este músico y compositor, que extrae de su guitarra sonoridades nunca escuchadas en un flamenco distinto, con raíces intactas, pero alumbrado por la contemporaneidad de la música.

Leo Brouwer calificó a su amigo como "la figura más descollante del flamenco después de Don Ramón Montoya, en el curso de los siglos XIX y XX. ¿Por qué?, se preguntó; pues porque es un genio creador. Ahora, "hay que hablar del flamenco después de Paco de Lucía".

Brouwer tuvo otras elogiosas palabras —que anticiparon a la de los críticos y periodistas— acerca del nuevo contacto del guitarrista con el pueblo cubano. "Paco, aseguró, ama a Cuba, y Cuba ama a Paco". Y, sin negar la admiración que por él siente, añadió, "Paco se siente

feliz en Cuba. Él es un hombre tímido, reflexivo, no habla mucho; pero cuando te mira lanza centellas: lo hace como si en sus ojos tuviera rayos X, y es igual con todo el mundo. Y puedo hablar con entera certeza, porque es mi amigo desde hace 40 años".

Sensaciones encontradas de añoranzas, nostalgia, melancolía y amor dejó la noche en que Paco de Lucía tocó en La Habana acompañado por las palmas y los olés de personas para él desconocidas, pero para quienes un cuarto de siglo no fue tiempo suficiente para borrarlo de la memoria.

ANIVERSARIO

**CENTRO PROMOTOR
DEL HUMOR**

Tel.: + 537 835 1719 / +537 830 3914
email: cph@cubarte.cult.cu
Calle A No. 601 e/ 25 y 27, La Habana, Cuba

El Centro Promotor del Humor
cumple el 3 de Octubre del 2014,
20 años

reír

es cosa seria

Muchos hechos se han sucedido desde las décadas de los 60 y 70, de las cuales recordamos programas humorísticos de la Televisión cubana como *Casos y cosas de casa*, *Detrás de la fachada*, *San Nicolás del Peladero*, entre otros. Luego, surgieron grupos humorísticos y solistas en las universidades cubanas, y se fundó el Conjunto Nacional de Espectáculos.

Paralelamente, la literatura humorística evolucionó, y se comenzaron a publicar páginas dedicadas al humor en algunos diarios del país.

Durante los años 80 en el Cine Acapulco se creó un movimiento de humoristas con presentaciones periódicas, y en 1994 surgió el Centro Promotor del Buen Humor, por iniciativa del entonces ministro de

cultura Armando Hart Dávalos. Luego, en 1995, cambió su nombre a Centro Promotor del Humor.

La fiesta por el 20 aniversario del Centro y del Festival Aquellarre incluirá varias acciones durante el año. Se realizarán ocho espectáculos, además de una gala donde se entregará el Premio Nacional del Humor que gratifica la obra de una figura emblemática de la comedia cubana.

“Estamos organizando un evento teórico sobre el humor donde participarán investigadores, ensayistas, escritores humorísticos, y se impartirán conferencias con el propósito de vincular el humor con la vida social, política y científica del país”, precisó en entrevista el director de esta institución Luis Enrique Amador Quiñones.

Agencia de Representaciones Artísticas perteneciente al Consejo Nacional de las Artes Escénicas del Ministerio de Cultura.
Promueve, representa y comercializa el talento artístico de personalidades y grupos de reconocida profesionalidad.

Nuestro Catálogo abarca todo el espectro de géneros de las artes escénicas.

- Actrices y Actores
- Locutores y Animadores
- Narración oral y Declamación
- Humor
- Dirección Artística
- Variedades Circenses
- Teatro para niñas y niños
- Magia, Ilusionismo y Prestidigitación
- Danzas españolas, afrocubanas y contemporáneas
- Espectáculos de Variedad
- Teatro Musical
- Audiovisuales
- Diseño de luces, escenográfico y vestuario

CARICATOS
REPRESENTACIONES
ARTÍSTICAS

El Arte en la Escena

Talento artístico de las artes escénicas para teatros, centros culturales y recreativos, red hotelera nacional, medios audiovisuales y otros espacios.

La primera presentación de imágenes en movimiento en el Istmo se dio el 14 de abril de 1897 en la ciudad de Colón, antes de la independencia de la República de Panamá, de Colombia. En las primeras décadas del siglo XX, el grueso de la actividad cinematográfica se concentraba en comprar y comercializar producciones extranjeras para proyectar en las salas de cine, y no se concibió el cine propio como posible, mucho menos una industria.

Aunque en las primeras décadas del siglo XX se realizaron producciones aisladas, no es hasta la década de los 60 que se realizan varias producciones de largometraje. En 1967, se forma un pequeño grupo de aficionados al cine fundado por el cineasta Armando Mora, en conjunto con un grupo de estudiantes de teatro de la Universidad de Panamá, el cual llamaron Cine Club Ariel. Dicho grupo fue el responsable de organizar, dos años después de su fundación, el Primer Festival de Cine Nacional. A partir de este proyecto, Carlos Montúfar y Armando Mora produjeron una serie de cortometrajes en los que se refleja una experimentación en el lenguaje cinematográfico, en búsqueda de una estética propia.

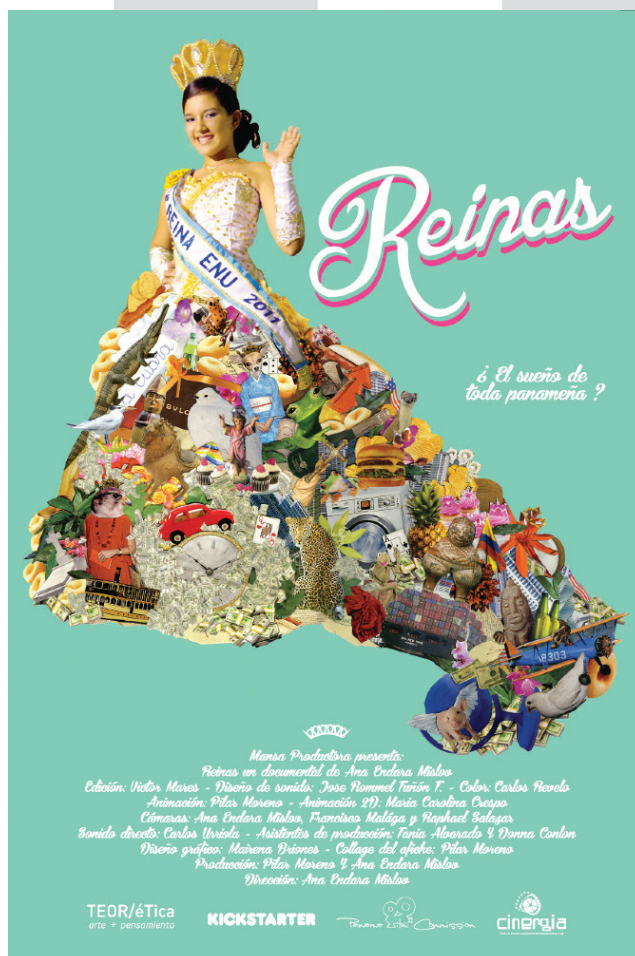
En 1972, luego de la Primera Semana de Cine Cubano realizada en Panamá, se funda el Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU). El GECU heredó, como la mayoría del nuevo cine latinoamericano, un modelo de cine contestatario, que con pocos recursos intentaba delinear un lenguaje diferente del imperante en la filmografía de la época. Este cine se alinea entonces con los diferentes manifiestos presentes en América Latina que intentan romper con el dominio audiovisual, para proponer un arte crítico, realista y revolucionario. Su enfoque y sus recursos le otorgaron distintos nombres en toda América Latina como Cine de la pobreza, según Glauber Rocha; Cine imperfecto, para Julio García Espinosa; o Tercer cine, para Fernando "Pino" Solanas y Cine Liberación. En este marco, el GECU produce, entre 1972 y 1977, de manera sistematizada y con apoyo del Estado, 30 documentales.

En 1994, surge el Centro de Imágenes y Sonido (CIMAS), un organismo privado que desde la década del 90, concibe y apoya a un número plural de producciones en video, reuniendo a realizadores como Jorge Cajar, Pituka Ortega, Luis Romero, Edgar Soberón, Luis Franco, Joaquín Horna y Edwin Mon. En palabras de Luis Romero, actual Director del centro: "Dentro de las tantas búsquedas emprendidas para enmarcar patrones propios de la diversa cultura panameña, una rama de la producción audiovisual nacional se destinó a la valoración de la música y la cultura afrocaribeña del país. El trabajo documental de Gerardo Maloney, miembro del GECU, es el más representativo en el tema".

panameño

JORGE R. MARTÍNEZ

Del CIMAS, surge el trabajo de Pituka Ortega Heilbron quien, gracias al organismo, se capacita en un taller de escritura de guion junto con Gabriel García Márquez, en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. El trabajo de Pituka siempre porta un compromiso profundo con los problemas sociales de su tiempo, ejemplo de ello es su largometraje *Sacrificium* (1999), filmada en un Centro de Resocialización Femenina. El filme es un híbrido entre documental y ficción, en el que se alternan testimonios de dos reclusas que han matado a sus esposos como resultado de la lucha de liberación de los abusos.

La imagen de la mujer seguirá siendo crítica y fuerte en el cine panameño, documentalistas como Ana Endara, en el año 2012, avanzan en ese sentido, con el documental *Reinas*.

Durante las décadas de los 80 y 90, hubo una notable proliferación de la producción audiovisual en video, impulsado por un auge tecnológico y por emprendimientos del sector privado, como el concurso RPC-Maxwell, en el cual se reúne la producción de profesionales de todas las ramas. En la década del 90, ya en democracia, el concurso RPC-Maxwell abre la categoría de cortometrajes, lo que permite a los participantes contar historias de manera más libre. Tras la suspensión del concurso en 1995, la labor del Centro de Imágenes y Sonido toma protagonismo produciendo una gran cantidad de proyectos de corto y mediodetraje. El GECU

mantuvo durante este periodo una producción modesta, respecto a la década de los 70, de la obra de nuevos realizadores como Gerardo Maloney y Edgar Soberón, así como los más experimentados como Pedro Rivera. Durante este periodo el *grosso* de la producción audiovisual se realizó en formato de video por la factibilidad y la libertad que conllevaba.

En 1999, Doña Mireya Moscoso, decoradora de interiores de profesión, se convierte en la primer Presidenta de la República de Panamá. Fue de la mano de Moscoso, que se hace entrega del Canal de Panamá al pueblo panameño, el 31 de diciembre de 1999. Este hecho marca el fin de la ocupación militar y el inicio de una nueva era para Panamá.

Una obra emblemática de los primeros años soberanos de Panamá, es *One Dollar*

El plomero (2002), Jonathan Harker

Panama: El precio de la vida (2001), dirigida por Héctor Herrera y Joan Cutrina. Es una película documental que trata sobre el impacto del imperio de las drogas y las armas años después de la invasión estadounidense en Panamá.

Del año 2002 se destacan dos producciones, *La noche* (2002), largometraje de ficción dirigido por Joaquín Carrasquilla, y el mediodetraje *El plomero* (2002) de Jonathan Harker, que consiste en un drama experimental. Ambos filmes han sido realizados en formatos de video digital de gama profesional y mediante un presupuesto limitado, pero bajo concepciones distintas respecto a los modelos de producción y las maneras de emplear las nuevas tecnologías en el mismo.

La obra de Jonathan Harker es un ejemplo del empleo de la libertad sobre los medios digitales, ya que no solo se concentra en el plano técnico, sino que prevalece una compleja búsqueda artística mediante la experimentación con la elasticidad de la producción digital de imágenes.

En el año 2004, se funda la Asociación Cinematográfica de Panamá (ASOCINE) con el productor Luis Pacheco como presidente; con Carlos Aguilar Navarro, entonces Director del Sistema Estatal de Radio y Televisión; del Licenciado Anel Rodríguez, Director del Instituto Nacional de Cultura; y de Elena Vilardell, Secretaria Ejecutiva del Programa IBERMEDIA. La gestión de ASOCINE rápidamente se concentró, logrando que Panamá se convirtiese en un país activo y participativo de los temas audiovisuales, posibilitando su incorporación dentro de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI), y trabajando de cerca con el Instituto Nacional de Cultura y Sistema Estatal de Radio y Televisión para que Panamá se inscribiese al Programa IBERMEDIAG y gestionara la presentación de una legislación cinematográfica para Panamá.

Durante los primeros años del nuevo milenio, también se realizaron en Panamá producciones como *El sastre de Panamá* (2001), *Basic* (2003) y *Quantum of Solace* (2007). La gestión de ASOCINE, hasta el momento, ha sido fructífera y de suma importancia para el establecimiento de una industria, buscando generar empleos y traer divisas al país, captando la atención de productores de Estados Unidos, Europa y el resto de Latinoamérica. Así mismo ASOCINE ha consolidado coproducciones exitosas con Latinoamérica como es el caso de *Chance* y la premiada película *Melaza*, de Carlos Lechuga.

En el año 2006, Pituka Ortega realiza su obra maestra, el largometraje documental de 75 minutos, *Los puños de una nación*, una retrospectiva de la vida del boxeador e ídolo panameño Roberto “Mano de Piedra” Durán, en relación con un pueblo panameño identificado que vio en este deportista al héroe que necesitaba.

En el 2009 se produce *El viento y el agua*, un filme del Colectivo Igaryala codirigido por la norteamericana Vero Vollow. Esta ha sido la película panameña más premiada en festivales internacionales, obteniendo dos premios en el *Imagine Native Festival* de Toronto, Canadá.

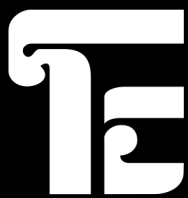
Igualmente, en el Festival SanFic 5 de Santiago de Chile se alzó con dos premios. En el reconocido *Sundance Film Festival* logró ser parte de la selección especial.

En el 2009 se estrena *Chance*, de Abner Benaim, producida por Apertura Films en coproducción con Colombia y México. La obra retrata las complejas diferencias de clases sociales en Latinoamérica,

a través de una comedia en la que dos empleadas domésticas que trabajan para una familia aristocrática panameña, deciden apropiarse de la casa de sus patrones. Esta película criticó a la clase política y, en general, a la sociedad panameña mediante la comedia. Además, estableció un precedente respecto a su recaudación al ser la más taquillera en la historia del cine panameño.

Durante esta última década, se dieron los pasos más significativos para la cinematografía de este pequeño país. Se produjo una mayor cantidad de proyectos de largometraje que reflejan realidades panameñas, los mismos cuentan con mejores estándares de calidad en relación con otras décadas del siglo pasado, gracias al desarrollo de las tecnologías audiovisuales, los esfuerzos aunados pero desde sus puestos de muchos profesionales y artistas del audiovisual, un festival internacional de cine, la nueva legislación con la nueva dirección de cine, el fondo cinematográfico y, ¿por qué no?, las megas coproducciones que aportan como *Manos de piedras* están cambiando el panorama, y la presente década se muestra para Panamá como el momento más prometedor para el cine de esa nación.

TECNOESCENA

Productora para
el **Arte** y el **Espectáculo**

**Produce
y Comercializa**

- Zapatillas de danza.
- Vestuario especializado.
- Atrezzo Personal y Escénico.
- Impresión digital y Serigrafía en diversos soportes.
- Materias primas de la Industria Artística.
- Escenografías, Sistema de Audio y Luces
- Decoración de Teatros (telones, butacas, tabloncillos, mecánica escénica,...) Galerías de Arte, Hoteles,
- Ferias y eventos culturales.

CIUDAD DE MÉXICO
CENTRO BANAMEX / SALA D

SECCIÓN GENERAL

NUEVAS PROPUESTAS curaduría por Mirjam Varadinis
ZONA MACO SUR curaduría por Juan Andrés Gaitán
ARTE MODERNO curaduría por Monserrat Albores Gleason
DISEÑO curaduría por Cecilia León de la Barra

www.zonamaco.com
info@zonamaco.com

ZONA
MACO.
MÉXICO
ARTE
CONTEMPO
RÁNEO.
FEBRERO
5-9.
2014.

* FUNDACIÓN JUMEX
ARTE CONTEMPORÁNEO

AUDEMARS PIGUET
Le Brassus

1800
TEQUILA

Cinépolis.
LA CAPITAL DEL CINE

Kuinar

GPO
VALLAS

Heineken

