

arte

POR EXCELENCIAS

**Cuba-Estados Unidos:
fotografías de un sueño**

Cuba-USA: photographs of a dream!

COMERCIALIZADORA DE ARTES ESCÉNICAS

UN ABANICO DE OPCIONES EN EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO:

*Teatro, Danza, Ballet, Arte Lírico, Circo, Humor y Variedades,
en diferentes formatos para diversos públicos.*

Compañía Fusion Dance

Calle 6, no. 111, e/ 1ra y 3ra, Miramar, La Habana, Cuba. Telf.: (53) 7206 3149 / 7209 3351
Email: comerciales@cubarte.cult.cu

- 3** SOÑANDO LO POSIBLE
JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO
- 4** CUANDO EL CORAZÓN SE SIENTE EN CASA
LOURDES M. BENÍTEZ CEREIJO
- 6** CHIP, ENTRE ALABAMA Y LA HABANA
ESTRELLA DÍAZ
- 9** LA CUBA DE ELLIOTT ERWITT
- 10** EXPLORACIÓN AL ALMA DE CUBA
CARLOS RENÉ AGUILERA
- 18** LO QUE PUEDE UN DIOS DE BRONCE
RICARDO RONQUILLO BELLO
- 20** ZULE GUERRA Y ALBERTICO LESCAJ. LUCES DE UNA NUEVA GENERACIÓN DEL JAZZ EN CUBA
GRETEL G. GARLOBO
- 22** PLAZA DEL JAZZ UNIVERSAL
BRENDA BESADA
- 25** SENTIR POR EL CINE LATINOAMERICANO
LIZ LAURA GEORGE FARRAY
- 26** UN CÓDIGO PARA DESMONTAR RACISMOS
ALEXIS TRIANA
- 28** LES BALLETS DE MONTECARLO EN LA HABANA UN GOCE EXCEPCIONAL
NOEL BONILLA-CHONGO
- 31** RIVIERA: HOTEL DE GRANDES PRIVILEGIOS
- 32** CANCELACIÓN DE SELLO CONMEMORATIVO
ENRIQUE ALMIRANTE
DIANA ROSA RIESCO
- 33** TABLAO CUBANO DE CRISTINA HOYOS
ENRIQUE MILANÉS LEÓN
- 36** REAPERTURA DEL GRAN TEATRO DE LA HABANA
ALICIA ALONSO
DIANA ROSA RIESCO

- 38** DEFENDIENDO LA Ñ. ¿HISPANOHABLANTE ESTADOS UNIDOS?
LOLY ESTÉVEZ
- 39** EL ARTE DE PINTAR LA CIUDAD
OMAR LÓPEZ RODRÍGUEZ
- 40** UNA OBRA DE ARTE TOTAL
ATNER CADALSO
- 42** OFICIOS DE MERCADO. EL VENDEDOR DE ARTE (II)
MANUEL LÓPEZ OLIVA
- 43** EL OJO DEL CÓNDOR. CAUSA Y AMOR
KALOIAN SANTOS
- 46** DOSSIER ARTE CONTEMPORÁNEO
YURIS NÓRIDO RUIZ CABRERA
- 50** ENTRE LA AMBICIÓN Y EL RECONOCIMIENTO
GUILLERMO PÉREZ VERANA
- 52** VIAJAR ¿PARA QUÉ MOLESTARSE?
JORGE ZURITA
- 53** LA CARICATURA EDITORIAL
FALCO
- 54** LA BUENA FE DE UN REENCUENTRO
DILBERT REYES RODRÍGUEZ
- 56** JOSÉ LUIS CORTÉS «EL TOSCO»
DIANA ROSA RIESCO
- 58** PARAÍSO DE LAS ARTES
CARLOS LUIS SOTOLONGO PUIG
- 60** «SER ARTISTA ES LO ÚNICO QUE HE HECHO EN TODA MI VIDA»
DIANA ROSA RIESCO
- 62** LA VERDADERA HISTORIA DE TROPICANA (X). EL NEGOCIO DEL SIGLO
MANUEL REDONDO RODRÍGUEZ
- 64** LA PENÚLTIMA. ABRIENDO CAMINOS
ALEXIS TRIANA

EDITOR Y DIRECTOR GENERAL JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO
ASESORA EDITORIAL CONSUELO ELIPE RAMOS
REDACTORA JEFE ANA MARÍA GÓMEZ
CORRESPONSAL PERMANENTE EN CUBA AMAURY E. DEL VALLE MONTERO
COORDINACIÓN JULIET AGUILAR CEBALLOS
EDITOR EJECUTIVO ALEXIS TRIANA HERNÁNDEZ
COORDINACIÓN EDITORIAL JOSÉ LUIS ESTRADA BETANCOURT
EDICIÓN Y CORRECCIÓN JORGE FERNÁNDEZ ERA
DISEÑO GRÁFICO PROYECTO A PUNTO
EDITORA DIGITAL ISEL PÉREZ PÉREZ
PUBLICIDAD CUBA DIANA ROSA RIESCO
COORDINACIÓN ESPAÑA ÁNGEL GONZÁLEZ
COORDINADORA DE REDACCIÓN INTERNACIONAL VERÓNICA DE SANTIAGO
PUBLICIDAD ESPAÑA MARISA SABIO
COLABORACIÓN EDITORIAL FUNDACIÓN CAGUAYO, CASA DE IBEROAMÉRICA, CONSEJO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS, ARTEX SA, CASA DEL FESTIVAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO, AGENCIA CARICATOS, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA EN HOLGUÍN, DIRECCIÓN DE CULTURA EN CIENFUEGOS, TEATRO TERRY, CENTRO CULTURAL BENNY MORÉ, BALLET NACIONAL DE CUBA, COMPAÑÍA LIZT ALFONSO, EMPRESA ALDABA, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA EN VILLA CLARA, EMPRESA DE REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS DE SANTIAGO DE CUBA.
HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO LOURDES M. BENÍTEZ CEREIJO, ESTRELLA DÍAZ, CARLOS RENÉ AGUILERA, RICARDO RONQUILLO BELLO, GRETTEL G. GARLOBO, BRENDA BESADA, LIZ LAURA GEORGE FARRAY, ALEXIS TRIANA, NOEL BONILLA-CHONGO, DIANA ROSA RIESCO, ENRIQUE MILANÉS LEÓN, LOLY ESTÉVEZ, OMAR LÓPEZ RODRÍGUEZ, ATNER CADALSO, MANUEL LÓPEZ OLIVA, KALOIAN SANTOS, YURIS NÓRIDO RUIZ CABRERA, GUILLERMO PÉREZ VERANA, JORGE ZURITA, FALCO, DILBERT REYES RODRÍGUEZ, CARLOS LUIS SOTOLONGO PUIG, MANUEL REDONDO RODRÍGUEZ.
FOTOGRAFÍA PETER TURNLEY, CHIP COOPER, JULIO LARRAMENDI, ELLIOTT ERWITT, WILLIAM VAZQUEZ, BRUCE BYERS, YURIS NÓRIDO, KALOIAN SANTOS CABRERA, CARLOS L. SOTOLONGO, ROBERTO SUÁREZ, CALIXTO N. LLANES ROBERTO RUIZ, PACO BOU, NANCY REYES, DOMINGO TRIANA, FRANK LINEA SOTO ERNESTO MATRASCUSA, RENÉ SILVEIRA, GUILLERMO PÉREZ VERANA OMARA GARCÍA MEDEROS, LAIDELIZ HERRERA LAZA.

SUSCRIPCIONES Y ATENCIÓN AL CLIENTE
 TEL.: + 34 (91) 556 00 40, + (53) 7204 8190

Visítenos en **WWW.ARTEPorexCELENCIAS.COM**

PUBLICIDAD Y CORRESPONDENCIA ESPAÑA MADRID 28020 MADRID/CAPITÁN HAYA, 16. TEL.: +34 (91) 556 00 40. FAX: +34 (91) 555 37 64 redaccionmadrid@excelencias.com **CUBA** CALLE 10 NO. 315 APTO. 3E/3RA. Y5TA. MIRAMAR, LA HABANA. TEL.: + 53 7204 8190. FAX: + 53 7204 3481 caribe@excelencias.co.cu **MÉXICO** DF ALEJANDRA MACIEL. DIOS PÁJARO #25, SECC. PARQUES, CUATITLÁN IZCALLI MÉXICO DF 54720 TEL: +52 (55) 58714034. MÓVIL: +52 (44) 5523160511 alejandrang@gmail.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 ZAYAS. CALLE 47 EDIFICIO PH BRISAS MARBELLA, APARTAMENTO 14-B. URBANIZACIÓN MARBELLA, CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ TEL.: +50 (7) 3921579. dir.panama@excelencias.com **ARGENTINA** Argentina@excelencias.com **USA** NEVIS LEYVA / DELEGADA excelenciasusa@excelencias.com **ECUADOR** LUZ BIVIANA QUINTERO RODRÍGUEZ. GENERAL ELIZALDE 119. EDIFICIO LUZ MARÍA - PISO 11. GUAYAQUIL. TELEFAX: +(593) 42328284 CEL.: + (593) 998131491. dir.ecuador@excelencias.com **RUSIA** VICENTE CASEIRO DIEGUEZ 154 ENGELSAPROSEKT, OF 502-504194358-SAINTPETERSBURG TEL.: +7 (812) 9433899 CEL: + 7 (921) 7679686 dir.rusia@excelencias.com **REPÚBLICA DOMINICANA** NATHALIE E. GÓMEZ / Colaboradora RRDD dir.rd@excelencias.com **URUGUAY** MARÍA SHAW AROCENA. TACUAREMBO 1361/902 - MONTEVIDEO 11200. TEL.: +598 (2) 4014181. DIR. uruguay@excelencias.com **COSTA RICA** dir.costarica@excelencias.com **PERÚ** dir.peru@excelencias.com **PORTUGAL** ISABEL MARÍA GÓMEZ PIGNATELLI VIDEIRA TEL.: +351 (969) 767678 dir.portugal@excelencias.com **ALEMANIA** KORNELIA DOREN k.doren@gmx.de **ALEMANIA**>>MÜNCHEN >> MÜNCHEN>>80469>> HOLZSTR. 32 **ARUBA** RAFAEL VICENTE ESTRADA rafa@vicenteestrada@gmail.com **ARUBA**>>SAVANETA>> **E-MAIL** caribe@excelencias.com **DEPÓSITO LEGAL** M-17340- 1997 Edita: ELA. C/ Capitán Haya, 16, 28020 Madrid (España). **ISBN** 1138-1841 **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 exclusivas latinoamericanas, ela, s.a. Excelencias 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. último CONTROL de OJD: TIRADA: 75 330 EJEMPLARES. DIFUSIÓN: 62 472 EJEMPLARES. * 29/7/2003

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.

Dreaming the possible

It will take some time for us to have a beautiful and detailed photo of the star Cervantes, and the four planets that orbit around it: Sancho, Rocinante, Don Quixote and Dulcinea. However, we have images of this end-of-December full moon peaking in Havana, Miami and Madrid for the first time since 1977, perhaps an allegory of the times to come.

Never mind that the Ara constellation is almost fifty light years away from Earth. For thousands of years, civilizations have given a name to the stars and this time we were part of those who promoted the initiative of the Observatory of Pamplona and the Spanish Society of Astronomy. We could choose from more than two hundred names, and our proposal was among the most voted, which was a real tribute to the Cervantes Year and the four centuries of the death of our illustrious writer.

Now, we better appreciate our commitment to the present and the future, when Cuba is scheduled for the first Chanel show in Latin America, and Spanish language is also fashionable in the United States. The important thing is that we defend an inclusive language of 550 million people, who recognize a common dictionary and the same spelling rules, even though the spoken language is diverse and plural. Meanwhile, the Latin community in the United States rapidly grows: fifty-five million people that enrich the future of that nation.

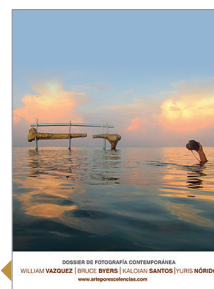
We are also proud of having opted for Cuba when others turned their backs. A country that, even in the worst economic crisis, never left education and culture unattended, an investment that is now recognized even by the World Bank. Neither the blockade policy nor the bad neighborhood policy prevented us from accompanying the island and defending the need for a relationship of equals and absolute respect with the United States.

The pages of issue 27th promote this cultural and artistic exchange without any conditions. We do this to recognize the hard work realized by the National Heritage Council and American NGOs in rescuing Ernest Hemingway's legacy. Likewise, we report on the largest solo exhibition of an American artist in the history of the Museum of Fine Arts in Cuba, Peter Turnley. Additionally, we attest to the exhibition of two photographers who were captivated by the carnival of Santiago de Cuba, Julio Larramendi and Chip Cooper; and the trip of two New Yorkers, William Vazquez and Bruce Byers, who traveled the country with his Cuban friend, the painter Carlos Rene Aguilera.

None of them found a single sign of hostility or animosity, and they were filled of a profound Cuba. A true friendship in times of reinvention, determined to portray a moon that should come out for everyone. Congratulations.

En portada:
WILLIAM VAZQUEZ
 Estados Unidos

En contraportada:
ALEJANDRO LÓPEZ
 Cuba

7.00 \$ / 8 €

Soñando lo posible

Pasará algún tiempo para que podamos tener una hermosa y detallada foto de la estrella Cervantes y de los cuatro planetas que le orbitan, que ya se nombran Sancho, Rocinante, Quijote y Dulcinea, como esta luna llena de finales de diciembre que asomó en La Habana, en Miami y en Madrid por primera vez desde 1977, quizá una alegoría de los tiempos por venir.

Poco importa que la constelación Ara esté a casi cincuenta años luz de la Tierra. Durante milenios, las civilizaciones han puesto nombre a los astros y esta vez fuimos parte de quienes promovieron la iniciativa del Observatorio de Pamplona y la Sociedad Española de Astronomía: podía elegirse entre más de doscientos nombres, y se recibieron más de medio millón de votos en la Unión Astronómica Internacional, uno por cada ordenador desde 182 países. La nuestra ha estado entre las propuestas más votadas, un verdadero homenaje al Año Cervantes y al cuarto centenario de la muerte del ilustre escritor.

Ahora que Cuba es propuesta hasta para el primer desfile de Chanel en Latinoamérica, y que el idioma español también está de moda en Estados Unidos, se aprecian mejor nuestras apuestas por el presente y el futuro: defendemos una lengua integradora de 550 millones de personas, que reconocen un diccionario común y las mismas reglas ortográficas, aun cuando su habla sea diversa y plural. Lo mismo sucede con la comunidad latina en Estados Unidos, que crece vertiginosamente y comparte una misma cultura y un lenguaje, al punto de que son cincuenta y cinco millones que enriquecen el futuro de esa nación.

Tanto igual nos enorgullece haber apostado por Cuba cuando otros le daban la espalda. Su encomiable inversión en educación y cultura, que ahora reconoce hasta el Banco Mundial, no se abandonó ni en la peor crisis económica. Ninguna política de bloqueos y mala vecindad por más de cinco décadas pudo impedir que acompañemos a la Isla Grande de las Antillas en defender la necesidad de una relación de iguales y de absoluto respeto con Estados Unidos de América.

Las páginas de la edición 27 se abren a este intercambio cultural y artístico, digno y sin condicionamientos: sea para reconocer el arduo rescate del patrimonio de Ernest Hemingway por el Consejo Nacional de Patrimonio y ONG norteamericanas, que para reseñar la mayor exposición personal de un artista norteamericano, Peter Turnley, en la historia del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. Y la muestra de dos fotógrafos que quedan cautivados por el carnaval de Santiago de Cuba, como Julio Larramendi y Chip Cooper en un acogedor hotel de La Habana Vieja; y el viaje de dos neoyorquinos como William Vazquez y Bruce Byers, que han recorrido el caimán verde junto a su amigo cubano, el pintor Carlos René Aguilera.

Ninguno de ellos encontró un solo gesto de animadversión o de hostilidad, y estaban de lleno en la Cuba profunda. Una verdadera amistad en estos tiempos de reinención, desde el malecón de La Habana o en los campos de Cuba Libre, con tal de retratar una luna que debe salir para todos. Enhorabuena.

José Carlos de Santiago
Presidente Grupo Excelencias

Peter Turnley

Cuando el corazón se siente en casa

Por Lourdes M. Benítez Cereijo

MOMENTOS DE LA
CONDICIÓN HUMANA
ES LA PRIMERA EXPOSICIÓN
DE UN ESTADOUNIDENSE
EN EL MUSEO NACIONAL
DE BELLAS ARTES

Peter Turnley abraza el mundo con la mirada. La combinación única de sensibilidad, talento y humanismo que lo acompañan le ha permitido radiografiar instantes significativos de la historia, convirtiéndolo en un impenitente poeta de la imagen. Con el alma desnuda, cobijado solo por su cámara, ha desandado los caminos más anchos y los más estrechos en el destino de los hombres.

En más de noventa países ha dejado Turnley sus huellas de artista-explorador. Incontables son los rostros, las experiencias, las vidas que lo han retado como ser humano y profesional. Sin embargo, este maestro del lente ha quedado cautivado por Cuba, una tierra que tal vez no tenga la mágica luz de los atardeceres de París —su ciudad adoptiva—, pero que lo ha motivado a regresar con frecuencia.

Desde que en 1989 pisara suelo cubano por vez primera, en una visita junto al expresidente ruso Mijaíl Gorbachov, el fotoreportero ha hecho de la Isla una ruta recurrente, a tal punto de que solo en los últimos cuatro años ha venido en una veintena de ocasiones. Ahora, La

Habana lo acoge nuevamente, y lo hace con especial calidez: por estos días Peter Turnley exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) la muestra *Momentos de la condición humana*, la primera exposición personal de un artista estadounidense en toda la historia de esa prestigiosa institución.

La selección visual constituye una exposición antológica conformada por ciento treinta instantáneas que reflejan lo crudo y lo bello de lo cotidiano, lo divino y lo terrenal de la realidad. Saber que tenemos tan cerca a alguien que ha dejado testimonio gráfico de sucesos como la caída del Muro de Berlín, el genocidio en Ruanda, los azotes del hambre en Somalia, el conflicto de los Balcanes, la guerra del Golfo, el desastre en la Zona Cero por el derrumbe de las Torres Gemelas, la destrucción dejada por el huracán Katrina en Nueva Orleans, el terremoto de Haití, es una invitación incuestionable para aproximarse a una obra poderosa en su contenido y exquisita en su concepción estética.

Nacido el 22 de junio de 1955 en Fort Wayne, Indiana, Estados Unidos, es graduado de la Universidad de Michigan, de

La Sorbona y del Instituto de Estudios Políticos de París. Sus trabajos han salido en las páginas de importantes publicaciones de renombre mundial, entre las que destacan *Newsweek* —en la que estuvo contratado de 1986 a 2001, y donde su obra contó con más de cuarenta portadas—, *Paris Match*, *Geo*, *Life*, *National Geographic*, *The London Sunday Times*, *Le Figaro*, *Le Monde* y *New Yorker*.

Su pasión surgió de esa alineación cósmica que a veces mueve las cosas para situarlas en tiempo y espacio de cara al porvenir. Siendo un adolescente, mientras se recuperaba de una lesión sufrida en un partido de fútbol, sus padres le obsequiaron el libro *The Face of Asia*, de Henri Cartier-Bresson. Quedó sorprendido con la visión de aquel hombre y se percató de la magia que habitaba en el día a día. Según sus memoranzas, enseguida se compró una cámara. «Fue como un pasaporte que me permitía ir a cualquier lugar, conocer gente, empoderándome con una voz y la oportunidad de mostrar el mundo tal cual lo veía».

Su presencia en Cuba no ha pasado inadvertida. El ser el primer artista estadou-

nidense en exponer en el MNBA resulta otra prueba contundente del poder de la cultura, de su papel fundamental en los intercambios cada vez más alentadores entre Estados Unidos y la Isla, y de la influencia determinante que puede ejercer sobre sociedades diversas.

En *Momentos de la condición humana*, y particularmente en las imágenes pertenecientes a la sección «Cuba, la gracia del espíritu» —nombre que da título a uno de los libros que llevan la firma de Turnley— podemos apreciar la manera en la que los cubanos se dejan atrapar sin reparos ni velos por ese extranjero rubio de mirada blanda. Observamos cómo un país, su cultura y su gente van moldeando, a golpe de experiencia, la perspectiva y los pensamientos de quien decide tomar una tierra foránea como si fuera la propia. Ante hechos como estos es más palpable la posibilidad de construir puentes alejados de peligrosas nociones colonizadoras y amparados en los valores de la identidad.

Con un universo de historias acumuladas en sus ojos, Turnley nos ha enseñado a mirar, a descubrir las huellas de una lágrima o a disfrutar de un beso en

labios ajenos. Respecto a Cuba, publicó lo siguiente en su perfil de Facebook: «El contagioso y vibrante espíritu de este pueblo ha tocado mi alma y me ha ofrecido un lección de vida, de convivencia no como seres individuales, sino con el sentido de ser parte de una comunidad que siente amor por el otro. (...) A través de una vida viajando, en raras ocasiones he estado en un lugar donde he podido ser testigo de tanta gracia, espíritu, dignidad y maravillosa humanidad».

No le falta razón cuando afirma con total convicción que la fotografía se trata de compartir. Pero también se trata, por lo que hemos podido comprobar en su quehacer, de acompañar, de revolver el alma, de estremecer, de agitar los sentidos, de dar voz, de hacer visible, de golpear los pensamientos, de borrar indiferencias, de mostrar amor y odio. Para él, las emociones han sido incontenibles y las muestras de afecto no han faltado. Ha declarado con humildad que esta exhibición constituye uno de los honores más importantes de su vida, porque la verdad es que en Cuba su corazón se siente en casa.

MOMENTS HUMAN C

Peter Turnley

Fotografías

Niurka Fanego Alfonso

13 Noviembre 201

When the heart is at home

Peter Turnley embraces the world with the eyes. Sensitivity, talent and humanism have accompanied him to capture significant moments in history. Therefore he is considered a poet of the image. With a naked soul and his camera he has walked along the widest and narrowest paths in the destiny of men.

He has left his mark as artist-explorer in over ninety countries. Countless are the faces, the experiences, the lives that have challenged him as a human being and professional. However, this artist has been captivated by Cuba. Since he set foot on the island for the first time in 1989, he has made this country a recurring route. Havana hosts him again: these days Peter Turnley shows the exhibition Moments of the Human Condition at the National Museum of Fine Arts.

This is a retrospective exhibition consisting of 130 photos that reflect the roughness and beauty of everyday life, the divine and the earthly of the reality. It is an invitation to admire a mighty work in content and exquisite in its aesthetic conception.

His presence in Cuba has not been unnoticed, becoming the first American artist to exhibit in Bellas Artes shows the overwhelming power of culture and its fundamental role in the increasingly encouraging exchanges between the US and Cuba.

In Moments of the Human Condition, and particularly in the images of the section «Cuba, the grace of the spirit», we see how the Cubans get caught without hesitation or veils. We see a country, and how its culture and people are shaping the perspectives and thoughts of those who decide to take a foreign land as if it were their own.

Larramendi (izq.) y Chip Cooper.

Chip entre Alabama y La Habana

Por Estrella Díaz

El primer viaje que realizó a La Habana el profesor y fotógrafo norteamericano George Price Chip Cooper fue en el año 2003. De esa fecha hasta hoy ha perdido la cuenta de las veces que ha visitado la Isla porque aquí encuentra siempre un motivo para regresar y un pretexto para continuar indagando en el alma cubana, dice a *Arte por Excelencias* este hombre que pone pasión en su verbo, pero, sobre todo, arte y verdad en su lente.

El primer contacto con Cuba, cuenta, fue a partir de su interés por realizar una serie de retratos a personalidades. «Venía, traía mis libros, intercambiaba, pero fue

el Doctor Eusebio Leal, el Historiador de La Habana, quien me impulsó y motivó».

Durante cuatro años Cooper visitó la capital cubana en más de una veintena de ocasiones. Así se materializó un proyecto conjunto con el también fotógrafo Néstor Martí y el profesor José Vázquez, ambos de la Isla. Se trata de un libro que, apoyado por la Universidad de Alabama, atesora la historia más reciente de la villa de San Cristóbal de La Habana y, de alguna manera, documenta la gesta restauradora que se acomete en su parte más antigua. «En ese período —asegura—, el Doctor Leal constantemente se preocupó, y estuvo atento al desarrollo del trabajo que ha-

cíamos. Fue una experiencia sumamente enriquecedora, porque comencé a ver con ojos nuevos la realidad de este país».

Afirma Cooper que desde el primer encuentro se sintió muy identificado con la Isla y se percató de que podía, como fotógrafo, llegar a lo profundo, entre otras razones porque proviene del sur de Estados Unidos, una zona agrícola de una gran pobreza, «con un gran parecido con Cuba, porque es un sitio muy antiguo y de gran belleza».

Con todos estos antecedentes, Cooper ha vuelto al ruedo: en el hostel Conde de Villanueva, en La Habana Vieja, exhibe una

sui géneris exposición junto al fotógrafo Julio Larramendi, un artista que, desde sus postulados y perspectiva, ha desarrollado una obra sólida y abarcadora a partir de múltiples temas o miradas que van desde lo patrimonial hasta la llamada fotografía de naturaleza. Larramendi —inquieto y perspicaz— fue quien alentó a Chip a visitar Santiago de Cuba, Ciudad Héroe de la República de Cuba, el pasado mes de julio, fecha en que se celebran allí los conocidos carnavales, fiesta popular que ha devenido Patrimonio Inmaterial de la Nación.

En diálogo con esta revista Larramendi enfatiza que «no fue una competencia, sino una colaboración». Cuenta que estuvieron más de siete horas captando toda la belleza y el acervo cultural que encierran y atesoran los carnavales santiagueros, famosos por sus congas, sus comparsas, sus cornetas chinas y, sobre todo, por la singularidad de los que habitan en ese territorio que son, por esencia, rebeldes y hospitalarios.

El resultado de esa experiencia fue la muestra titulada *Carnavales*, una verdadera explosión de luz y color. Quizá lo más interesante sea la fusión de len-

guajes que lograron ambos, al punto de que el espectador se desorienta un poco y —para bien— no logra determinar con claridad dónde termina el trabajo de Cooper y comienza el de Larramendi. En proyectos como este —en que se imbrican o yuxtaponen estéticas— crear una atmósfera totalizadora y de alta factura no es tarea fácil.

Pero la colaboración no se detiene: ya está concluido y comenzará a circular en Estados Unidos, y luego en La Habana en el otoño de 2016 —gracias a la Editorial Alabama Press—, un nuevo libro titulado *Campesinos: corazón y alma de Cuba*, que es el resultado del trabajo conjunto entre ambos creadores y que incluye una selección final de doscientas cuarenta fotografías de un total de sesenta mil tomadas a todo lo largo y ancho de la Isla, según reveló Larramendi a esta publicación. «Recorrimos más de quince mil kilómetros desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maisí. Fue un trabajo con fuerte base antropológica, porque no es llegar al lugar, tomar la foto y marcharse. No. Se trata de conversar, conocer las historias de los campesinos, escucharlos y saber lo que quieren y lo que no, y compartir lo poco que tienen. Si alguien es capaz hoy

de hablar en Estados Unidos de la Cuba profunda ese es Chip Cooper», señala.

También revela que, aunque *Campesinos: corazón y alma de Cuba* es eminentemente fotográfico, incluye un texto de Chip, otro de su autoría y dos enjundiosas reflexiones a cargo del escritor y ensayista Reinaldo González, Premio Nacional de Literatura, y del prestigioso editor estadounidense Robert Sting. Finalmente comenta Larramendi que las fotografías que aparecen en el libro «están organizadas de afuera hacia adentro, es decir, paisajes donde están insertadas las comunidades, después las casas y sus interiores, la gente trabajando, las religiones, las fiestas campesinas, el rodeo y rostros, y cerramos con al esperanza del futuro: los niños».

En conversación exclusiva con *Arte por Excelencias*, Chip Cooper nos hace saber que Larramendi es una persona que tiene una percepción impresionante de la belleza de la gente, y eso fue lo que los unió. «Él fue quien me ayudó a comprender que los campesinos son el alma y el corazón del cubano. En los últimos tres años hemos estado en todos los lugares y pueblos de Cuba, retratándolos en el trabajo, en las casas donde viven, en las iglesias a

las que van, donde se bañan, las escuelas a las que asisten sus hijos, los consultorios y policlínicas de los que son pacientes, o sea, todo lo relacionado con sus vidas. Hemos tratado de reflejar el alma y el espíritu para que la gente comprenda cómo es realmente el campesinado cubano en su más honda espiritualidad. Quisimos mostrar la vida ligada al corazón y, partiendo de ese presupuesto, emerge una fotografía emocional. Esta experiencia me ha cambiado».

Cuestionado en torno al papel que desempeña la cultura en el nuevo contexto de las relaciones Cuba-Estados Unidos, Cooper responde: «Para muchos Cuba se circunscribe al ron, al café, al sol, a la playa y el tabaco y, realmente, no conocen ni a Cuba ni a los cubanos. Hoy por hoy lo que se maneja en la cultura norteamericana son las cosas de la superficie. Hay que tratar de demostrar la complejidad de todo lo que se hace para avanzar en una dirección correcta. A pesar de los problemas y las dificultades con las que conviven muchos de los campesinos, siempre me ha llamado la atención cómo el cubano siempre busca una alternativa de solución y jamás ha dejado de tener esperanzas. Lo que he visto en los ojos de los campesinos es un ejemplo de dignidad humana. Ha sido un trabajo difícil, porque lo que quisimos retratar es la dignidad. Hemos ido a casas rodeadas de fango y con el techo casi abierto al cielo, pero cuando entras a su interior —aunque se esté cayendo— están impecablemente limpias, aun con piso de tierra. Lo importante es ver cómo ellos trabajan como familia unida, con tremendo sentido de responsabilidad y de pertenencia».

Mucho pueden hacer juntos Cuba y Estados Unidos cuando se trabaja en una misma dirección, reconoce Chip finalmente. «Lo que hemos logrado con *Campesinos: corazón y alma de Cuba* es pavimentar el camino para estrechar las relaciones entre los estudiantes de la Universidad de La Habana y la Universidad de Alabama», concluye.

Chip, between Alabama and Havana

In 2003, the American professor and photographer George Price Chip Cooper made his first trip to Havana. From then until now, he has lost count of the times he has visited the island. Here you will always find a reason to return and a reason to continue investigating the Cuban soul, he says.

«I came and brought my books, I exchanged ideas, but it was Dr. Eusebio Leal, the Historian of Havana, who encouraged me and motivated», says George Price Chip Cooper about his first contacts with Cuba. By that time, he had the intention of performing a series of portraits of personalities.

Cooper has returned: at the Hostel Conde de Villanueva in Old Havana, exhibits a sui generis exhibition along with photographer Julio Larramendi. Larramendi encouraged Chip to visit Santiago de Cuba at the time the city's well-known carnivals were taking place.

«It was not competition but collaboration» explains Larramendi who said they spent more than seven hours capturing the beauty that encloses Santiago's carnivals.

The result of this experience was the exhibition called «Carnival», an explosion of light and color. Perhaps the most interesting feature is the fusion of languages that they both achieved. That is why the audience has trouble identifying where Cooper's work begins and Larramendi's finishes.

*But the collaboration has not stopped, a new book entitled *Peasants: heart and soul of Cuba* is already completed and will begin to circulate in the United States, and then in Havana in the fall of 2016. Thanks to the Editorial Alabama Press, this joint work will come out displaying a final selection of 240 photographs.*

La Cuba de

Elliott Erwitt

En 2015 Elliott fotografió a Alicia.

Retrato a Fidel (1964).

El Ron de Cuba

Contactos

HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A.
Calle A no. 309 e/ 13 y 15, El Vedado,
La Habana, Cuba. Tel.: (+53) 7838 5800
<http://havana-club.com>
<http://havana-cultura.com>

Elliott Erwitt es un artista fuera de serie. Figura emblemática de la afamada agencia Magnum Photo, desde los años cuarenta del siglo XX se propuso conmover con obras gobernadas por la expresividad y la emotividad. Él se hace admirar lo mismo cuando su cámara anda en función de la denuncia social que cuando realiza magníficos retratos. Ahí están sus fotografías a Kennedy, Nixon, Jruschov, Jacqueline, Marilyn... Increíbles, magníficas, puro arte.

A Cuba también la eternizó con su lente. Desde 1964. A partir de entonces no ha podido alejarse. Siempre entregando una Cuba muy personal que nada tiene que ver con la moda. Hoy impresionan sus instantáneas primeras a Fidel, al Che, a Alicia Alonso, al igual que las últimas con que ha dejado testimonio de este pueblo.

A los 87 años, Erwitt regresó a la Isla para seguir documentando la vida de su gente, pero también para, en colaboración con Havana Club, apoyar un proyecto que respaldará la fotografía documental a nivel global.

Fue en su última visita que, gracias a *The Elliott Erwitt Havana Club 7 Fellowship*, se pudieron apreciar treinta y cinco imágenes fabulosas que dan cuenta de esta tierra, desde 1964 hasta 2015. Ocurrió en la Galería del Museo del Ron Havana Club, por la alianza que la reconocida firma estableció con dicha institución y la Fototeca de Cuba.

Elliott Erwitt Havana Club 7 Fellowship llegó después de inaugurarse en la Feria Internacional de Fotografía de Ámsterdam, por el empeño de Havana Club que, más que un ron de excelencia, es también un producto cultural, arraigado en la identidad e idiosincrasia del cubano. Tras su estancia en Cuba, esta exposición viajará hacia México y Chile, para en esas naciones conquistar también corazones.

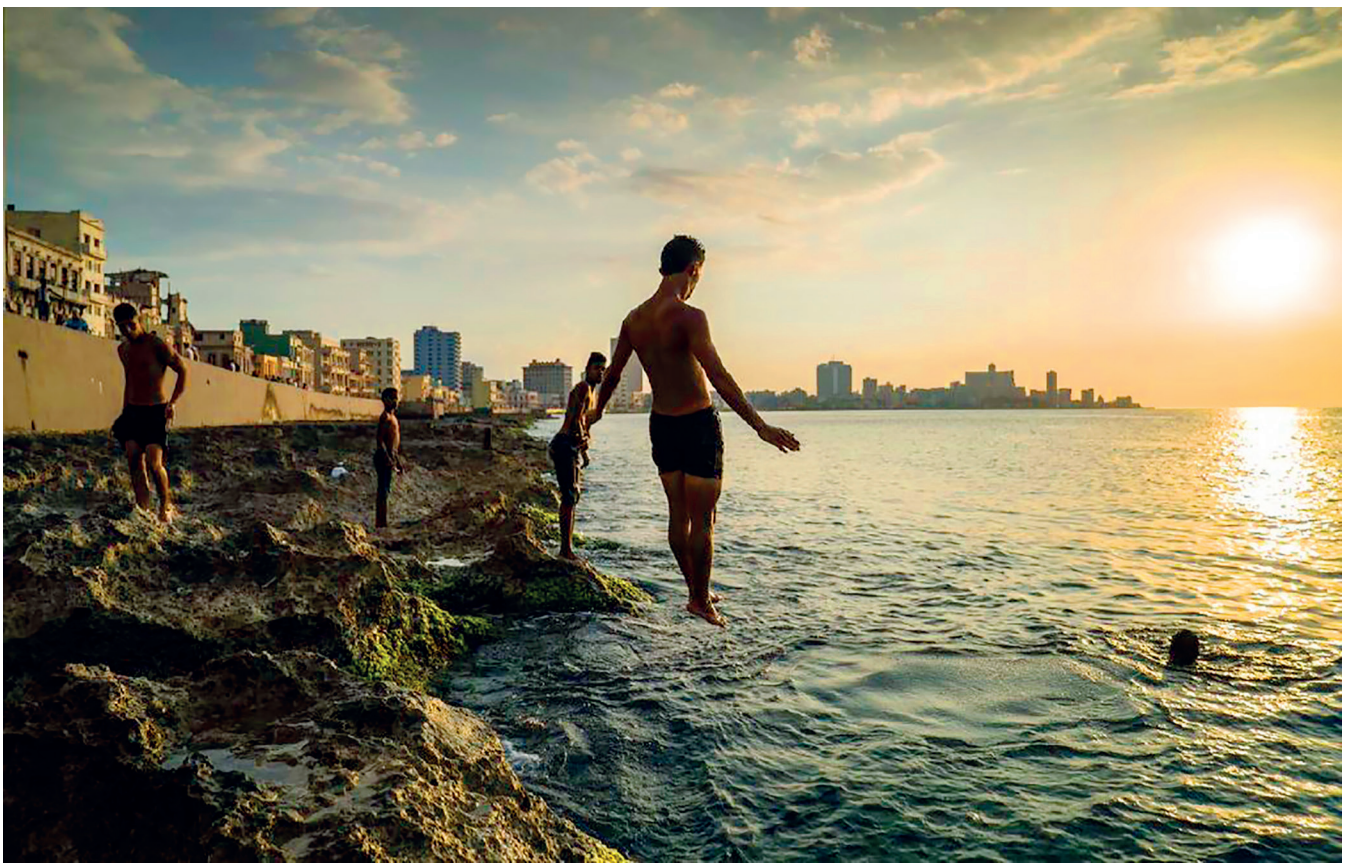

Momento de la inauguración en la Galería del Museo del Ron Havana Club.

The Cuba of Elliott Erwitt

Elliott Erwitt is a first-class artist. He is one of the most legendary photographers of the world and has for more than 40 years moved people through works ruled by expressiveness and emotionality. Elliott enjoys using the camera with either the purpose of social denunciation or when performing its magnificent portraits: incredible works of great and pure art.

He has also immortalized Cuba with his camera and has not been able to be away from the island since 1964. At the age of 87, Erwitt has just returned to the island. He intends to continue to document the lives of the Cuban people, but also supports a project of documentary photography in collaboration with Havana Club. The Elliott Erwitt Havana Club 7 Fellowship exhibition was inaugurated on his last visit to Cuba. It contains 35 great pictures that account for the history of this island from 1964 to 2015. The opening took place at the Gallery of the Rum Museum by Havana Club and will remain there until January. This exhibition came after the opening of the International Photography Fair in Amsterdam and was also possible thanks to the efforts of Havana Club, which is not only an excellent rum but also cultural product rooted in the Cuban identity.

William Vazquez

Exploración al alma de Cuba

Por Carlos René Aguilera

El día 16 de octubre, tras recibir en el aeropuerto de Santiago de Cuba, procedentes de los Estados Unidos, a Bruce Byers, William Vazquez, Jennifer Lawrence y Pedro Cerón, comenzamos todos la parte del final de nuestro «alunizaje». Me explico: en nuestro intercambio de mensajes, a raíz de los últimos gestos de ambos gobiernos para acercar a nuestros respectivos pueblos, acudíamos siempre a una metáfora chistosa acerca de la situación que existía hasta el momento: viajar de un lado hacia el otro —que debería ser normal entre vecinos— era más difícil que aterrizar en la Luna.

Temprano en la mañana del 17 salimos de mi natal Santiago de Cuba, que ya habíamos recorrido el día anterior, rumbo a La Habana, en un auto rentado. Partimos hacia la capital con el fin de visitar y fotografiar, en cuatro jornadas, la mayor cantidad de sitios y gente. Hay que reconocer que cualquier tiempo es poco para cumplimentar un objetivo de este tipo. Sin embargo, a la luz de los más diversos criterios, el viaje fue un éxito

total, sobre todo porque Cuba constituye un paraíso visual para fotógrafos y personas sensibles.

La historia de este viaje se remonta a 1996, en Nueva York, en un pequeño apartamento de Manhattan, donde gentilmente me acogieron durante ocho meses William Vazquez y su esposa, la gran pintora Scherezade García. Allí nació una amistad de más de veinte años. Les prometí que un día les mostraría mi país. William, cuya profesionalidad como artista del lente me dejaba abismado, cumpliría su deseo de explorar con la cámara una Cuba que empezaba a atraerle mucho más gracias a mis apasionados relatos.

Recuerdo que entonces, mientras él hacía una serie de fotografías de neoyorquinos importantes, le vino a la mente intentar lo mismo en Cuba: venir y fotografiar al tipo de personas que suele constituir siempre un pequeño grupo en cualquier sociedad: gente conspicua, influyente, carismática, famosa. La gran sorpresa de nuestro viaje resultó el encuentro con

un «todos estrellas» de millones de personas con mucho que decir, y que sin mover los labios hablaban con elocuente gestualidad: deportistas, campesinos, pintores, médicos, bailarines, choferes, catedráticos...

El momento de adentrarnos en valles y montañas llegó gracias a la asociación que fundara William Vazquez con Bruce Byers: Camera Voyages. Ambos, creativos y profesionales, con miles de horas de vuelo recorriendo cámara en mano los más luminosos rincones del mundo, comenzaron a ofrecer su vasta experiencia a quienes desearan utilizar la fotografía como medio de expresión. Así se nos unieron Jennifer Lawrence y Pedro Cerón, desconocidos para mí hasta que aterrizaron en Santiago.

Yo, por mi parte, lograba satisfacer mi deseo de repetir lo que tantas veces hice en mi etapa de estudiante y que me permitió conseguir mi amplia y variada «colección de compatriotas», adquirida durante años.

Bruce Byers

En las colinas de San Juan, en Santiago de Cuba, se inició esta travesía mágica y misteriosa. Como había tenido la oportunidad de diseñar el núcleo del recorrido por la Isla, coloqué este sitio histórico porque creo que ilustra de inmediato el alma cubana. En esas alturas y sus intermediaciones se derramó sangre joven cubana, española y norteamericana. Allí la pericia de los oficiales mambises impidió que el fogueado ejército español, el más potente de entonces, diezmara a las tropas norteamericanas. En ese lugar se erige tal vez el único monumento al soldado norteamericano que exista en nuestro territorio, pero junto al bravo soldado español y al mambí cubano insurrecto.

Así es el alma del cubano: celosa, territorial, pero ajena al rencor y proclive a reconocer la gloria en el otro como en sí mismo. Recuérdese que tras décadas de cruenta guerra, al llegar el fin de la colonia, el español fue bienvenido como parte que es de nuestra sangre. ¡Eso es grandeza! Por eso la gente que nos encontramos en el camino, portadora de esa alma, resultó tan atractiva al lente, prodigando encanto. Olvídese la actitud de posar ante la aparición de una cámara. Más allá de la pericia del

profesional que es capaz de conseguir el momento más natural y fluido, los cubanos se brindan con mezcla de autoconfianza e ingenuidad, rodeados de la dureza que pudo erosionar el paisaje, pero no a ellos. O al menos no tanto como se hubiera esperado.

En un instante cuentan sus vidas, sus empeños, sus luchas... Sucedió en los lugares más apartados, tal vez por la avidez que existe de comunicación con los pocos extranjeros que aparecen en la zona, pero también en las ciudades más frecuentadas. La gente exhibe su cotidianidad convertida en lo extraordinario del día a día. Ávidos de mundo, están conscientes de que portan un alma imposible de erosionar, resistente a cualquier capa exterior añadida. Saben que cada minuto de sus vidas implica una batalla inmensa, cósmica, que es apreciada cuando se conoce de cerca. Esperanzados, con muchas preguntas y también con muchas respuestas, abren las puertas y ventanas de sus casas como para darle siempre paso a la luz. Como quienes permiten el ingreso a un paraíso perdido y posible al mismo tiempo. Como quienes buscan inspiración en la pura y hermosa comunicación humana.

No fuimos molestados en ningún momento. Nadie se nos dirigió con suspicacia. Más bien nos regalaron su vencedor sentido del humor. «¡Llegaron los americanos!», fue la expresión burlona de un lugareño en uno de los tantos sitios visitados. Luego de la pregunta en inglés sobre la nacionalidad, sobrevino la legítima sorpresa, seguida de frases de deseos de buena suerte. Otro momento hilarante ocurrió cuando, utilizando una táctica de aproximación para obtener la fotografía perfecta, después de acercar el objetivo de la Canon a unos trabajadores que cortaban, acarreaban y cargaban unos hermosos plátanos, se les preguntó: «¿Cortando plátanos?». Sin detenerse, los ocupados campesinos nos dieron por respuesta una encogida de hombros y un gesto elocuente con las manos, perfectamente traducibles en: «¿Y qué diablos creen que estamos haciendo?». Por supuesto que todos reímos, pero aún más cuando alguien añadió: «Imagina que estás en tu oficina de Nueva York y aparece de pronto alguien con una cámara por la ventana, te apunta y te dice: «Tecleando en la computadora, ¿eh?».

Por todas partes paisajes increíbles. Incluso allí donde hay evidente deterioro

William Vazquez

William Vazquez es un reconocido fotógrafo profesional, radicado en Nueva York, Estados Unidos, que se mueve en el mundo del retrato, de la imagen de corte social y documental, y de la publicidad. Preside Visual Waves Inc., un estudio de fotografía y multimedia. Es directivo principal de la American Photographic Artists New York (APA).

William Vazquez is an advertising, portrait & documentary independent photography professional based in New York, USA. He is president of Visual Waves Inc, a photography and multimedia studio. Co-Chairman, American Photographic Artists New York (APA).

Bruce Byers

Bruce Byers, radicado en Nueva York desde 1975, cuenta con una amplia y variada experiencia. Es un fotógrafo profesional muy versátil que abarca la publicidad y el mundo de la moda, además de que gusta dejar testimonio de la realidad de otras naciones. Con una exhibición de su trabajo ayudó a Robert Newman a fundar, en el 2000, la Galería de Arte Fotográfico. Su destacado quehacer ha sido apreciado en galerías de países como Alemania, Holanda, China, Inglaterra y Japón.

Based in New York City since 1975, Byers has a wide variety of experience, including advertising, high fashion, and travel. Byers assisted Robert Newman, of New York's The Old Print Shop, develop the gallery's Fine Art Photography in 2000, with an exhibit of his work. Byers' work is frequently featured in galleries in Germany, Holland, China, England and Japan.

se encuentran texturas inauditas que el ojo del fotógrafo convierte en belleza, como realizando un acto de venganza ante la visible destrucción. Y si sobre esos fondos se yuxtapone un ser humano extraordinario, la foto se hace irresistible.

Y no se trata de buscar el lado oscuro a la Luna. No. Lo que busca Camera Voyages, la compañía que William Vazquez creara con Bruce Byers, es justamente el punto de vista estético de una mirada, no solo a Cuba, sino a cualquier lugar del mundo donde posan los objetivos de sus cámaras, la visión artística que puede convertir incluso la devastación en un banquete para los sentidos y para el intelecto; es decir, ofrecer una victoria sobre los desastres del paso del tiempo, la indolencia o la desgracia.

En todos esos sitios ellos son capaces de descubrir el momento psicológico en el cual la dignidad humana, en la soledad y la introspección, crea imágenes gigantes. Es una suerte que la mirada

de profesionales como Bruce Byers y William Vazquez se centre sobre Cuba, pues llevan años perfeccionando el arte de revelar lo que pasa inadvertido al ojo común, desentrañando las intimidades de un rostro o de un paraje.

Con la observación entrenada durante años aparecen, como por arte de magia,

en los momentos especiales, y los dejan registrados en fotogramas que no necesitan retoques. Aquellos instantes, destinados a desvanecerse por el indetenible tren del tiempo, quedan perpetuados en nuestra memoria desde un ángulo inteligente, gracias a los lentes de estos dos maestros.

Bruce Byers

Exploration into the Cuban soul

On October 16, after receiving them at the airport of Santiago de Cuba, from the United States, Bruce Byers, William Vazquez, Jennifer Lawrence and Pedro Cerón, we started to celebrate the arrival of these well-known photographers in Cuba. Just the fact of bringing them home seemed more difficult than landing on the moon.

After having been to remarkable landmarks in Santiago de Cuba, we left bound for Havana the 17th in the morning. With the sole purpose of taking as many photos of people and places as we could, we devoted 4 days to our beloved Capital city. Admittedly, any time is short to complete an objective of this type. However, in light of the various criteria, the trip was a success, especially since Cuba is a visual paradise for photographers and sensitive people.

The story of this trip goes back to 1996, in New York, in a small apartment in Manhattan, where William Vazquez and his wife, the great painter Scheherazade Garcia, gently had me over for eight

months (frankly I do not know how they could). There it was born a friendship that has lasted for more than twenty years and also a promise that one day I would show my country to them. At the same time, my friend William, whose professionalism as an artist of the lens let me astonished, would fulfill his desire to explore Cuba with a camera. My country had begun to attract him every day more, also influenced by my passionate stories. I remember that, as he was taking a series of photographs of important New Yorkers, he came up with the idea of doing the same in Cuba: come and photograph conspicuous, influential, charismatic and famous people; just the kind of people who constitute a small group in any society. The big surprise of our trip was to encounter an «all star» of millions of people with a lot to say without moving his lips, people who «spoke» with eloquent gestures: sportsmen, farmers, artists, doctors, dancers, drivers, professors... Going into the valleys and mountains was possible due to a partnership founded by William Vazquez with Bruce Byers: Camera Voyages. Both creative professionals, with a vast experience in travelling and

photographing the brightest corner of the world, began to offer their massive expertise to those wishing to use photography as a mean of expression. In that purpose, Jennifer Lawrence and Pedro Cerón joined us, unknown to me until they landed in Santiago.

We found amazing scenery everywhere. Even where there are obvious deteriorations, the photographer's eye can find the beauty that is more visible when the lens captures the human soul. Precisely, what Camera Voyages, the company that William Vazquez created with Bruce Byers, is looking for is the aesthetic point of view of a look, not only in Cuba but anywhere in the world. In all these places, they are able to discover the psychological moment in which human dignity, in solitude and introspection, create giant images. Fortunately, the look of professionals as Bruce Byers and William Vazquez focus on Cuba. They have spent years perfecting the art of revealing what goes unnoticed to the common eye, unraveling the intimacies of a face or a place. And for me it was a great luck accompany them on this adventure.

William Vazquez

En Vigía escribió parte de sus más notables obras.

Un novelista que tuvo en Cuba una vida de novela. Ese fue Ernest Hemingway. El solo episodio de su cacería de submarinos de la Alemania fascista a bordo de *El Pilar*, un yate apto para el disfrute y la pesca, alcanzaría como argumento para una aventura despanpanante.

Otra peripecia como para devorar —además de sus días de pesca de la aguja en las corrientes del Golfo, o sus jornadas bohémias de mojito y daiquirí entre El Floridita y la Bodeguita del Medio— sería su costumbre de invitar a los amigos que lo visitaban en su residencia de Finca Vigía, en las afueras de La Habana, a descalzarse y mojar los pies en el agua de la piscina donde se bañaba desnuda Ava Gardner.

El autor de *El viejo y el mar*, novela escrita precisamente en dicha finca, y por el que mereciera el Nobel de Literatura —una noticia que le sorprendió en esos predios—, hizo confesión del cariño que le inspiró Cuba: «Amo a este país y me siento como en casa; y allí donde un hombre se siente como en casa, aparte del lugar donde nació, es el sitio adonde estaba destinado».

Lo que puede un Dios de Bronce

Por Ricardo Ronquillo Bello Fotos Roberto Suárez

HAY MUCHO DE NOVELESCO Y PREMONITORIO EN LOS VEINTIÚN AÑOS DE VIDA DE ERNEST HEMINGWAY EN FINCA VIGÍA. EN ESE REMANSO DE NATURALEZA Y CULTURA, SU ESPÍRITU PARECE ANUNCIAR QUE PUEDE SER OTRA LA TRAMA ENTRE CUBA Y ESTADOS UNIDOS.

Por ello su paso por esta tierra, y el tipo de relación que estableció con ella, resultó una premonición. Si hay un lucero centelleante en las incipientes relaciones entre Cuba y Estados Unidos, su constelación es Finca Vigía, ese remanso de naturaleza y cultura en el que Hemingway escribió parte de sus más notables obras, y donde creó —en veintiún años de fantástica y controversial estancia— su particularísimo cosmos de afecto y respeto por la Isla.

Es ya una señal, al menos llamativa, que antes de partir de su primera visita, tras dejar abierta la sede diplomática norteamericana en la capital del archipiélago, el secretario de Estado norteamericano, Jonh Kerry, buscara palpar la inmanencia de ese rastro de cordialidad en Finca Vigía, por donde pasan cada año unos ochenta mil curiosos.

Es que, como declaró a la agencia Telam la directora de la casa-museo, Ada Rosa Alfonso Rosales, Hemingway existió, existe y existirá por los siglos de los siglos, amén, para unir a Cuba y a Estados Unidos. La figura del escritor, su obra e historia de vida, constituyen un puente entre dos pueblos que tienen muchos puntos en común.

La muy espiritual devoción del escritor por esta Isla y sus símbolos la denotan hechos como que *El viejo y el mar* esté considerada su novela cubana, así como que la medalla de su Nobel se encuentre entre las devociones a la Virgen de la Caridad en el Santuario del Cobre.

Ada Rosa Alfonso, quien también preside el Comité Organizador del coloquio internacional que se honra con el nombre del novelista, ha calificado ese encuentro como un espacio de convergencia entre las culturas de Estados Unidos y Cuba.

Para la especialista no caben dudas de que lo más auténtico de Hemingway está en esta tierra, aunque los más connotados estudiosos de su vida y obra se hallan en Estados Unidos, por lo que la cita es la más importante destinada a la confluencia de las dos partes.

En la próxima edición del evento, anunciada del 15 al 18 de junio de 2017, se celebrarán, junto a las cinco décadas y media de la fundación del Museo Ernest Hemingway Finca Vigía —el primero dedicado a su obra en el mundo— los ochenta años de *Tener o no tener* y los sesenta y cinco de *El viejo y el mar*.

En la residencia habanera del escritor se conserva con esmero sus pertenencias.

Entre los puentes especiales que se tienden está además el anuncio de que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba y la Fundación Finca Vigía de Estados Unidos se han unido para proteger el legado del Dios de Bronce de la literatura norteamericana. Para ello se comprometieron a construir un espacio para restaurar y conservar las pertenencias del escritor resguardadas en La Habana.

Mary Jo Adams, directora ejecutiva de la organización estadounidense, explicó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que el inmueble servirá para la reconstrucción de piezas y su almacenamiento.

La agencia cubana reseñó que la fundación, surgida en 2002 con la guía de Jenny, nieta de Max Perkins —editor y amigo de Hemingway—, su esposo Frank Phillips y el congresista James P. McGovern, ayudó al gobierno antillano en la restauración de la casa-museo y de los terrenos que la rodean en San Francisco de Paula. Esa labor incluyó la preservación de miles de documentos, entre cartas, anotaciones, programas de mano, libros y revistas.

Otro signo de acercamiento es que, aunque la construcción del nuevo espacio para la conservación de ese patrimonio estará a cargo de arquitectos e ingenieros del patio, sus homólogos de Estados Unidos ayudaron en la planificación.

Empeño relevante de ambas partes es el proyecto Cartas de Hemingway, mediante el cual un grupo de investigadores norteamericanos publica volúmenes con la correspondencia del Premio Nobel de Literatura fechada entre 1926 y 1929. La compilación, que comenzó a principios de 2000, incluye seis mil cartas, entre estas las encontradas en la colección de tres mil documentos pertenecientes al patrimonio del museo ubicado en Cuba. La idea del proyecto, que se aspira llegar a quince tomos, partió de uno de los hijos de Hemingway, quien soñó que las misivas de su papá fueran congregadas de una manera más académica.

Los nuevos luceros que centellean en la constelación de Finca Vigía son señales para dar calma al espíritu del escritor, quien señaló con su cariño un destino más fulgurante al complejo cosmos de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ☞

What a god of bronze can do

Ernest Hemingway was a novelist that had a novelistic life in Cuba. Everyone remembers the episode of hunting Nazi submarines aboard the Pilar. This story would give a good argument for a stunning TV series.

It is said that Hemingway used to invite friends to his home in Finca Vigía. Then, he would invite them to take their shoes off and plunged them into the pool where Ava Gardner bathed naked.

The author of *The Old Man and the Sea*, a novel written precisely on that farm, made a confession of the love he felt for Cuba: «I love this country and I feel at home; and where a man feels at home, apart from the birthplace, that is the site where he is intended to be».

Therefore his time in Cuba and the type of relationship he established with the island was a premonition. If there is a star that shines in the emerging relations between Cuba and the United States, its constellation is Finca Vigía. This is a haven of nature and culture in which Hemingway wrote some of his most notable works, and where he created a special affection and respect for the island.

It is already a sign that before departing for the United States, on his first visit to Cuba, US Secretary of State John Kerry, sought to feel the magnetism of the cordiality in Finca Vigía. This wonderful place is visited by eighty-thousand curious every year.

The next edition of the international symposium Ernest Hemingway will celebrate the 55th Anniversary of the foundation of the Museum Hemingway Finca Vigía, the first devoted to the novelist's work in the world. ☞

CUBA

El pasado viernes 13 de noviembre de 2015, los artistas cubanos Zule Guerra y Albertico Lescay ofrecieron un concierto especial en el marco del evento CubaAhora the next generation, organizado por la Consejería Cultural de España de Cuba y Miami, y apoyados por el Consulado Español en Estados Unidos.

La sede de la Consejería Cultural de España en Miami fue el lugar donde se presentaron estos jóvenes representantes del movimiento jazzístico en un dúo conformado para la ocasión, y combinaron sus talentos mostrando diferentes vertientes de su trabajo como compositores, arreglistas e intérpretes.

El repertorio abordado fue diverso y rico en matices, al tratar temas antológicos de la cancionista cubana, estándares del jazz y obras originales de su autoría en las que mostraron sus estilos distintivos como evidencia de nuevas maneras de la creación musical en Cuba desde el lenguaje jazzístico.

El dúo contó con un formato electroacústico al confluír Zule Guerra con uso de sus notables cualidades vocales e interpretativas y Albertico Lescay como trompetista, pianista y en el tratamiento de los sintetizadores.

Zule Guerra, quien es la directora de la agrupación Blues de Habana, y Albertico Lescay, del proyecto *Formas*, son dos exponentes del panorama jazzístico contemporáneo en Cuba que defienden estilos bien singulares: Blues de Habana con un trabajo que resalta por las influencias del filin, el R&B, el funk, el blues, la rumba y el bossa nova, distinguido por la presencia de la voz femenina integrada a la instrumentación jazzística y especial uso del scat, y *Formas* con notables influencias de géneros populares tradicionales del oriente cubano, el uso de sonoridades electrónicas, además de una importante relación con las artes plásticas y los audiovisuales.

Para esta ocasión, ambos artistas concibieron una propuesta exclusiva, que difiere de las líneas de trabajo que los caracterizan en sus proyecciones independientes y que engranaron de un modo novedoso y fresco. El repertorio elegido para la ocasión fue diverso en carácter, factura y expresión, resaltando las interpretaciones que hicieron de «Criolla en blues» y «A contratiempo», de Zule Guerra, «Contraversia» y «Madre», de Albertico Lescay, y los arreglos a la obra de los autores

Zule Guerra y Albertico Lescay

luces de una nueva generación del jazz en Cuba

Por **Grete G. Garlobo** (musicóloga)

cubanos Ñico Rojas en «Mi ayer» y Margarita Lecuona en «Babalú», además de «Black coffe», estándar con el que se aproximaron a las sonoridades del jazz norteamericano, filtrados por sus personales estilos.

En este evento confluyeron artistas de otras expresiones, como los teatristas Osvaldo Doimeadiós y Carlos Díaz, y jóvenes de la plástica que inauguraron una exposición colectiva el día 12 de noviembre, así como representantes de la literatura, la danza, las artes visuales, en propuestas diversas que se estarán promoviendo durante los tres meses que dura este festival con muestras de las más recientes hornadas del arte en Cuba que auspician la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Embajada de España en Cuba y el Centro Cultural Español en Miami.

Dentro de esta diversidad, el trabajo musical de Zule Guerra y Albertico Lescaj muestra nuevas formas de la música cubana caracterizadas por la alta concepción estética y musical, como exponentes de la actual generación de artistas en Cuba que defienden el jazz con nuevas luces.

Contactos: E-mail: bluesdhavana@gmail.com
[facebook.com/zuleimi.guerra](https://www.facebook.com/zuleimi.guerra)
[youtube.com/user/bluesdehabana](https://www.youtube.com/user/bluesdehabana)

Lights of a new generation of jazz in Cuba

A few days ago, Zule Guerra and Albertico Lescaj offered a special concert in the event CubaAhora the next generation. They performed as representatives of the jazz movement and as an occasional duet at the headquarters of the Cultural Department of Spain in Miami. They combined their talents and showed different sides of their competences as composers, arrangers and performers.

For the occasion, while Zule Guerra brought her remarkable vocal and interpretive qualities, Albertico Lescaj showed his recognized virtuosity as a trumpeter, pianist and treatment of synthesizers.

Zule Guerra, director of the group Blues de Habana and Albertico Lescaj, in charge of the project Formas, are two examples of contemporary Cuban music. They defend unique styles. Blues de Habana stands out for the influences of feeling, R & B, funk, blues, rumba and bossa nova, while Formas is recognized by the influences of traditional popular genres in eastern Cuba, the use of electronic sounds and an important relationship with plastic and visual arts.

For this event different artists and art expressions such as theater, visual arts, literature and dance came together. These expressions will be promoted throughout the three months this festival lasts. Within this diversity, the musical work of Zule Guerra and Albertico Lescaj evidence other forms of Cuban music, characterized by a high aesthetic and musical conception. They are examples of the current generation of artists in Cuba who defend jazz with new lights.

Plaza del jazz universal

Bobby Carcassés, fundador del festival.

Por **Brenda Besada**
Fotos **Calixto N. Llanes**
y **Roberto Ruiz**

El Festival Internacional Jazz Plaza es uno de los eventos más esperados y seguidos del amplio panorama artístico-cultural de la Isla. Esta comunión de grandes intérpretes del género de Cuba y el mundo surgió a partir de una serie de encuentros organizados por el maestro Bobby Carcassés durante el año 1980 en la Casa de la Cultura de Plaza, en La Habana.

Durante la década de los ochenta, el festival se arraigó gracias al progresivo aumento de sus participantes, su impacto artístico-social, y a la inserción de diversas instituciones, entre las que se destacaron —por su labor colateral a la gestión del evento— el Centro Nacional de Música de Concierto, la empresa Armando Romeu y el Centro Nacional de Música Popular.

A SU TRIGÉSIMO PRIMERA EDICIÓN ARRIBA UN FESTIVAL QUE CLASIFICA ENTRE LOS MÁS TRASCENDENTES SUCESOS CULTURALES DE NUESTRA ISLA

Desde sus primeras ediciones, propició el intercambio entre jóvenes y consolidados representantes del jazz cubano y foráneo. Así, hicieron derroche de virtuosismo en nuestros escenarios figuras de la talla de Dizzy Gillespie, Tete Montoliu, Roy Hardgroove y Ronnie Scott, entre otros, lo que también le permitió alcanzar renombre mundial. Por tal razón, en lo consecutivo

hubo una reiterada participación de otros grandes artistas internacionales que generaron importantes procesos de retroalimentación desde y para la escena del jazz cubano.

De igual manera, el circuito jazzístico de la Isla se enriqueció con actividades colaterales de gran importancia, como la

creación, en 2004, del Coloquio Internacional de Jazz. Dicho encuentro teórico posibilitó que se organizaran clases magistrales, talleres de interpretación, presentaciones de producciones discográficas, audiovisuales y sitios digitales, así como de trabajos investigativos realizados por disímiles especialistas desde variadas perspectivas.

También, a lo largo de su trayectoria, el Jazz Plaza ha facilitado la interinfluencia entre escenas musicales a partir de la confluencia de este género con otros como la música popular bailable, la cancionística, la rumba y el rock.

Todas estas acciones han potenciado gradualmente la creación jazzística desde las más diversas aristas, al tiempo que ha visibilizado no solo a importantes creadores e intérpretes, sino además el quehacer de publicistas, críticos, especialistas, estudiantes, trabajadores de los medios de comunicación y personal técnico.

Pese a sus treinta y cinco años de recorrido, la de este año constituye la edición treinta y uno de esta cita entre jazz man, estudiosos y seguidores del género, debido a algunas apariciones bianuales, en sus momentos iniciales, de un evento que durante su historia ha recibido diferentes nombres, como Festival de Jazz y Festival Latino de Plaza, hasta terminar por denominarse como hoy lo conocemos: Festival Internacional Jazz Plaza.

Esta vez, del 17 al 20 de diciembre, los espacios habaneros se prestigiaron con diversas agrupaciones de heterogéneas procedencias: Estados Unidos, Puerto Rico, México, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Canadá, España, Alemania, Polonia, Francia, Italia, Japón, Australia, Austria, Noruega... De nuestro país estuvieron representadas en la programación no solo cultores capitalinos del afamado estilo, sino además de las provincias de Santiago de Cuba, Camagüey y Matanzas.

A escenarios imprescindibles como la Casa de la Cultura de Plaza y el Teatro Mella, se sumó el Pabellón Cuba, con una propuesta especial que promovió a los ganadores del Concurso Internacional de Jóvenes JoJazz, indudable cantera artística del

El evento es una comunión de grandes intérpretes del género de Cuba y el mundo.

Jazz Plaza. Este céntrico recinto ferial fue intervenido por Nelson Domínguez, Premio Nacional de Artes Plásticas de Cuba, y constituyó la sede principal del Coloquio Internacional de Jazz.

No faltaron actividades colaterales en sitios como los Jardines del Mella, el Palacio de la Rumba, el Club La Zorra y el Cuervo, el Café Miramar, la Sala Avenida, la Sala Teatral Raquel Revuelta y la Fábrica de Arte Cubano.

El Centro Nacional de Música Popular, actual organizador del evento, tuvo a su cargo un espacio televisivo informativo, el Notijazz, además del diario impreso *Jazz Plaza*, que posibilitaron otras zonas de intercambio y actualización con respecto a lo que acontece durante el festival.

Y fue así, con la presencia de grandes figuras del arte sonoro jazzístico universal, que pudimos disfrutar de uno de los más trascendentales sucesos culturales de nuestra Isla: el Festival Internacional Jazz Plaza 2015. 📺

Los más noveles músicos fueron también protagonistas.

Square of the universal jazz

The International Festival Jazz Plaza is one of the most expected and followed events in Cuba. It all started in 1980 with a series of meetings organized by Bobby Carcasses, in the House of Culture of Plaza in Havana. During the 80s, the impact of the festival grew thanks to the progressive increase of its participants and the institutions that supported it.

Since its first editions, the festival promoted the exchange between young and established representatives of Cuban and foreign jazz, Dizzy Gillespie, Tete Montoliu, Hardgroove Roy and Ronnie Scott, among others, which also allowed it to achieve worldwide recognition.

Also the local jazz of the island got enriched due to the collateral events of great importance. An example of this is the creation of the Jazz International Colloquium in 2004. This theoretical meeting promoted the organization of lectures, acting workshops, presentations of albums, audiovisual productions and digital sites as well as research work.

In all this time the Jazz Plaza has facilitated the convergence of this genre with others, such as popular music, rumba and rock.

The festival just finished its 31th edition with participating bands from the United States, Puerto Rico, Mexico, Brazil, Argentina, Colombia, Venezuela, Canada, Spain, Germany, Poland, France, Italy, Japan, Australia, Spain, Austria, Norway ... From Cuba, there were exponents not only from Havana but also from Santiago de Cuba, Camagüey, Matanzas ...

With great exponents of the jazz at the international level, Havana just experienced one of the most significant cultural events in the island: the International Jazz Plaza 2015 Festival. 📺

Sentir por el cine latinoamericano

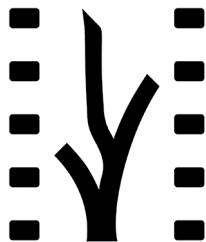
Por Liz Laura George Farray Fotos Paco Bou

Respirar, sentir, vivir por el cine no solo fue el slogan del 37 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano: es la sensación que experimentamos todos cada diciembre. Sin dudas, las que resultaron galardonadas en esta edición constituyen películas que de ninguna manera debemos dejar de ver.

El club, de Pablo Larraín (Chile), una producción de 2015 que describe la vida de unos curas con pasados oscuros en un pueblo costero, castigados por la jerarquía católica, se coronó con el Gran Premio Coral, luego de haber recibido entre otros reconocimientos el Gran Premio en Berlín. El Premio Especial del Jurado le fue conferido a *Toro de neón*, de Gabriel Mascaro (Brasil, Uruguay, Holanda), mientras que la mención de largometrajes fue para el cubano Carlos Enrique Machado por *La obra del siglo*.

El cortometraje *La nube*, de Marcel Beltrán Fernández (Cuba) se alzó como ganador en su categoría. Mientras *El abrazo de la serpiente* (Colombia, Venezuela, Argentina) obtuvo sendos premios en las especialidades de Edición y Música Original. Varias fueron las películas mexicanas premiadas, entre ellas *Campo grande*, por la dirección de Sandra Kogut y *Yo*, en la especialidad de Sonido.

Te prometo anarquía, sobre coyunturas que marcan un giro en la vida de una pareja de jóvenes homosexuales, fue laureada por su guion y por la actuación masculina de sus dos protagonistas: Diego Calva y Eduardo Eliseo Martínez. La mejor actuación femenina se le reconoció a otra mexicana, Jana Raluy, por *Un monstruo de mil cabezas*.

Los premios en las especialidades de fotografía y dirección artística recayeron en *La luz incidente*, de Guillermo Nieto (Argentina, Francia, Uruguay).

El Coral a la Mejor Ópera Prima lo obtuvo *Desde allá*, de Lorenzo Vigas (Venezuela, México), mientras el especial del jurado en este apartado fue para *Magallanes*, de Salvador del Solar (Perú, Argentina, Colombia, España).

En la categoría Documental, los premiados fueron el largo *Casablanca*, de Aleksandra Maciuszek (Cuba, México, Polonia); el corto *Tripido*, de Mónica Moya (Colombia) y el especial del jurado recayó en *La pasión de JL*, de Carlos Nader (Brasil).

El medimetraje *Las aventuras de Juan Quin Quin*, de Alexander Rodríguez González (Cuba), el cortometraje *Los ases del corral*, de Irving Sevilla García y Manuel Alejandro Báez Téllez (México) y el cortometraje *Los ases del corral*, de Irving Sevilla García y Manuel Alejandro Báez Téllez (México), fueron los premiados en Animación.

The 37th International Festival of New Latin American Cinema will be held in La Habana, from December 3th to 13th, 2015. The Festival promotes and awards those works whose significance and artistic values contribute to enrich and reaffirm the Latin American and Caribbean cultural identity.

Each year the Festival calls for entries to the Competitions in Fiction, Documentary, Animation, Opera Prima, Unproduced Script, Poster as well as the Competition for the ALBA Cultural's Postproduction Award «Our America First Copy». Besides that, the programme includes a showcase of contemporary world cinema, the Industry Sector initiatives as well as meetings and seminars on issues of cultural interest, especially cinema.

Geraldine Chaplin vino a La Habana para recibir el Coral por la mejor actuación femenina en *Dólares de arena*, en competencia en la edición 36 del Festival. En esta ocasión presidió el Jurado de Ficción.

El actor, director y productor Benicio del Toro entregó muchos de los premios de la noche de clausura de la 37 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

Contactos

Casa del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, Calle 2 no. 411 e/ 17 y 19, El Vedado, La Habana, Cuba. C.P. 10400

Tel: (+53) 7838 2841 / 7838 2849. Fax: (+53) 7830 8482 / 7833 3078

tallerfest@festival.icaic.cu / marketing@festival.icaic.cu / www.habanafilmfestival.com

CUBA

Un código para desmontar racismos

Por Alexis Triana

Fotogramas del documental.

William Sabourin O'Reilly, habanero del este para más señas, estaba feliz, incluso antes del estreno. *Código Color, Memorias* es ya un acontecimiento cultural en La Habana y en Santiago de Cuba. Se trata de un documental que rememora el tema del racismo y su impacto social, desde una perspectiva de compromiso con las entrañas de una ciudad que ha sido el pulso de la nación.

De ahí las imágenes de los rostros de los espectadores: muy absortos durante la proyección, lo mismo en el estreno mundial en el Multicine Infanta, durante el 37 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, que en el cine Cuba, en la indómita Santiago.

Idéntico sucedió en la hermosa y acogedora nueva sede de la compañía Estudio Teatral Macubá, cuando a la proyección para el equipo de realización y personalidades de la cultura relacionadas con la concepción y producción, le acompañó un fructífero debate sobre la necesidad de realizar más acciones que aborden con mayor profundidad el tema del racismo.

«Llevábamos mucho tiempo acariciando este proyecto con Lescay. Ahora puedo decirte que es una visión muy objetiva sobre la discriminación racial, de cómo era antes, en los años cincuenta, en Santiago de Cuba, y cómo es hoy», explica William Sabourin.

Almorzábamos junto al maestro Lescay y el diseñador industrial Luis Ramírez en un conocido restaurante habanero, y nos hicimos a un lado de la mesa para hacer la grabación, aunque no era necesario. Su voz, como de boxeador estilista, la corpulencia del negro elegante que sabe de fraternidades y desvelos, hacía de la entrevista un acto compartido.

«Tengo que agradecer a los miembros de mi equipo, que hemos sido uno. Y a Lescay, un maestro en la vida, por su obra, que tanto me conmueve».

Entonces le recordé cómo le conocí, cuando llegé, a través de amigos santiagueros, al festival Romerías de Mayo, en Holguín, con un documental que fue su verdadero bautismo de fuego: *Old Orleans*, las desgarradoras imágenes captadas por una cámara para la que él ahorró sus duros primeros años en Estados Unidos, el doloroso estremecimiento de una ciudad negra hasta sus tuétanos, y devastada por el huracán Katrina, bajo el que decidió quedarse, y desde donde compartió lo vivido.

«Era como si hubiese hecho con las fotos una memoria que compartía con amigos, para escuchar sus opiniones. Pero entonces comenzaron a comprarme las fotos varios medios de prensa, y a cada hora que pasaba filmando las calles inundadas, los asaltos a las tiendas, yo tomaba más conciencia de que era un protagonista excepcional de lo que le ocurría a los habitantes de Nueva Orleans. Es cierto que a partir de entonces todo fue muy distinto en mi vida profesional: más que los premios, era el reconocimiento de los otros a la propuesta de mi mirada».

Pero ahora William nos sorprende con *Código Color, Memorias*, una producción de la Fundación Caguayo con Bryan Bailey y Antonia Zennaro, coproducida por Saily Rivas Hung y musicalizada por Albertico Lescay Castellanos y Alexey Martí. Un documental que, en aproximadamente media hora, teje historias paradójicas, dramáticas, a veces desgarrantes, y las entrelaza con simples teorías físicas y conceptos artísticos sobre el color del entorno.

William Sabourin durante el rodaje en Santiago de Cuba.

A code to dismantle racism

William Sabourin O'Reilly was happy. *Color Code, Memories* are a cultural event of great significance in Havana and Santiago de Cuba. This is a documentary that approaches the topic of racism and its social impact from a historical point of view.

«For a long time, we had wanted to carry out this project with Lescay, since the first time we talked about it. I can now say that it is a very objective view on racial discrimination: how it was before, in the 50s in Santiago de Cuba, and how it is today», explains William Sabourin.

«I have to thank the members of my team; we have been one person in the process. I also have to thank Lescay, whose work moves me very much and makes him a teacher.»

Earlier, William Sabourin gave us *Old Orleans*, another documentary that contains the harrowing images captured by a camera which he saved during his hard and early years in the United States. This work shows the painful thrill of a black city, devastated by Hurricane Katrina.

«I started taking photos and shared them with friends to hear their views. But each passing

Imágenes de *Código Color, Memorias*.

La obra ha sido ponderada por su frescura a la hora de abordar un tema tan complejo como el racismo, así como por su exquisito lenguaje visual. Utiliza el color como estrategia narrativa, y lo combina con elocuentes imágenes de archivo.

Por doquier retumban las preguntas de *Código...* desde que comenzó su peregrinaje por festivales internacionales de cine alternativo: ¿Cómo los seres humanos percibimos y nos afecta el color? ¿Cómo han evolucionado las relaciones interraciales durante la formación de nuestra sociedad? Un nuevo punto de vista a un debate imprescindible, no solo de la cultura cubana, sino universal.

Sin dudas, *Código Color, Memorias* quedará como testimonio de la voluntad de sus realizadores y productores: «Un singular prisma que es atravesado por nuestro pasado, llevándonos a analizar nuestra manera de observar, juzgar y apreciar esa relación que establecemos con ese color tan polarizante: el color de la piel».

hour filming flooded streets, made me aware that I was an exceptional character. It is true that thereafter it was all very different in my professional life.»

In about half an hour, *Colour Code, Memories*, produced by the Foundation Caguayo with Bryan Bailey and Antonia Zennaro, weaves paradoxical, dramatic, sometimes tearing, stories. It intertwines them with simple physical theories and artistic concepts on color of the environment.

The work has been recognized by its freshness in addressing a complex issue such as racism and also by its exquisite visual language. It uses color as a narrative strategy and combines it with eloquent images from the archive.

LES BALLETS DE MONTECARLO EN LA HABANA

Momento de la presentación de *Cenicienta* en La Habana.

Un goce excepcional

Por Noel Bonilla-Chongo Fotos Calixto N. Llanes

Acompañado por Su Alteza Real (SAR) la princesa de Hanovre, la más reciente edición del Festival de Teatro de La Habana trajo a las tablas de la sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba a Les Ballets de Montecarlo. Sin duda alguna, el debut en escenario cubano de la importante compañía fue un suceso extraordinario.

Precisamente, fue la voluntad de la Princesa de Hanovre la que fundó en 1985 Les Ballets de Montecarlo, extendiendo un puente de continuidades y también de aperturas. Inspirado en los ballets rusos que con Serge Diaghilev al mando se erigiera estandarte en la reinención de la danza académica del pasado siglo XX, hoy la compañía se registra dentro de las mejores de la historia del arte coreográfico.

En 1993, Jean-Christophe Maillot fue nombrado director y coreógrafo de la agrupación. Él ha producido, por más de veinte años, un fértil diálogo entre tradición e innovación. Sus propias creaciones originales y el aporte de cardinales maestros internacionales singularizan el repertorio activo de la compañía. De los establecidos Lucinda Childs, William Forsythe, Jiry Kylian y Nacho Duato, a otros ya imprescindibles: Sidi Larbi Cherkaoui, Marco Goecke, Shen Wei, Alexander Ekman o Emio Greco. Conserva así la actual *troupe* aquel espacio privilegiado de creación y expresión en franco desarrollo.

Y es que, tal como anotara: «La práctica de la danza en Mónaco solo tiene sentido como tradición en la modernidad. No es nostalgia por un pasado revolucionador. Es, en sí misma,

vigilia y escucha de formas más renovadoras». Tras haber compartido en funciones, ensayos, conferencia de prensa, no nos quedan dudas de la aseveración de la princesa. Conformado por cincuenta bailarines de una veintena de países, el elocuente simbolismo, la naturalidad expresiva y la contemporaneidad discursiva en los modos de asumir la danza en Les Ballets de Montecarlo, distinguen las presentaciones y proyección artística del conjunto.

Muy emotivo resultó el recibimiento efectuado por los estudiantes y docentes de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso a los invitados. En el encuentro, la princesa de Hanovre elogió el alto nivel técnico e interpretativo de los artistas en formación. Ella y Jean Christophe Mailliot manifestaron el interés de establecer intercambios, ofrecer becas y pasantías entre las academias de Cuba y el Principado de Mónaco. Asimismo, durante las breves conversaciones protocolares con Julián González, ministro de Cultura cubano, los altos visitantes mostraron el deseo de posibilitar colaboraciones entre Les Ballets de Montecarlo y los artistas de ballet y danza de la Isla.

Por otra parte, Alicia Alonso, *prima ballerina assoluta* y directora del Ballet Nacional de Cuba, recibió en la sede de la compañía a la princesa

de Hanovre y a Jean Christophe Mailliot. Durante el recorrido por la instalación de la calle Calzada no. 510, en pleno Vedado capitalino, los visitantes presenciaron un ensayo de la pieza *Tiempo de danzón*, en la cual el coreógrafo Eduardo Blanco propone, a partir del tratamiento contemporáneo del ballet, un bosquejo hacia las raíces tradicionales del baile nacional cubano.

Para las presentaciones habaneras de Les Ballet de Montecarlo se escogió la pieza *Cenicienta*, ballet que resume la reputación de antropólogo coreográfico Jean-Christophe Mailliot. En esta versión el artista revisita el mito de Cenicienta para ofrecer una particular reflexión sobre el valor de la memoria en el reordenamiento del presente y del futuro. El tan llevado y traído tema del príncipe que se casa con la plebeya ahora se ensancha para sobrepasar esperanzas y decepciones, sueños y conquistas. Mailliot va más lejos, prefiere hurgar en el funcionamiento emocional que crean los mecanismos instintivos de este año

Alicia Alonso junto a Carolina de Mónaco en un memorable encuentro. Foto: Nancy Reyes.

El público se dio el gusto de disfrutar esta obra de Jean-Christophe Mailliot.

cuento atemporal, para asociarlo a preocupaciones que circundan la vida de mujeres y hombres de estos tiempos.

Música, iluminación, escenografía y vestuario se hacen cómplices en una puesta en acción donde la grafía del movimiento y la reestructuración espacial crean un mundo paralelo y, al mismo tiempo, amplio, multiplicador, ilimitado. Esperanza, confianza, utopías y certezas se dan la mano desde la reinención del legado de la técnica académica y las relaciones proxémicas que se crean entre trastos escenográficos, objetos, trajes, intriga argumental.

Coexiste en el hacer coreográfico de Les Ballets de Montecarlo la intención manifiesta y confiable del trabajo en equipo. Figuran en sus producciones coreográficas el diálogo con artistas visuales relevantes: George Condo, Ernest Pignon-Ernest, Philippe Favier, Dominique Drillot; con compositores como Yan Maresz, Andrea Cera, Ivan Fedele, Ramon Lazkano, Martin Matalon, Gérard Pesson, Marc Ducret, Daniel Teruggi; o con creadores de vestuario como Karl Lagerfeld, Philippe Guillotel y Jérôme Kaplan. Asimismo, al tanto de las complicidades entre las nuevas tecnologías y la danza, los fotógrafos y videastas Ange Leccia y Gilles Delmas intervienen las constantes búsquedas coreográficas de Maillot y la compañía que dirige.

Una amplia y diversa producción coreográfica sitúan a Jean-Christophe Maillot dentro de los autores contemporáneos más relevantes del panorama de la danza actual. Su investigación personal comprende un suerte de «lenguaje otro» en la danza académica, desde la reformulación de las sagas clásicas a la reinención de temas y formas abstractas.

Su gestión directiva al frente de Les Ballets de Montecarlo le ha otorgado a la compañía un importante perfeccionamiento. Aclamada en los más importantes circuitos teatrales del mundo, está abierta al intercambio con las maneras más diversas de entender el arte de la escritura coreográfica en el siglo XXI. Junto a la Academia de la princesa Grace de Mónaco y el Foro de Danza, el innovar constante de la agrupación participa en la reputación cultural internacional y la influencia artística del principado.

Para el público cubano, amateur exigente del arte balletístico y de sus conquistas más certeras, recibir la visita de Les Ballets de Montecarlo bajo la presidencia de la princesa de Hanovre, y disfrutar de *Cenicienta* como propuesta de clausura de la dieciséis edición del Festival de Teatro de La Habana, fue un goce excepcional.

Música, iluminación, escenografía y vestuario se hacen cómplices en esta puesta.

Les Ballet de Montecarlo in Havana

Accompanied by Her Royal Highness Princess of Hanover, the Theatre Festival of Havana brought the National Theatre Les Ballets de Montecarlo. Undoubtedly, the debut of that major company in Cuba was an extraordinary event.

It was the Princess of Hanover who founded Les Ballets de Montecarlo in 1985. Today the company is among the best of the world in choreographic art.

In 1993, Jean-Christophe Maillot was appointed director and choreographer of the group. His original creations and versions of other classics have made the company have a very unique repertoire.

The welcoming event was carried out by students and teachers of the National School of Ballet Fernando Alonso. It was very emotional event for these special guests; 50 dancers from 20 countries. At the meeting, the Princess of Hanover praised the high level and performing quality of the artists in training. The Princess of Hanover and Jean Christophe Maillot expressed their interest in establishing exchange programs between the academies of Cuba and the Principality of Monaco as well as offering scholarships and internships.

Additionally, the Princess of Hanover and Jean Christophe Maillot met Alicia Alonso, prima ballerina assoluta and director of the National Ballet of Cuba.

For the performance in Havana, Les Ballet de Montecarlo chose Cinderella. Music, lighting, sets and costumes were combined to offer a fist-class show.

A broad and diverse choreographic production placed Jean-Christophe Maillot within the most relevant authors of contemporary dance. His managerial performance at Les Ballets de Montecarlo has allowed the company to display a significant improvement. Enjoying Cinderella by Les Ballet de Montecarlo was an exceptional pleasure for the Cuban people.

Riviera: hotel de grandes privilegios

Como si no le bastara con la distinción que significa pertenecer al grupo empresarial Gran Caribe, lo que en Cuba se traduce en formar parte de la selecta nómina de hoteles de ganado prestigio, el Habana Riviera cuenta, además, con el privilegio de poder lucir en todo su esplendor y majestuosidad algunas de las piezas escultóricas más afamadas del ilustre José Florencio Gelabert Pérez, un verdadero tesoro del arte nacional que de seguro llenaría de orgullo a las más exigentes galerías del mundo si pudieran mostrar estas relevantes obras dentro de su colección.

Aunque su vista al azulísimo mar —gracias a su proximidad con el popular Malecón habanero— le otorga un punto a su favor, el Habana Riviera no destaca por estar situado en medio de hermosas y cálidas playas, o en cayos vírgenes en contacto íntimo con la naturaleza, porque no es el caso. Lo que lo hace sobresalir definitivamente es su connotada historia y su gran influencia cultural. No en vano posee la categoría de Monumento Nacional, un honor que comparte con instalaciones insignias de Gran Caribe como el Hotel Nacional de Cuba y el Inglaterra.

Cuatro estrellas tiene el Habana Riviera que le han servido para posicionarse en los diferentes mercados por su capacidad para satisfacer los más variados intereses de sus clientes, cuando optan por cualquiera de sus 352 habitaciones, lo cual le otorga un sello de calidad.

Ideal para la celebración de eventos e incentivos, con sus habitaciones climatizadas, magníficos restaurantes, amplias y ventiladas áreas comunes..., al Habana Riviera, como ya se ha expresado, también lo hacen muy especial, desde el punto de vista histórico y cultural, tanto las esculturas que reciben al visitante en la

entrada del hotel como el resto de las fabulosas decoraciones que desde 1957 llevan la firma de Gelabert. El *Caballito de Mar*, la *Ninfa*, el *Tiburón*, el conjunto escultórico en bronce que indica el camino hacia el cabaret, llenos de elegancia, ritmo y movimiento, constituyen un regalo para los ojos de quienes tienen la sabiduría de saber elegir bien.

Riviera: a hotel of great privileges

The Havana Riviera Hotel stands out for two reasons: firstly, it is run by the Gran Caribe group, and secondly, for the privilege of boasting, in all its glory and majesty, some of the most famous sculptures by Jose Florencio Gelabert Pérez.

The Havana Riviera is not known for being located in the middle of beautiful and warm beaches or in virgin keys in intimate contact with nature. On the contrary, it is known by its remarkable history and its cultural influence. That is the reason it possesses the category of National Monument, an honor it shares with notable facilities of the Gran Caribe Group such as National Hotel of Cuba and England Hotel.

Being a four star hotel, it has been able to position itself in various markets. This has been possible due mostly to its capacity to meet its customers' interests. Ideal for holding events, it stands out from a historic and cultural point of view. The sculptures in the lobby and the rest of the fabulous decorations by Gelabert are proof of this unique facility's style. Works full of elegance, rhythm and movement constitute a gift for those who know how to choose well.

GRAN CARIBE
grupo hotelero

Gran Caribe Hotels

@grancaribehotel

www.gran-caribe.cu

Cancelación de sello conmemorativo Enrique Almirante

Por **Diana Rosa Riesco** / Fotos **Frank Linea Soto**

Caricatos, Agencia de Representaciones Artísticas del Consejo Nacional de las Artes Escénicas de Cuba, culminó las festividades por su aniversario 15 el pasado 20 de octubre, Día de la Cultura Nacional, con la cancelación de un sello conmemorativo a Enrique Almirante, quien fuera su director-fundador, y en cuya imagen estamparon su rúbrica personalidades condecoradas con el Premio Honorífico 2015, como muestra de su compromiso y reconocimiento al trabajo de esta entidad.

«La clave del éxito está en la búsqueda de la excelencia y, para conseguirlo, el trabajo en equipo es fundamental; los artistas saben que esta es su casa y que para nosotros lo más importante es tratar de hacer lo mejor por ellos, procurando siempre lo más provechoso, desde el punto de vista artístico y económico», puntualizó Fajardo.

Lorenzo Fajardo, director de Caricatos, manifestó su agradecimiento a Ana Julia Marín, directora general de Comunicaciones, y a Magalys Alonso, jefa del Departamento de Cancelación Postal del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, por su apoyo en este propósito, y explicó que tanto artistas como administrativos de la agencia, inspirados en los preceptos de Enrique Almirante, se esfuerzan por posicionarse en el mercado cultural de la Isla, al ofrecer servicios tradicionales con mayor calidad e incorporar nuevas ideas para elevar su nivel empresarial y artístico.

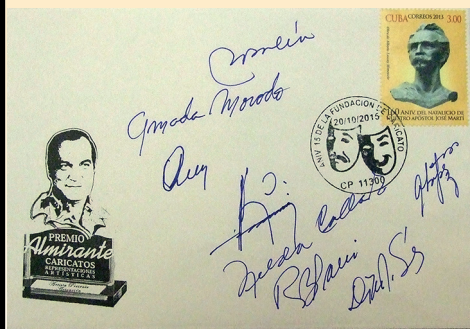
Caricatos se ha ganado un espacio en el mercado cubano al contar con un catálogo de artistas de alto nivel y brindar un servicio que marca la diferencia, donde resaltan las representaciones artísticas y técnicas de todas las manifestaciones de las artes escénicas; la producción y comercialización de audiovisuales, sesiones fotográficas y modelaje de pasarela, así como la creación de cursos de superación profesional.

CARICATOS
REPRESENTACIONES
ARTÍSTICAS **15**
Aniversario

Contactos

8 no. 515, e/ 5ta. y 5ta. B, Miramar,
La Habana, Cuba.
Tel.: 7204 0527 / 34 / 44
Email: caricatos@cubarte.cult.cu
Web: www.agenciacaricatos.cult.cu

Artistas premiados, trabajadores de Caricatos y funcionarias del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones de Cuba realizan la cancelación del sello conmemorativo Enrique Almirante como parte de las festividades por el aniversario 15 de la agencia.

Caricatos finished the festivities for its 15th anniversary, on 20th October, the National Culture Day. Then, the cancellation of a stamp to commemorate Enrique Almirante, who was its founder and director, took place. In the image, celebrities who were awarded with the Honorary Award in 2015, stamped their signature. This was carried out as a sign of their recognition and commitment to the work of this organization.

Lorenzo Fajardo, director of Caricatos, said that both artists and management personnel endeavor to position themselves in the cultural market of the island. Their interest is to offer traditional services with higher quality and incorporate new ideas to elevate the business and artistic level.

«The key to success lies in the pursuit of excellence. To accomplish that goal, teamwork is essential. The artists know that this is their home and that the most important thing for us is to do the best for them, always seeking benefits, from both the artistic and economic viewpoint», Fajardo said.

Caricatos has a catalog of high-level artists and provides a service that makes the difference. It is devoted to the artistic and technical representations of all sorts of performing arts; production and marketing of audio-visual material, photographic and catwalk sessions and the creation of professional development courses.

Tablao cubano de Cristina Hoyos

Por **Enrique Milanés León** Fotos **Nancy Reyes**

La Hoyos en una de sus aplaudidas presentaciones en Cuba.

En cierta ocasión dijo que el flamenco va con ella. Juntos vinieron a esta isla danzante, por primera vez, en 1975, y desde entonces Cristina Hoyos y Cuba se encantan mutuamente: aquí la bailaora ve «arte en todo, en las calles, en las casas, en el ambiente, en la gente», mientras los cubanos aplauden con prodigalidad caribeña a una de esas estrellas que solo en ocasiones muy especiales alumbran un escenario. Cuando anda entre nosotros, la ilustre sevillana recuerda su infancia y está, según admite, constantemente emocionándose.

Cristina Hoyos, Cuba y el flamenco vivieron una emoción sin pausa el pasado noviembre, cuando la artista española se convirtió en la primera figura en recibir

A POCOS MESES DE RECIBIR EN LA HABANA EL PREMIO INTERNACIONAL JOSEFINA MÉNDEZ, LA BAILAORA ESPAÑOLA CONSERVA ENTRE LOS CUBANOS UNA ESTELA DE SIMPATÍAS RESERVADA EN LA ISLA DE LA GRACIA SOLO A LAS GRANDES FIGURAS DE LA DANZA MUNDIAL

el Premio Internacional Josefina Méndez, que la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) echó a la mar del arte para que anclara solamente en el currículo de las más descolantes personalidades de la danza mundial.

A esa hora, a la vera de las lágrimas de la *prima ballerina assoluta* cubana Alicia Alonso —excitada por la evocación de una joya ausente de nuestro Ballet Nacional—, también la Hoyos recordó a Josefina: «A

ella me unen muchas cosas. Hemos interpretado similares papeles; ella en el clásico y yo en el flamenco: *Carmen*, *La casa de Bernarda Alba*... El Teatro de la Ópera de París fue importante en la carrera de ambas. Las dos amamos el baile y este nos devolvió ese amor con creces, dándonos una vida plena».

Con el Premio, nuestra Josefina —junto a Loipa Araújo, Mirta Plá y Aurora Bosch una de las Cuatro Joyas del Ballet Nacional de

Cuba, según estableció con ojo de orfebre en 1967 el crítico inglés Arnold Haskell— sigue en escena más acá de la muerte: bailarina y maestra de técnica límpida y primoroso estilo, diva de honrada dramática y cuidada contención, estrella clásica y contemporánea, gran cubana del mundo... Josefina será homenajeada en cada nueva edición.

Lo constató la Hoyos, quien además recibió en 2007, de manos de Alicia, un Premio otorgado cuatro años antes por el Gran Teatro de La Habana, el coliseo donde más ha brillado, en refulgente escenario, el rico joyero del ballet cubano.

Los especialistas no se cansan de escribirlo: Cristina Hoyos tiene los brazos más elegantes del baile español, que es mucho decir. Y, en cada presentación, la mujer de ojos bravíos y aura hechizante enriquecía el aserto, ¡porque ella es mucho más que brazos!

Muy de niña, llegaba del colegio y... ¡a bailar! Cualquier música estaba bien. A los 12 años ya recogía aplausos de teatros y a los 16 se hizo profesional; fue a partir de entonces que el flamenco poseyó a la bailarina.

Un día, Antonio Gades, que había llevado el flamenco a los exclusivos teatros de ópera, pasó por el tablao madrileño El Duende y vio a la muchacha: de inmediato la invitó e inició un vínculo que duró veinte años e incluyó, desde 1969, hacerla su pareja artística. «Como si me hubiera tocao la lotería», describió Cristina su experiencia con ese maestro esencial.

Con Gades, el amigo mayúsculo de Cuba cuyas cenizas reposan —¿o bailan para siempre?— en una tumba de la Sierra Maestra con forma de palma real, la bailaora trabajó en tres películas de Carlos Saura: *Bodas de sangre* (1978), *Carmen* (1983) y *Amor brujo* (1985), pero con su propia compañía, creada en 1989, la Hoyos movió al mundo con las piezas de inspiración lorquianas *Yerma* y *Romanero gitano*, y con la no menos impactante *Viaje al sur*.

Sumando los ahorros de su vida, Cristina Hoyos creó en Sevilla el único Museo del Baile Flamenco del planeta, para que no se pierda esa huella. Ella quiere «guardar

Cristina Hoyos tiene los brazos más elegantes del baile español.

La bailaora conversa con la *prima ballerina assoluta* Alicia Alonso.
Foto: Ernesto Mastrascusa.

la raíz del flamenco, su esencia, pero ir con el tiempo», porque no le gusta «quedarse atrás». Ello explica que los jóvenes florecieran en los espectáculos de esta mujer que hemos visto retirándose «despacito y a compás» y que creó una compañía —el Ballet Flamenco de Andalucía— para que la gente reconozca ese arte aunque ella misma no esté. «No es mi retirada; es un cambio de ritmo», ha matizado la Maestra, que sigue dando cursos mientras gana más espacio para la casa y la familia.

¿Cómo ordena su vida? Ella misma, flexible y rebelde en lo físico y lo espiritual, dice «haber tenido la varita mágica para tomar las decisiones oportunas». Y los milagros no han sido escasos en su sombrero.

Cristina Hoyos piensa que el ritmo es algo con lo cual se nace y el que baile «vive contigo, se desarrolla contigo y sirve además para echar muchos humores fuera».

A otro ritmo, en otros espacios, esta ibérica suprema sigue esculpiendo el aire con su cuerpo. Los críticos se detienen en sus brazos mientras ella da una explicación más rara y convincente: «Yo bailo con las tripas». Muy probablemente la frase se entienda mejor llevándola a otro tablao donde, hace unos años, Cristina Hoyos enfrentó y venció un cáncer de mama. Consciente a medias, saliendo del quirófano, extirpados sus ganglios, limitado un brazo, la bailaora convaleciente rascaba la sábana cual si tocara una castañuela. A los dos meses y medio, fortalecida, asistía a nueva cita con su público.

Cuban «Tablao» of Cristina Hoyos

She once said that flamenco has always accompanied her. Together, they came to this island for the first time in 1975. Since then, Cristina Hoyos and Cuba have loved each other. Here the dancer sees «art around in the streets, in homes, in the environment, in the people,» while Cubans applaud with Caribbean prodigality one of those stars that comes to stage only on very special occasions. When she walks among us, she remembers her childhood and gets constantly excited.

Cristina Hoyos, Cuba and flamenco lived with great excitement when the Spanish artist became the first celebrity to be awarded the International Prize «Josefina Mendez». An acknowledgment intended for the most outstanding personalities of the dancing world.

At that time, Hoyos remembered Josefina «We were united by many things. We both have played similar roles: Carmen, in The House of Bernarda Alba... We both loved dancing and dancing fully returned love to us, giving us a fulfilled life.»

Specialists do not get tired of writing it: Cristina Hoyos has the finest arms of Spanish dance, which is saying a lot. Being a young girl she would come home from school... and dance! Any music was good. At the age of 16 she turned into a professional dancer; from that moment on flamenco possessed the dancer.

One day, Antonio Gades saw her and invited her immediately. Thereafter a link that lasted twenty years began. «As if I had won the lottery» Cristina described her experience with the «essential master».

She worked with Gades in three films by Carlos Saura. But it was with her own company, Ballet Flamenco of Andalucía, that Hoyos moved the world, thanks to shows like Yerma, Gypsy Ballads and Travel to South. Cristina wants people to recognize flamenco although she is not in it.

Reapertura del Gran Teatro de La Habana

Alicia Alonso

Al subir el encarnado telón de boca de la sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso y tras haber montado el arlequín y la cámara negra, Tecnoescena, empresa cubana productora para el arte y el espectáculo, da casi por concluida su labor en la recuperación capital de esta joya arquitectónica y cultural del continente americano, la inversión más grande realizada por el Ministerio de Cultura de Cuba en los últimos tiempos.

Desde el año 2013, en que se interviene el inmueble, y para dar continuidad a este ambicioso proyecto, Tecnoescena asume la instalación de una moderna tecnología de iluminación y audio, participa en el montaje de la mecánica escénica y de las butacas, así como en la construcción del tabloncillo con maderas preciosas de este escenario que ha sido testigo de presentaciones de famosas figuras de la danza mundial y del Ballet Nacional de Cuba, demostrando la calidad de sus servicios y la capacidad profesional de sus técnicos.

Su novedoso sistema de audio, distribuido por los camerinos con puntos de aviso para llamar a los artistas desde la escena, impresiona por su calidad sonora. El diseño de los difusores de audio y su ubicación enmascarada en la arquitectura de la sala por sus pequeñas dimensiones y Ral de color acorde con la hermosa construcción, contribuyen a este efecto.

Sobresalen en la obra cuatrocientos puntos luminosos, distribuidos desde los rescatados del puente frontal, tenedores y candilejas, hasta la ampliación de todos los circuitos de varas y calles del escenario y la instalación de modernos sistemas de luces para todo tipo de espectáculos, donde se combinan llamadas inteligentes, luz negra, máquinas de humo, cabezas móviles y Par 64 leds con los tradicionales equipos de recorte, planos convexos y lentes de Fresnel.

Tecnoescena participa en su reparación capital y aplica modernas tecnologías

Por **Diana Rosa Riesco**
Colaboración técnica **Joel Cruz Peña**

Lentes de Fresnel.

Par 64 leds.

Solo detalles puntuales como la limpieza de alfombras, ajuste de butacas, pruebas de audio y luces, retoques del tabloncillo y de los telones van quedando por parte del personal de Tecnoescena para la entrega del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso a la compañía cubana de ballet que honra su nombre y que prepara la tan

esperada reinauguración del coliseo más antiguo de América Latina.

Tecnoescena logra así finalizar el mayor reto desde su creación y demostrar su capacidad y preparación para afrontar las más novedosas tecnologías usadas actualmente en instalaciones como esta.

Contactos

Calle 6 no. 113 e/ 1ra. y 3ra.,
Miramar, La Habana, Cuba.
Tels.: (+53) 7209 3588 / 7203 1603 / 08
E-mail: tecnoescena@cubarte.cult.cu

TECNOESCENA

Reopening of the Great Theater of Havana Alicia Alonso

When the stage curtain of the García Lorca Hall of the Grand Theater of Havana Alicia Alonso was lifted and having set up the harlequin and black camera, Tecnoescena completed its work in the recovery of this architectural and cultural landmark of the American continent. This is the largest investment made by the Cuban Ministry of Culture in recent years.

After this important building closed its doors in 2013, Tecnoescena ran the installation of a modern lighting and audio system. The company also participated in the setting of the mechanical seats as well as in the construction of the stage. That way it could demonstrate the quality of its services and the professional skills of its technicians.

The new audio system, installed in the dressing room with notice points to call artists from the scene, is really an impressive feature. Similar impression is given by the audio diffusers design and its masked location in the architecture of the room. Four hundred luminous spots excel in this new theater. Among them we can find the so-called intelligent lights, black lights, smoke machines, moving heads, and all the traditional equipment used for this sort of activity.

Thereby, Tecnoescena has managed to finalize the biggest challenge since its foundation and has given evidence of its potential to deal with the latest technologies currently used in facilities like this one.

Por Loly Estévez

¿Hispanohablante Estados Unidos?

A ¿Hispanohablante Estados Unidos? Pues sí. Lo afirma el Instituto Cervantes: «En 2050 Estados Unidos será el primer país hispanohablante del mundo».

La creciente cifra oficial (54 millones) de hispanos es una realidad que incide en la vida cotidiana, los negocios, la política y el mundo académico norteamericanos. «Me voy al happy hour» o traducir la frase: «I'll call you» por: «Te llamo pa' atrás», son alocuciones muy bien conocidas no solo por la emigración cubana en la Florida, sino por familiares y amigos que viven en Cuba. Precisamente de la Florida me llegó el comentario que provocó la anterior columna «Defendiendo la Ñ», que titulé «¡Ñooo!», a Lissett Núñez Álvarez: «Loly, me gustó mucho, interesante artículo ese que nombraste ¡Ñooo! Te quedó muy bueno, pero, mira, no pude poner la ene, pero sí la digo».

Su teclado no tiene Ñ, pero su cultura sí. Citado por el Instituto Cervantes, el artículo «State of the Hispanic Consumer: The Hispanic Market Imperative» (Nielsen, 2012) demuestra que el tamaño de la comunidad hispana es lo suficientemente grande como para influir directamente en el contenido de la programación de los medios de comunicación.

Phillip Carter, profesor de Lingüística de la Universidad Internacional de la Florida, da por certeros los datos que indican que los latinos son el 80 por ciento de los ha-

bitantes en Miami, el 90 en Doral y el 95 en Hialeah.

Si indagamos acerca de otras regiones o estados de la Unión, quizá no nos sorprenda el siguiente párrafo de María Torrens en su artículo «Estados Unidos ya no sabe vivir sin el español»: «Si uno coge el metro en Manhattan hasta Astoria, en Queens, al bajar descubrirá que el inglés ha desaparecido. En el barrio, las conversaciones, los carteles de las tiendas y la música que sale de casas y coches son en español. Lo mismo ocurre en decenas de zonas de Nueva York (...)».

Indicador cuestionable de la expansión del español en Estados Unidos es el funcionamiento de instituciones especializadas como el Instituto Cervantes. En mayo pasado El Mundo.es informó que este se instalará en Washington, como extensión de su centro en Nueva York. Y mantiene otras sedes: Chicago, Albuquerque, Seattle y Boston, esta última en la Universidad de Harvard, donde desde 2013 funciona el Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas.

Otra prestigiosa entidad es la Academia Norteamericana de la Lengua Española, radicada en Nueva York, que en 1980 se integró a la Asociación de Academias de la Lengua Española. Para su presidente, Gerardo Piña-Rosales: «Es normal que cuando dos lenguas se encuentran, creen terminologías que no existen. Pero en Estados Unidos hay un grupo enorme de personas que hablan un español tan correcto como el de cualquier otro país». Recordó que hay términos de una lengua que no tienen un exacto equivalente en otra. Ello da una oportunidad a los préstamos y hasta a algunos sorprendentes «inventos». También hay quienes desde el conocimiento reflejan su sentido del humor para mostrarnos quién califica como «perfecto bilingüe»: «Veamos su nivel de inglés: haga una frase con "Tell me now". "Me compré un libro hace un año y aún no me lo he tell me now"». Ahora toca al estimado lector responder a la interrogante inicial: ¿Hispanohablante Estados Unidos?

Spanish-speaking people in United States?

According to Cervantes Institute, «In 2050 the United States will be the first Spanish-speaking country in the world.» The growing official figure (54 million) of Hispanics is a reality that affects everyday life, business, politics and academia in United States.

Quoted by the Cervantes Institute, the article State of the Hispanic Consumer: The Hispanic Market Imperative (Nielsen, 2012) shows that the size of the Hispanic community is large enough to directly influence the content of the media.

The linguistics professor at the International University of Florida, Phillip Carter, supports the data indicating that Latinos are 80 percent of the people in Miami, 90 Doral and 95 in Hialeah. The famous city of Los Angeles, California (2.8 million inhabitants), is considered the largest number of Spanish speakers (60 percent), due to the Mexicans. In the state of Texas and Houston, there are over one million people communicating in Spanish.

Perhaps for that reason we will not get surprised by the next paragraph in Maria Torrens' article United States no longer knows how to live without the Spanish: «If you take the subway from Manhattan to Astoria, at Queens, one will discover that English has disappeared. In the neighborhood, conversations, store signs and music coming out of houses and cars are held in Spanish. The same occurs in dozens of areas in New York (...)».

This explains why specialized institutions, such as the Cervantes Institute, have expanded their activities all over the country. The Cervantes Institute has branches in New York, Chicago, Albuquerque, Seattle and Boston, and will soon be installed in Washington; or the fact that the North American Academy of the Spanish Language has been integrated into the Association of Spanish Language Academies.

La ciudad

Por **Omar López Rodríguez**
 Conservador de la Ciudad
 Fotos **René Silveira**

Santiago de Cuba es una ciudad cuya recia personalidad se fundamenta en la participación decisiva de ella y sus hijos en la epopeya nacional, sus aportes a la cultura de la Isla, especialmente por su creatividad musical; y en su paisaje urbano, singular, único y extraordinario.

Este peculiar modo de expresión lo debe, en buena medida, a su localización geográfica, el estar al fondo de una interesante bahía, rodeada de montañas, en un relieve ondulado que configura un anfiteatro natural que mira al mar, y por otra parte, la mano creativa del santiaguero, que le proporcionó un trazado de calles, callejuelas y callejones angostos y motivadores, y sus edificios, verdaderos protagonistas de la belleza citadina que nunca olvidan su resistencia sísmica, y siempre se muestran elegantes y acordes, en textura y color, al mundo caribeño.

Esta urbe ha sido un paraíso, un escenario alucinante para pintores deseosos de pintarla, de dejar en el lienzo su belleza y su espíritu. Atrapan la calidad de su luz, los misterios de sus rincones, la intensidad de sus colores... Estos y otros aspectos fueron los que motivaron al gran periodista Pablo de la Torriente Brau a decir: «Santiago no se parece a ninguna otra ciudad, vista ni imaginada... Ella está pintada con todos los colores del mundo».

Pintores enamorados de la imagen urbana santiaguera hay muchos, incluso hoy existe todo un grupo de buenos artistas que fijan su mirada sobre ella para expresar su arte. Pero queremos hablar, como homenaje necesario, sobre un cuarteto de grandes pinceles que, en los últimos cincuenta años, elevó al grado de maravilla su pasión por pintar la ciudad: Antonio Ferrer Cabello, José Julián Aguilera Vicente, Miguel Ángel Botalín Pampín y José Loreto Horruitiner. Todos ellos maestros, desde diferentes visiones de una misma realidad, captaron esencias y regalaron arte del bueno. El Museo Bacardí y otras muchas instituciones conservan importantes obras que forman un legado impresionante de nuestra ciudad.

Desde el lienzo, en aceite o acrílico, con pincel o espátula, con la gubia sobre madera modelando tacos especiales para diferentes técnicas del grabado, ellos hicieron época y escuela. Fueron profesores del arte y del paisaje, siempre desde la frescura y la modernidad, siempre auténticos y veraces, fieles en la defensa de la cultura local, nacional y universal.

The art of painting the city

Santiago de Cuba has always been a paradise, an amazing scenario that everyone wants to paint and make its beauty and spirit get stamped on the canvas. They catch the quality of its light, the mysteries of its corners, the intensity of its colors... There are many painters in love with the urban image of Santiago, but in the last 50 years, four great artists have elevated their passion for painting the town to a degree of wonder: Antonio Ferrer Cabello, José Julián Aguilera Vicente, Miguel Ángel Botalín Pampín and José Loreto Horruitiner.

These masters of painting have captured the essences and have delighted us with fine art. They have made history. They were professors of art and landscape, always from the freshness and modernity, always authentic and truthful, faithful in defending the local, national and universal culture. The Bacardi Museum and other institutions preserve important works forming an impressive legacy of our city.

1. Santiago. José Julián Aguilera Vicente
2. Santiago. Antonio Salustino Ferrer Cabello
3. Santiago de Cuba. José Loreto Horruitiner
4. Paisaje urbano. Miguel Ángel Botalín

Alejandro López Bastida

Una obra
de arte

total

Por **Atner Cadalso**

En el panorama de las artes plásticas de la ciudad de Trinidad, la obra de Alejandro López Bastida destaca por su singular conjunción de técnicas tradicionales y un lenguaje absolutamente contemporáneo. Graduado en la Escuela Nacional de Arte, él representa una generación que se abrió camino en el llamado período especial. El inicio de sus estudios artísticos y su posterior graduación en el año 1990, coinciden exactamente con el derrumbe del campo socialista en Europa del Este y la antigua URSS. Este hecho supuso un profundo impacto en todos los sectores de la sociedad cubana, de modo que una serie de paradigmas ideológicos, estéticos y culturales, que ya venían cuestionándose desde la anterior «generación de los ochenta», serán abiertamente abordados por los creadores que emergían en la nueva década, agregándole a su vez los nuevos contenidos surgidos de las inéditas condiciones económicas y políticas que se vivían en la Isla.

Ya graduado, Alejandro comenzó a trabajar como profesor de escultura de la recién creada Escuela Profesional de Artes plásticas Oscar Fernández Morena, en su natal Trinidad. Allí redescubre la centenaria tradición alfarera, todavía viva en la villa, y decide incorporarla a los planes de estudio de dicha institución. Esta nueva y enriquecedora vertiente pedagógica, renovó indudablemente los conceptos y formas que hasta ese momento se empleaban en la cerámica meramente utilitaria, y le otorgó un carácter de obra autónoma, artísticamente concebida. A partir de entonces Alejandro ha colaborado como profesor y artista con experimentados maestros alfareros y torneros, impartiendo clases prácticas a sus estudiantes sobre diferentes técnicas de la cerámica. La herencia alfarera del pasado colonial de Trinidad, tan común al interior de las casas, donde todavía se observan las tinajas de agua, las macetas de flores, los filtros..., es muy evidente en la obra muralística de este creador. Por me-

dio de vasijas y objetos de uso cotidiano, recrea grandes composiciones y diseños decorativos que remiten a supuestos descubrimientos arqueológicos o excavaciones sobre antiguas ruinas y viejos muros de tierra y rocas.

La obra de Alejandro, como la de casi todo escultor, tiene una vertiente en la cual el uso de la línea como instrumento modelador deviene su mayor recurso expresivo. En sus dibujos sobre lienzo, las masas, espacios y líneas construyen un discurso sobre el cuerpo humano y su capacidad de producir significados complejos. En ellos apreciamos a un artista que prefiere el volumen y extrae la densidad conceptual desde los objetos tridimensionales; las obras discursan una y otra vez sobre interrogantes universales del ser humano: identidad, tiempo, ecología o sexualidad, a la vez que penetran en nuestra propia historia y devenir como cubanos. Alejandro López despoja las formas del cuerpo de accesorios y anato-

Obra ¿Libertad? ¿Libertinaje?

mías inútiles, y los deja en su elemental desnudez. Allí se entrecruzan espirales y alambres de púas, órgano y paisaje, ser humano e historia.

A raíz de una importante exposición organizada en la ciudad de Cienfuegos, que agrupó a casi todos los egresados de su generación de la Escuela Nacional de Arte, este creador presentó una obra, después devenida serie, donde empleaba grandes tabloncillos de color negro semejando pizarras escolares. Sobre ellos, como una típica clase, fueron escritos fechas, temáticas y apuntes, que remitían a diversos cuestionamientos de nuestra realidad nacional. El público asistente era convocado a dibujar sus propias ideas encima de estos pizarrones, y el azaroso resultado final quedaba expuesto como pieza terminada. Desde entonces, la activa participación de los espectadores en la conformación de las piezas se ha convertido en una constante de sus proyectos creativos, ensayada varias veces por él como propuesta utópica de una obra de arte total. Las llamadas Ferias del Barro, que involucran a los transeúntes de una céntrica calle trinitaria en una

P.P.F es el título de esta pieza.

experiencia visual y creativa de carácter popular, o la gran exhibición que fue *Pa-sado, presente y futuro*, abarcadora de gran parte del centro histórico de Trinidad, y donde el público asistente jugaba un rol fundamental en la interacción con las obras, hechas de materiales reciclados, son ejemplos importantes de este concepto integrador de la nueva poética de Alejandro López.

Todavía se recuerda una cercana jornada cultural donde se exhibió una exposición fotográfica a partir de una pieza instalativa, realizada frente a la playa de la península de Ancón. Reutilizando los oxidados hierros de un antiguo muelle que sobresalían en la superficie del mar como si fueran fijadores externos de una cirugía ósea, Alejandro emplazó un enorme hueso fracturado, elaborado con materiales reciclados. La obra era un recordatorio de lo frágil y transitorio de la existencia misma.

Así, en medio de un gran momento de su carrera artística, Alejandro López se perfila como uno de los valores más destacados del arte contemporáneo en la Isla.

A work of art

In the panorama of the visual arts in Trinidad city, the work of Alejandro López Bastida features a unique combination of traditional techniques and an absolutely contemporary language. Graduated from the National School of Art, he represents a generation that made its way into the so-called special period.

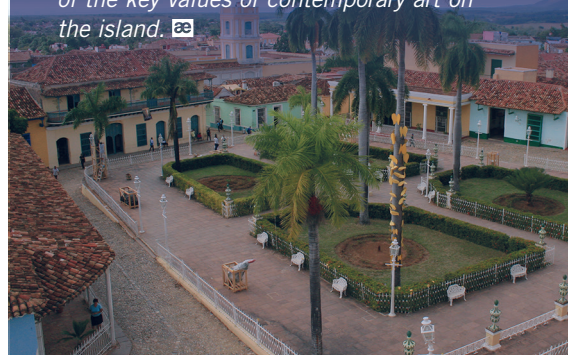
After graduating, he began working as a professor of sculpture in his hometown, Trinidad. There, he rediscovered the centenary pottery tradition, still alive in the town, and decided to incorporate it into the syllabus of the institution where he was working at the time. This heritage is evident in the work of this muralist.

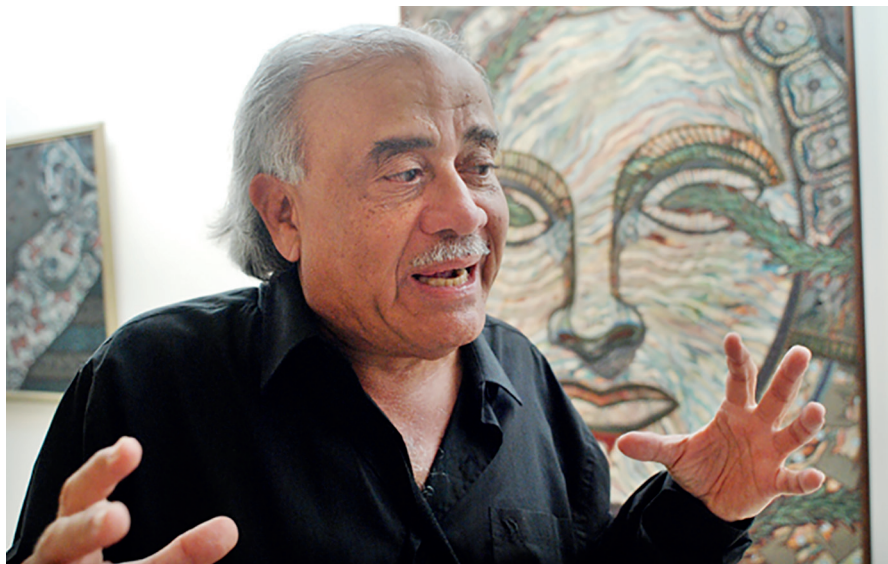
In his drawings on canvas, the masses, spaces and lines construct a discourse on the human body and its ability to produce complex meanings. His works address once and again universal questions of human identity, time, ecology and sexuality, while penetrating our own history and future as Cubans.

In the city of Cienfuegos, in an exhibition, which brought together almost all of his generation from the National School of Arts, this artist exhibited a work, and then turned it into a series, which employed large boards in black resembling school boards. The audience was prompted to draw their own ideas on these boards, and the final result was exposed as a finished piece of art. Ever since, active engagement of the audience in conforming art works has become a permanent feature of his creative projects.

It is still remembered a photographic exhibition displaying the use of a piece of rusty iron from an old pier as if it were external fixation of bone surgery. Then he placed a huge broken bone, made with recycled materials. The work was a reminder of how fragile and transient the human existence is.

With an impressive background and in the midst of a great moment in his career, Alejandro Lopez is emerging as one of the key values of contemporary art on the island.

El vendedor de arte (II)

Por **Manuel López Oliva**

Aunque coincido con valiosos amigos de sólida formación intelectual, respecto a que estas meditaciones y llamadas de atención pueden ser solo «arar en el mar», porque ya lo equívoco se ha tornado norma en este campo, y porque hay en nuestro país cierto número de artistas, especialistas y funcionarios obnubilados por el principio de la ganancia financiera como meta del arte, no me queda otro camino —de acuerdo con la conciencia y el deseo de verdad que me rigen— de decir lo que es necesario decir para los oídos receptivos y las mentes del sector y del trabajo cultural en general que no han sido contaminados por esa corriente pragmática y en esencia anti-artística, que hace del «vendedor» una suerte de «faraón» o regidor supremo del valor del arte visual, sin discriminar entre el vendedor que funciona en pos del desarrollo estético y cultural legítimo, y aquel otro en el cual lo único que vale son los tipos de realizaciones que se han transformado en mercancías de éxito, o que han surgido fabricadas para tal propósito.

Si repensamos las décadas transcurridas desde que se abrió en Cuba una «revolución social en la cultura», advertiremos que el arte genuino (de creación libérrima, autónomo, que expresa la existencia

y subjetividad de los autores, que aporta desde lo personal o generacional a la evolución artística, etc.) no ha sido el que ha abarcado siempre las diversas miras, acciones y valoraciones a nivel de Estado. Aunque determinadas instituciones sociales y de la cultura sí han reconocido y defendido con tesón a los magisterios reales y las obras aportadoras en su especificidad, se han dado probadas desviaciones circunstanciales como: supeditar lo artístico a contenidos y objetivos externos que lo tornaron anclar y propiciar el peso inductor en él del «ideólogo político»; contraponer algunas líneas prácticas de la labor promocional en artes visuales a los enfoques sustanciales de la política cultural declarada; adoptar paradigmas axiológicos ajenos en condición de criterio de rango mayor (propulsado por la égida de críticos y curadores transnacionalizados); y —lo que ahora predomina— envestir al «vendedor de arte» y a sus instrumentos operativos (la galería, la subasta, la Feria, la guía de precios, etc.) con la condición extrema de «brújulas» de lo que debe «crearse», reconocerse, coleccionarse y apoyarse dentro del ya universalizado sistema de producción, circulación, valoración y destino del arte. (Continuará). ☞

The art dealer (II)

In our country a number of artists, specialists and officials are dazzled by the principle that the art's goal is a financial gain. So I have no other way to disagree with this pragmatic idea that is distant from the art and makes the «seller» a sort of «Pharaoh» or supreme ruler of the value of visual art. There is a noticeable difference between the seller who works in pursuit of legitimate aesthetic and cultural development, and that other for whom the only thing worth are those pieces of art that have become successful merchandises, or that have been manufactured for that purpose.

Since a «social revolution in culture» took place in Cuba, I must say that the genuine art (autonomous, that expresses the existence and the subjectivity of the authors, who contribute from the personal or generational to the artistic evolution, etc.) has not always been the one that has attracted the various view, actions and assessments at the state level. I should also point out that there are social and cultural institutions that have actually recognized and defended real teachings and works that contribute the most.

What has been observed is that, as a rule, the artistic work has been subject to external contents and objectives; some practical lines of the promotional work on visual arts have been opposed to the approaches of cultural policy and it has been adopted foreign paradigms over what really has greater rank, etc.

And what prevails now is: the «art dealer» and their operational tools (gallery, auction, fair, price guide, etc.) that have been proclaimed as if they were compasses dictating what needs to be created, recognized, collected and supported within the art world. (To be continued) ☞

Causa y amor

Por: **Fernando Martínez Heredia**
Fotorreportaje: **Kaloian Santos**

Hace siglo y medio, Cuba era una colonia y un país dividido en castas. No tenía historia ni gobierno ni economía propios, y a la mitad de su población no se le consideraba igual, sino inferior, por no ser de raza blanca. Se conocían todos los adelantos del siglo XIX, pero la inmensa riqueza de la Isla se había levantado sobre la más bárbara esclavización de un millón de trabajadores, y en todo el país mandaba, con mano de hierro, una potencia extranjera. Desde 1868 hasta hoy, Cuba ha logrado ir transformando a sus personas y su sociedad tan profundamente que posee una verdadera soberanía nacional y

autodeterminación de su pueblo, y trabaja y lucha cotidianamente por defender y desarrollar su manera socialista de vivir. Solo haciendo revoluciones pudimos enfrentar tantos desafíos y cambiarnos tan radicalmente; solo así pudo lo imposible convertirse en realidades y ha sido factible apoderarse de sueños.

El himno y la bandera de los cubanos constituyen la síntesis simbólica mayor de ese largo viaje de maravilla y de angustias, de sacrificios y alegrías, de derrotas y victorias. Una breve charanga guerrera que en ocho versos declara que, combatiendo, hasta la muerte es vida, y una

EL OJO del CÓNDROR

enseña tricolor que pone por sobre todo y por sobre todos un triángulo rojo y una estrella. Todos los países tienen himno y bandera, pero solamente cuando los pueblos han puesto en ellos, una y otra vez, su sangre, su voluntad entregada y su esperanza, se convierten en símbolo cargado de sentido, que trasciende a cada uno y que une a todo, aun a lo más diverso, que vuelve sólida la relación del pasado con el presente y que es capaz de hacernos creer en el porvenir y movernos hacia él.

(Fragmento del prólogo del libro *Con luz propia*, de Kaloian Santos Cabrera).

Cause and love

A century and half ago, Cuba was a colony and a class-divided country. It had no history or government or own economy, and half the population was considered inferior for not being white. All the advances of the 19th century were known, but the vast wealth of the island had risen over the barbaric slavery of one million workers. With an iron hand, a foreign country ruled the island. From 1868 until today, Cuba has managed to transform its people and the society so deeply, that it now has a real national independence and the self-determination of its people. The people works and struggles daily to defend and develop their chosen path: socialism. Only by many revolutions could we face challenges and change so radically; only then could the impossible become reality and it has been possible to see dreams come true.

The anthem and the flag of Cuba constitute the most symbolic synthesis of a long journey of wonder and anguishes, sacrifices and joys, defeats and victories. A brief warlike melody whose eight lines state that fighting until death is life itself. The tricolor flag puts a red triangle and a star above all and above everyone. All countries have a national anthem and a flag, but only when people have shed blood for them, given their will and hope, they become a meaningful symbol. It transcends everyone and unites us all, even the most diverse. It is when the relationship becomes solid and the past, with the present, are able to make us believe in the future and move towards it.

(Excerpt from the foreword to the book «With Its Own Light», by Kaloian Santos Cabrera).

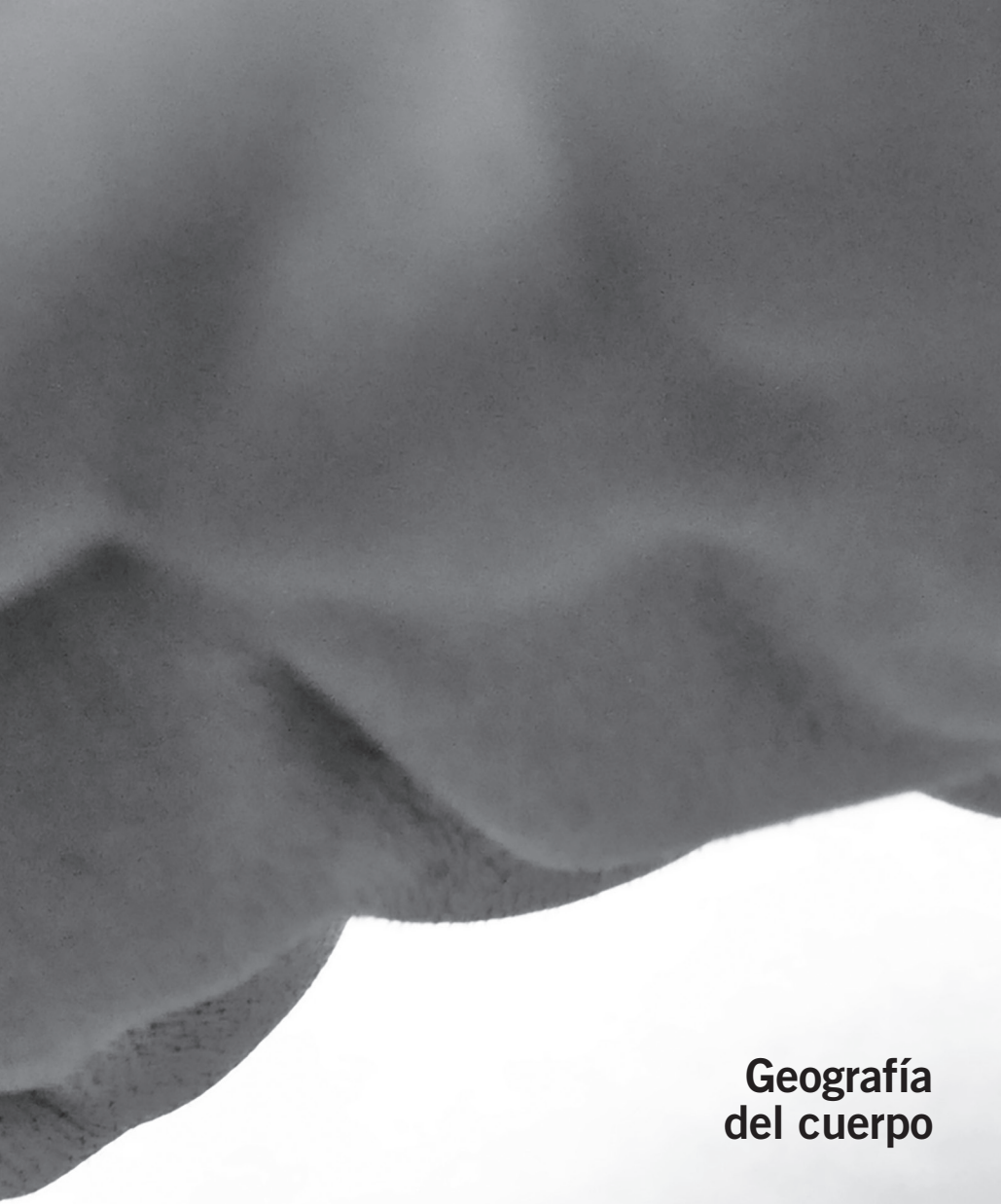
CUBA

DOSSIER ARTE CONTEMPORÁNEO

YURIS NÓRIDO CABRERA

Geografía del cuerpo

Para los ojos curiosos, el cuerpo es ámbito infinito. Su disposición y los disímiles puntos de vista vislumbran panoramas insospechados, normalmente velados por la intimidad, el imperio de las rutinas o el pudor. Sin las marcas culturales del vestuario y los accesorios, el cuerpo parece campo virgen, escenario vacío y abierto. La fotografía descarta el temblor y el pálpito, ajusta el espectro. Solo queda el paisaje.

YURIS NÓRIDO RUIZ CABRERA

(Morón, 1978).

Periodista y fotógrafo. Redactor y reportero del portal CubaSí. Comentarista del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Publica textos y fotografías en varios medios impresos y digitales: semanario *Trabajadores*, BBC Mundo, OnCuba, revista *Alma Mater*. Sus fotografías de artes escénicas aparecen habitualmente en todos los periódicos nacionales y en revistas como *Tablas*, *Conjunto*, *Cuba en el Ballet* y *Arte por Excelencias*. Miembro de la Upec y de la Uneac.

Yuris Norido Ruiz Cabrera (Morón, 1978). Journalist and photographer. Editor and reporter of the online portal CubaSí. Cultural news commentator. She also publishes texts and photos in various print and digital media such as: Trabajadores, BBC World, OnCuba and «Alma Mater» magazine. Her photographs appear regularly in national art magazines such as «Tablas» and newspapers, such as Cuba en el Ballet and Art by Excellencies. She is also member of the Upec and Uneac.

Geography body

For the curious eyes, the body is an infinite scope. Its design and dissimilar viewpoints discern unsuspected panoramas, normally guarded by intimacy, the rule of routines or modesty. Without the cultural marks of clothing and accessories, the body seems an unspoiled field, an empty and open stage. Photography discards tremor and palpitation adjusts the spectrum. Only the landscape remains.

Entre la ambición y el reconocimiento

Por **Guillermo Pérez Verana**

El evento tuvo lugar en el Pabellón Italiano de la Feria Barcelona.

Barcelona es una ciudad ambiciosa. Situada en el este de la península ibérica, es capital del modernismo por la gran cantidad y calidad de obras creadas por una pléyade de reconocidos arquitectos encabezados por Antoni Gaudí. También es reconocida como una urbe global, por su importancia cultural, financiera, comercial y turística. La Exposición Universal de 1888, la Exposición Internacional de 1929, los Juegos Olímpicos de 1992 y el Fórum Universal de las Culturas 2004 contribuyeron a darle, además, su proyección internacional.

En este reconocido contexto lleno de tradición, cultura y desarrollo, Barcelona apuesta también por afianzarse como una plaza importante para el arte contemporáneo. De ahí Swab Barcelona, que tuvo recientemente su octava edición, en el Pabellón Italiano de la Feria Barcelona.

Swab fue fundada por el coleccionista de arte Joaquín Diez-Gascón, su director. Nació en 2006 con la idea de aportar una singular visión desde el punto de vista del visitante y receptor final de la

obra. Es un evento que propone romper con la imagen hermética y elitista que a menudo rodea al mundo del arte contemporáneo, haciéndolo más accesible para el público general.

La pretensión de Swab va más allá, pues quiere, además, fomentar el coleccionismo. Lo intenta atrayendo a artistas jóvenes con una obra asequible. De igual modo ha creado oportunidades para que galerías emergentes o poco conocidas, artistas y curadores que comienzan su carrera puedan acceder al mercado del arte. Por ello ha concebido un programa como MYFAF, que convida a galerías con menos de dos años de existencia que no hayan participado en ninguna feria internacional para que presenten a artistas nacidos después de 1970.

Este año, con la participación de sesenta y cinco galerías de veintidós países y más de cien artistas emergentes, Swab Barcelona se dividió en varios programas, entre ellos el general, espacio donde habitaron galerías de España, Argentina, Alemania, Cuba, Hungría, Australia, China y otros países.

En esta sección, la galería Servando del grupo Génesis (Cuba) asistió con la obra de tres jóvenes artistas que hoy tienen una carrera ascendente. David Velázquez, con telas en acrílicos ocres y fotografías en blanco y negro impresas en lienzo de gran tamaño, en una obra autorreferencial donde se muestra al individuo como meta y gestión de lo que preocupa y perturba a todos en la sociedad cubana contemporánea. Su propuesta obliga a la vez al sujeto, frágil y con cierta dosis de ingenuidad, a indagar en el criterio de lo identitario como posibilidad y destino.

Por su parte Adonis Ferro presentó dos series de piezas en acrílico, inversas en tamaños, con una visión actualizada y permeada de una atmósfera en la que sucesivos estadios de la abstracción conforman inquietantes paisajes minimalistas, que apuntan aún a su etapa neoexpresionista.

Finalmente Jorge Otero con cuatro magníficas fotografías a color tejidas a mano, en las cuales el individuo que la habita se refuerza por el tejido de su propia corporeidad al estilo del sistema utilizado para

los cubanísimos sombreros de yarey, en lo que podría considerarse una redimensión de la identidad desde la certidumbre del *self made man*.

Otro programa como Solo Swab presentó proyectos individuales de artistas latinoamericanos. Este año fueron siete, representados por otras siete galerías. Swab Drawing Applications, por su parte, mostró proyectos artísticos individuales que evidencian la transformación en materia artística de los usos atribuidos de forma tradicional al dibujo.

Swab Seed, por primera vez en la feria, aprovechó la presencia de nuevos espacios independientes en la escena artística internacional, ubicados en Europa, para crear un espacio físico colectivo que les dé visibilidad. Mientras, Swab Performance atendió a la presencia de este formato en las prácticas artísticas contemporáneas.

Completaron el panorama Swab Gate, Zhongguó: la nueva fotografía de China y la zona de MYFAF. En todo momento se hizo evidente que la identidad es la piedra de toque en este evento. Lo contemporáneo sigue cuestionando, desde las trincheras del arte más emergente, la verdadera imagen y sus fronteras en el autorreconocimiento y la aceptación, y en el reconocimiento del otro como entidad válida y fiable. Swab Barcelona quiere ser una feria donde descubrir, no donde ver de nuevo las obras presentadas en otras ferias de arte. 🌐

David Velázquez

La galería Servando, del grupo Génesis, asistió con la obra de tres jóvenes artistas: David Velázquez, Jorge Otero y Adonis Ferro.

Between ambition and recognition

Barcelona is an ambitious city and is committed to establish itself as an important place for contemporary art. Swab Barcelona, which recently held its eighth edition in the Italian Pavilion of the Fair Barcelona, is an example of this.

Swab was founded by the art collector and its current director Joaquín Díez-Gascon. It was established in 2006 with the idea of giving greater significance to visitors, the ultimate receivers of the art work. By doing so, it aims to break the elitist image that often surrounds the world of contemporary art, making it more accessible to the general public.

Swab also aims to encourage collecting art. It tries this by seeking to attract young artists with affordable works. Likewise, it has created opportunities for emerging galleries, newly initiated artists and curators giving them access to the art market. With that purpose it has designed a program like MYFAF. This program invites galleries with less than two years of age and that have not participated in any international exhibition to present the works of artists born after 1970.

This year, with the participation of 65 galleries from 22 countries and over one hundred emerging artists, Swab Barcelona was divided into several programs. The

General program was shared by galleries from Spain, Argentina, Germany, Cuba, Hungary, Australia, China and other countries. In this section, «Servando» gallery of the Genesis group (Cuba) took part exhibiting the work of three young artists with currently ascending careers. David Velazquez, Adonis Ferro and Jorge Otero.

There were other programs as Only Swab, Swab Seed, Swab Performance, Swab Gate, Zhongguo: the new picture of China and the MYFAF area. At all times it became clear that identity is the highest feature of this event. Swab Barcelona wants to be a fair for discovery, not for beholding the works exhibited in other art fairs. 🌐

Viajar ¿para qué molestarse?

Por Jorge Zurita

Viajar es sin duda la manifestación empírica de lo que podríamos llamar la libertad de nuestro espíritu. Nadie nos enseña a hacerlo. Fuimos nómadas hace mucho tiempo y el devenir de los años nos fue aquietando. Ahora vivimos en el movimiento mínimo. Usamos carros y transporte público hasta para desplazarnos medio kilómetro. El ahorro de esfuerzo y del tiempo es la ley. Dar un paseo está reservado para un fin de semana y para ello derribamos árboles y en su lugar instalamos parques con césped sembrado y arbustos enanos e idénticos. Alguno se siente snob porque sale al parque a caminar, hacer *spinning* o pasear al perro, con auriculares en los oídos y gafas para el sol; mientras tanto la mayoría prefiere no salir de casa y quedarse a ver la televisión. Otros no se molestan con la realidad, para eso tienen el internet que les brinda el mundo entero en sus manos.

Entonces, ¿es de locos salir a caminar el mundo? ¿Para qué molestarse? Cuando me animé a hacerlo tampoco lo sabía. El camino fue dándome razones y conocí viajeros con motivos disímiles. Hay algunos que viajan sencillamente para conocer el mundo. Están quienes no tienen ninguna inquietud intelectual, pero los paisajes y los lugares históricos los seducen y se maravillan con los colores, con los atardeceres, y eso los lleva de sitio en busca de más luz para sus ojos.

Hay viajeros de todo tipo. Los aventureros persiguen el riesgo máximo, nada

los detiene. Los curiosos se van soltando en el camino y terminan viviendo lo que nunca imaginaron posible. Hay quienes viajan asombrándose de lo que les rodea; pero hay los que viajan para conocerse, para descubrirse en otros sitios.

Nosotros hacemos dinero en el camino con la música y así viajamos. Otros trabajan de lo que sea. Otros van improvisando. A veces papá les manda dinero y los salva. Otros van solos por el mundo, viviendo el día a día. Este parece lo que no es y el otro es un ángel harapiento. Hay gringos locos y latinos con dinero. Hay quienes viajan como famas y otros como cronopios. He visto cronogramas cumplirse y a veces nos hemos preguntado cuándo volveremos a casa.

Viajar es una experiencia enriquecedora en todo sentido. Cualquiera que sea tu motivación, si es por pura diversión o si lo haces como un refugiado buscando amparo, siempre encontrarás amigos, alegrías, amores y aventuras que te harán sentirte vivo y que tu casa es el mundo, que tu existencia no es una fórmula constante que tiene que repetirse hasta tu muerte y que la humanidad, como la historia, como en la política o en el fútbol, necesita movimiento y cambio constante. Pero si eres de los que prefiere no salir de casa, ni cambiar de rutina, espero que con estas crónicas te diviertas y sientas lo que está más allá de ti a través de nosotros.

Travel, why bother?

Travelling sets our spirit free. We were nomads long ago, but the years calmed us. Now we just move. We use cars and public transportation even to move half a kilometer. Saving effort and time, is the law. We preserve ourselves for a stroll in the weekend. Some people feel snob because they go to the park to walk, do spinning or walk the dog, wearing headphones and sunglasses. However, most prefer to stay home and keep watching TV, the main activity of the close-knit and modern families of our time. Others do not bother with reality; Internet provides them with the whole world in their hands.

So is it crazy to walk around the world? Why bother? When I decided to do it, I don't know. The road was giving me reasons and I met travellers with dissimilar purposes. There are some who travel just to see the world, to bring their culture and willingly receive what the new place has to offer. Compare and learn. There are some of them with no intellectual curiosity, but landscapes and historic sites attract them and get them astonished at the colors, the sunsets. That leads them from site to site in search of more light for their eyes.

There are travellers of all kinds. Nothing stops the adventurous type. The curious ones end up living what they never imagined possible. Some of them travel amazed at what surrounds them; but there are those who travel to meet, to discover.

Traveling is an enriching experience in every way. If it's for fun or if you do it as a refugee seeking protection, you will always find friends, joys, loves and adventures that will make you feel alive and sure that the world is your home. ☺

FALCO

La Buena Fe de un reencuentro

Por **Dilbert Reyes Rodríguez**
Fotos **Omara García Mederos**

Para Israel Rojas fue genial volver al calor de un público que gusta del trabajo de Buena Fe.

La música es siempre un acto de fe: mientras más elevado se escriba, cante y toque, hará crecer la espiritualidad de los que escuchan y entonan, en forma de esperanza y certidumbre. Eso explica que la noche caraqueña haya cerrado con una plaza urbana más hinchada, cuando sonó el acorde final del concierto allí de Buena Fe.

El dúo fenomenal de trovadores cubanos volvió sobre los fueros de su nombre —como hace cada vez que actúa—, y con el público reconvertido en un abrazo de sentimientos a coro, conquistó su jornada en el II Festival Latinoamericano de Música Suená Caracas.

La noche fue una sorpresa mutua, un asombro en dos sentidos: de un auditorio extasiado con las canciones mejores que sabían de memoria, ver-

so a verso, y de los muchachos músicos que gozaban a fondo la multitud poseída, repitiendo sus letras con los ojos cerrados.

No podía esperarse menos de aquella propuesta fiel de Buena Fe preparada a propósito para el reencuentro, dos años después del último abrazo a Venezuela, a donde volvieron ahora con un paneo exquisito por piezas emblemáticas de su cancionero, desde el principio hasta hoy.

«Es un reencuentro que nos hace muy felices —dijo Israel Rojas, vocalista principal—, volver al calor de un público grande que gusta mucho de nuestro trabajo, lo sigue, lo baja, lo pasa de mano en mano y convierte esta ciudad en un escenario tan importante para nosotros como lo es México, Madrid o todas las plazas de nuestra Isla».

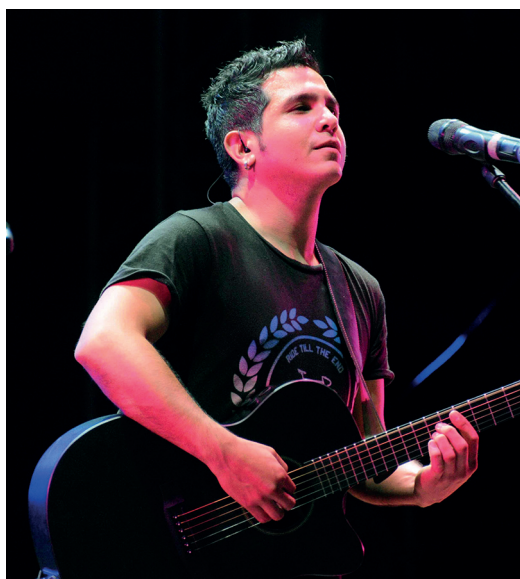
Pero el origen de la preferencia por el dúo en tierras morochas no se cultivó en el caldo comercial de los estrenos mundiales, de esos que aseguran el éxito de un disco según la rampa del mercado en que se lance. Fue más bien el árbol de una semilla que sembraron a mano ellos mismos, «en todos esos momentos en que estuvimos aquí, vinculados a los proyectos de Chávez, cuando tocamos en muchos sitios para muchos jóvenes, y nuestra música se fue imantando»; o viajó desde Cuba en la complicidad informal de un archivo digital en el bolsillo «de alumnos venezolanos que estudiaron allá, y los miles de colaboradores nuestros que nos trajeron como algo preciado en sus maletas».

Yoel Martínez, guitarrista y cantante, también sintió el concierto como un apretón conocido y gratificante. Era el que más sonreía con el gusto visi-

El auditorio se reconvirtió en un abrazo de sentimientos a coro.

Yoel Martínez, guitarrista y cantante.

les sirvamos de algo, para reflexionar, enamorar, para una banda sonora quizá, y eso es reconfortante. Por lo que vemos, en Venezuela funciona así, y ojalá siga funcionando de esa forma».

Después de tal velada, Cuba jamás podrá quedar sin una voz que traiga al Suena Caracas el nombre mágico de la música de la Mayor de las Antillas.

De la mano de la agencia artística Presencia, del Fondo Cultural del Alba, se había estrenado por la puerta ancha el año anterior, con la explosión sonora y el convite al baile de la Charanga Habanera. Ahora, de la misma mano y en la segunda edición de un festival continental que se dibuja como plaza fuerte, Buena Fe dejó bien claro que la Isla siempre honra con lo mejor de sí los espacios que le ofrecen. Al menos esa noche de sábado caraqueño, el conjuro musical tuvo un efecto de embrujo.

Sonó el último compás, y una plaza al centro de la ciudad quedó como flotando, exorcizada con la poderosa vibra de un reencuentro de amigos viejos, y la Buena Fe que siempre empuja a dos muchachos que cantan, contra un público que otra vez los abrazó en el coro de todas sus canciones.

Reunion with Buena Fe

Music is always an act of faith. The higher it's written, sung and played, the greater the spirituality of those who listen to it and sing it. This explains why Cuban duo Buena Fe conquered the public of Caracas in the II Latin American Festival of Music Sounds Caracas.

It was a day in which the audience was absorbed by the songs they knew by heart, verse by verse. The performance proposed by Buena Fe could not be less than that. This was prepared for this special reunion that took place two years after the last hug in Venezuela.

«It is an encounter that makes us very happy -said Israel Rojas, main vocalist- return to the warmth of an audience that likes our work a lot. This city is as important to us as it is Mexico, Madrid and all places of our island.»

Israel knows that success in Venezuela is due to «all those times when we were here in projects linked to Chavez, when we played in many places for many young people, and our music was magnetizing the audience.»

Yoel Martinez, guitarist and singer, also felt the concert as a beautiful and rewarding experience. He was the one that smiled the most when he saw that young people sang their songs. Israel closed his eyes sometimes singing; but he sang and watched it all, as if trying to keep the excitement and get more inspiration.

«Our greatest pride is the great welcome from people who want us and continue, without any condition other than complicity, with our music,» Yoel said.

«It is these issues that sing to love, human conflicts and our social reality, with which we always get some space in the heart of the people. That makes our work worthwhile, and that is comforting. In our opinion that is how it works in Venezuela and hopefully continues that way».

ble de las primeras filas de jóvenes que coreaban. Israel cerraba a veces los ojos al cantar; pero él, sobre sus cuerdas, tocaba y lo observaba todo, como quien se apropiaba de la mínima emoción para inspirarse más, y saberse querido.

«Tengo la satisfacción natural del artista que es invitado a un escenario de primera, como este, sin ser tan mundialmente conocido, sin tener una disquera internacional, sin pertenecer a los grandes circuitos del mercado; pero el orgullo más grande es el recibimiento espectacular de gente que nos quiere y nos sigue sin otra condición que la complicidad de nuestra música», dijo.

«Son estos temas que cantan a la realidad social, al amor, los conflictos humanos, los que nos consiguen siempre algún rincón en el corazón de las personas, y hacen que

José Luis Cortés

«EL TOSCO»

Por Diana Rosa Riesco

El Tosco es uno de los virtuosos de la flauta en Cuba.

José Luis Cortés, «El Tosco», es uno de los virtuosos de la flauta en Cuba, reconocido no solo por su talento como instrumentista de los temas «Cha Cortés», «Spain», y discos como *Latin Fever*, sino como promotor del boom de la salsa y la timba en la isla caribeña, durante los años noventa y que luego internacionaliza al posicionarla en Europa, América Latina y Estados Unidos.

Nacido en Villa Clara en 1951 y formado en la Escuela Nacional de Arte de La Habana, se nutre de las enseñanzas de dos maestros de la música cubana: Juan Formell y Chucho Valdés, al formar parte de agrupaciones como Los Van Van e Irakere; en esta última, participa en la creación de obras del disco *Irakere* que le vale a la orquesta un Premio Grammy por la mejor grabación latina de 1980.

En 1988 funda la orquesta Nueva Generación (NG) La Banda, junto a otros músicos cubanos, cuyo repertorio enriqueció con arreglos para los metales, combinados con piano y percusión, catalogados por la crítica como los Metales del Terror. A esta sonoridad, que no era rock, jazz o funk, mezcla elementos del son, la rumba, la guaracha y el mambo, creando un nuevo género musical reconocido internacionalmente como timba cubana, que revolucionó la músicaailable a finales del siglo XX, por la pegada de sus ritmos renovados y coros que surgían de los barrios habaneros con un sello totalmente inédito.

Según las palabras de Juan Formell: «José Luis Cortés fue el que aglutinó, amarró y concretó el boom de la salsa cubana. Nosotros sembramos la base: Irakere y Los Van Van, pero José Luis fue el genio que se encargó de inventar el motor sonoro que hizo internacional a la músicaailable».

De ahí que la forma de hacer música de Cortés sea objeto de estudio actualmente en instituciones de enseñanza artística del país y en el extranjero.

Junto a su orquesta NG la Banda, creó una forma de trabajo única en el país para llevar la cultura al pueblo bajo el nombre de «Gira por los Barrios», que se ha extendido también a hospitales, centros educacionales y laborales del país. «Lo mío es hacer bailar a la gente, que la gente se divierta, sobre todo la gente que trabaja, que estudia y que hace este país. Mi música fue una música de la Revolución», asegura Cortés, quien cuenta con

más de cuarenta producciones discográficas premiadas, cuatro Discos de Plata, cinco Discos de Oro y varios Premios del Festival Internacional de Música Cubana Cubadisco.

En el 2013 recibió el Diploma Artistic Achievement de la Brooklyn Academy of Music (BAM) por la producción musical y la orquestación del espectáculo Red hot + Cuba, realizado en Nueva York en diciembre de 2012.

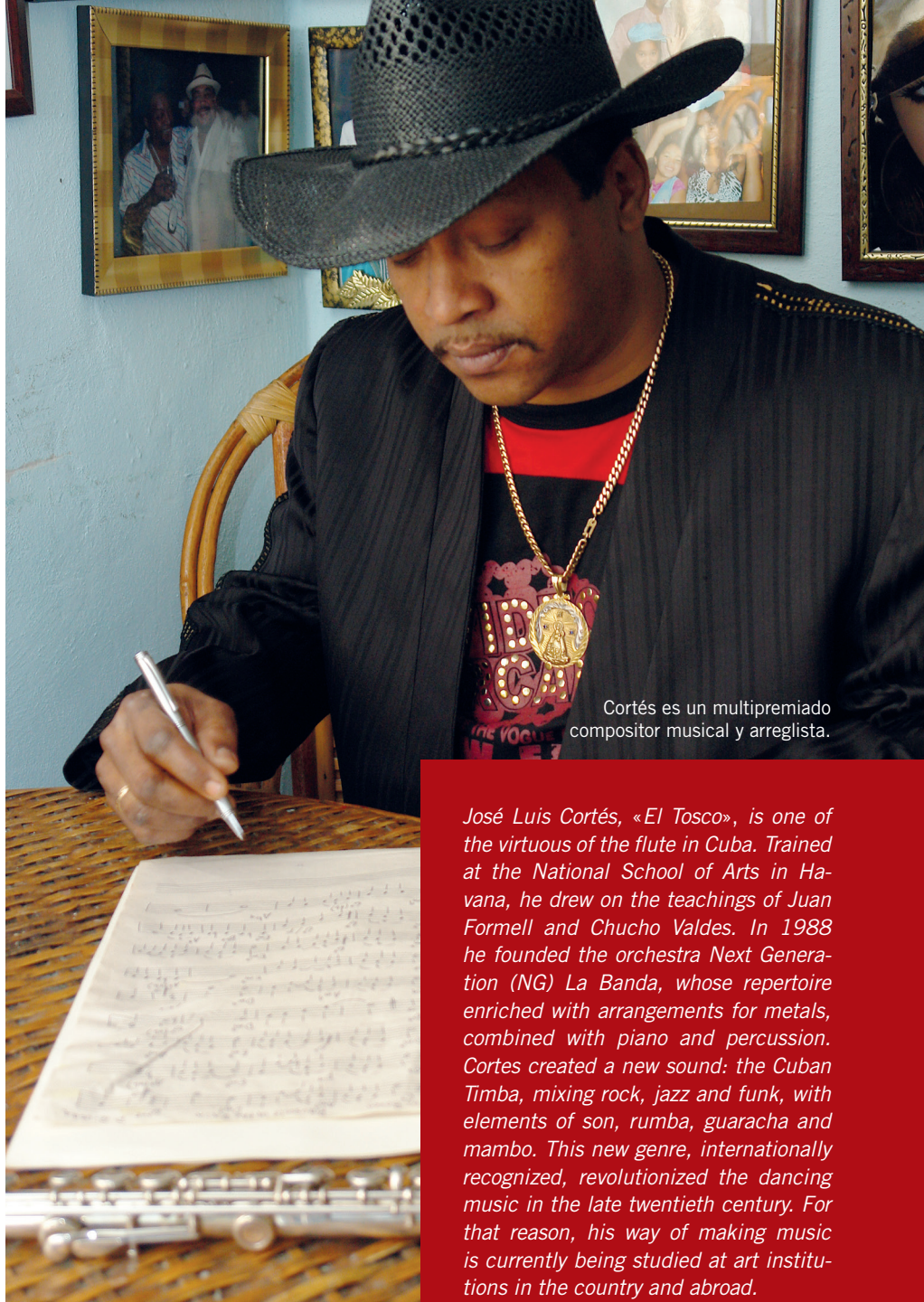
La universidad mexicana de Veracruz le dedicó un festival de jazz a su música, incluida en los programas de estudio de esa institución, mientras que la Universidad de las Artes de Cuba (ISA) le otorgó un diploma al Mérito Artístico, por su aporte y labor pedagógica materializada en La Camerata Cortés, ensamble de flautas único de su tipo en el país y resultado de diez años impartiendo clases a estudiantes de música.

La intensa carrera internacional de José Luis Cortés con su orquesta NG La Banda abarca presentaciones en escenarios jazzísticos y de música popular bailable de más de cincuenta países, entre las que se destaca su actuación en la 41 Feria Internacional de Cali, en el Lincoln Center de Nueva York y ante Mohamed VI, rey de Marruecos, demostrando así la autenticidad de su obra, que no se limita a poner a bailar a personas de todas las latitudes, sino que está respaldada por un trabajo altamente profesional en la música instrumental y en el jazz que se revelan en la calidad interpretativa de sus músicos y en los arreglos geniales que realiza.

José Luis Cortés, fundador de la agencia de representación artística Clave Cubana de Promociones Artísticas y Literarias Artex, S.A., en la actualidad se presenta en concierto junto a NG La Banda, todos los miércoles y viernes, a partir de las once de la noche, en las Casas de la Música de La Habana y de Miramar, respectivamente, de la capital habanera.

PROMOCIONES ARTÍSTICAS Y LITERARIAS S.A.

Cortés es un multipremiado compositor musical y arreglista.

José Luis Cortés, «El Tosco», is one of the virtuosos of the flute in Cuba. Trained at the National School of Arts in Havana, he drew on the teachings of Juan Formell and Chucho Valdés. In 1988 he founded the orchestra Next Generation (NG) La Banda, whose repertoire enriched with arrangements for metals, combined with piano and percussion. Cortés created a new sound: the Cuban Timba, mixing rock, jazz and funk, with elements of son, rumba, guaracha and mambo. This new genre, internationally recognized, revolutionized the dancing music in the late twentieth century. For that reason, his way of making music is currently being studied at art institutions in the country and abroad.

Cortés has over 40 musical productions and, along with NG La Banda, has performed in more than 55 countries. This has not only made the people dance, but has also taken a highly professional work in instrumental music and jazz to those places.

After founding the Camerata Cortés an ensemble of flutes, the only one of its kind in the country, the University of the Arts of Cuba (ISA) awarded a diploma for artistic merit,

Today José Luis Cortés holds concerts every Wednesday and Friday, starting at 11 pm, in the Casas de la Música in Havana and Miramar, in the Cuban capital.

Contactos

Maestro José Luis Cortés

www.nglabanda.net

ngcortes@cubarte.cult.cu

Agencia Artística Clave Cubana. Calle 86, no. 527 e/ 5ta. B y 7ma., Querejeta, Playa, La Habana, Cuba.

Tel.: (+53) 7204 9151 / 7204 3684 / 7204 9131

Email: promocion@clavecubana.artex.cu

Sitio web: www.clavecubana.com

Promociones Artísticas y Literarias Artex, S.A., Casa Matriz: 5ta. Ave. no. 8010 e/ 80 y 82, Miramar, La Habana, Cuba.

Tel.: (+53) 7204 5462

Email: infoartex@artex.cu

Sitio web: www.artexsa.com

CUBA

Paraíso de las artes

Texto y fotos: Carlos Luis Sotolongo Puig

Más allá de la ciudad atrapada para siempre en el laberinto del tiempo, más allá de la joya turística que a diario desandan miles de extranjeros y cubanos, la tercera villa fundada en el archipiélago cubano, hace más de medio milenio, semejó recientemente una especie de comarca en pleno apogeo cultural, como parte del I Festival Internacional de las Artes Trinidad de Cuba, una suerte de pilot chapter de lo que ocurrirá el próximo año por estos lares.

Zancudos, payasos, actores de primer nivel, avezados en la investigación científica, tambores, lencería, pintura, música, danza, peñas literarias, espectáculos para niños, arte culinario, presentación de audiovisuales, performance... erigirán un megaescenario que no entiende de espacios convencionales, sino que sale al encuentro del público en parques y arterias empedradas, sube la cuesta hasta las empinadas cumbres rurales para también llenar de arte las comunidades campesinas del territorio, y ofrece jornadas ininterrumpidas donde las tradiciones de antaño conviven con nuevas tendencias del arte contemporáneo.

Así, durante esta vigilia permanente, lo mismo puede verse a los dioses del panteón yoruba bailar frenéticos a la caída

de la tarde en el corazón de la Plaza Mayor, que la Matanza de la Culebra (baile típico de la Ciudad Museo) casi llegada la medianoche. «Se trata de un encuentro sin precedentes en Trinidad —apunta Juan Carlos González Castro, presidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas—, para recolocar en el epicentro cultural de la isla el terruño que otrora constituyó referente en citas artísticas».

El ensayo de lo que será el próximo año este Festival se pudo apreciar en la calle, antes silenciosa y moribunda, pero que por aquellos días se repletó de hombres y mujeres llenos de curiosidad ante la representación en tablas, a cargo de una agrupación avileña, de *La mano del negro*, suceso de la época colonial en que un esclavo, luego de recibir cincuenta azotes públicos, fue condenado a que se le cortara la mano derecha por hurtar comida al jefe del pueblo, hecho que el historiador Francisco Marín Villafuerte considerara «uno de los más trágicos y dolorosos del período».

Nadie resumió mejor la significación de este evento que una anciana de los alrededores cuando vio a las estatuas humanas merodear por su calle. «Es como volver a los años de gloria, mijito», repetía una y otra vez a *Arte por Excelencias*, y es que esta lugareña raigal conoce la valía del caudal artístico de Trinidad. Basta,

simplemente, hacerlos comulgar en un engranaje coherente.

Bebiendo de las esencias de eventos paradigmáticos como las Romerías de Mayo, de Holguín, y la Fiesta del Caribe, de Santiago de Cuba, Trinidad se arriesga como nunca antes, dispuesta a recuperar los bríos que un día exhibió. Todo parece indicar que el próximo noviembre, cuando desembarquen los participantes foráneos, la villa experimentará un nuevo amanecer y devendrá en una suerte de paraíso terrenal donde las artes encuentran tierra fértil.

Todas las manifestaciones se dieron cita en el I Festival Internacional de las Artes Trinidad de Cuba.

El festival se adueñó de plazas, calles y espacios públicos.

Paradise arts

Since the First International Festival of the Arts of Cuba took place in Trinidad (the third village that was founded in the island) stopped being the city trapped in the labyrinth of time and it also stopped being the touristic destination that thousands of foreigners and Cubans visit daily. It became a county of popular culture, though it was like a pilot chapter of what will happen next year in these parts of the island.

Stilt walkers, clowns, actors, lingerie, painting, music, dance, literary clubs, shows for children, cooking, audiovisual presentation, performance... All gathered to reach out to the public parks and cobble streets. The idea is that art and culture climb steep mountains to reach the rural countryside communities of the territory. They also want to provide uninterrupted days in which the traditions of the past coexist with new trends in contemporary art.

«This is an unprecedented meeting in Trinidad –Juan Carlos González Castro points out, president of the Provincial Council for the Performing Arts– to reposition the city in the centre of the culture on the island, as it was years ago.»

Nobody summed up the significance of this event better, but as an elderly when she watched human statues hanging around the street. «It's like going back to the glorious years,» she repeated again and again to Arte por Excelencias. And it is that this villager knows the value of the artistic wealth of Trinidad. She knows it will be sufficient with making them come together in a coherent way.

If we take paradigmatic events such as May Festival in Holguin, and the Feast of the Caribbean in Santiago de Cuba as references, Trinidad will risk like never before to regain the vigour that it one day exhibited. It seems that in November, when the foreign participants land on the island, the village will experience a new dawn. Then it will become an earthly paradise where the arts find fertile ground.

CUBA

« Ser artista
es lo único
que he hecho
en toda mi
vida »

Por Diana Rosa Riesco

«Ser artista es lo único que he hecho en toda mi vida», confiesa a *Arte por Excelencias* Ana Nora Calaza, actriz, cantante, música, directora y formadora de actores de doblaje para programas de la radio y la televisión cubanas, quien ha encontrado en la narración de películas para invidentes un nuevo reto y motivo de realización personal.

Cautivadora de audiencias desde los 4 años de edad, asegura que no pierde una puesta en escena de sus filmes, porque le gusta sentir cómo llega el mensaje a este público para el que trabaja con mucho amor. «He dirigido la narración de películas cubanas como *Conducta*, *Meñique*, *El ojo del canario*... Nunca imaginé realizar este trabajo, como tampoco pensé que pudiera hacer la banda sonora de *Castillo Rá-Tim-Bum*, o de *Dumbo*; lo que uno aprende, no sabe en qué momento lo va a utilizar».

En efecto, su formación multifacética y experiencia en radio, televisión y teatro le han proporcionado las herramientas para conseguir el éxito. «He tenido el privilegio de trabajar en programas infantiles como *Tía Tata cuenta cuentos*, *La cajita de música*, *La familia Pirulí*, *Arcoiris musical*..., cuyas canciones y personajes han perdurado en el tiempo y viajado a todos los continentes, tarareados e interpretados por cubanos de nuestra generación; muchos de ellos vienen hoy a Cuba a pedirnos que les cantemos a sus hijos y nietos; pensamos que la clave está en que siempre hemos creado pensando en los niños».

Graduada del Conservatorio Amadeo Roldán y de la Escuela de Formación Artística del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), fundadora de la agencia Actuar, a la que está vinculada con un gran sentido de pertenencia e identidad, brinda en cada actuación lo mejor de sí. «Ser artista es un don con el que se nace, lo traes contigo y lo moldeas, pero para dar tu alma al público y hacer proyectos sociales; eso tiene que nacer».

Recordada por personajes como la Payasita Ana, quien viajaba con el combo Los Yoyo por toda la Isla; Pilín, la prima de Amigo y sus amiguitos; Alegrina y Tristolino, o la simpática Cúcara, quien alegra actualmente los espectáculos de teatro infantil de sus reconocidos proyectos comunitarios «El patio de mi casa» y «De corazón a corazón», donde bailan y cantan niños y jóvenes de barrios sociales, esta gran mujer revela talento y sensibilidad artística, cultivados con estudio y profesionalismo que la convierten en una referencia de la cultura cubana.

ACTUAR
agencia artística artes escénicas

CONTACTOS:

J no. 458 (altos) e/ 21 y 23, El Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba.
Tel.: (53) 7832 9555 / 7836 8187 / 7836 5844.
actuar@cubarte.cult.cu / comercial_actuar@cubarte.cult.cu

«Being an artist is all I've done in my life»

«Being an artist is all I've done in my life», says Ana Nora Calaza, actress, singer, musician, director and trainer of voice actors for radio programs and Cuban TV. This woman found a new challenge and a source of personal fulfillment in the narrative of films for the blind.

Ana Nora likes feeling how the message to children for whom she works is conveyed. «I have directed the narrative of Cuban films such as *Conducta*, *Pinkie*, *The Eye of the Canary*, ... I never imagined myself doing this work. Nor did I think I could do the soundtrack for others. One never knows when what we have learnt in life will be put in practice.»

Her multifaceted training and experience in radio, TV and theatre, has provided her with tools for success. «I have had the privilege of working in children's programs that are well known in Cuba and whose songs and characters have endured over time and traveled to every continent, hummed and interpreted by Cubans of our generation. Today many of them come to Cuba and ask us to sing for their children and grandchildren. The key is that we have always created art with the children in mind.»

Ana Nora graduated from the "Amadeo Roldan" Conservatory and the School of Artistic Formation of the Cuban Institute of Radio and Television (ICRT in Spanish). She is the founder of Actuar agency, for which feels a great sense of belonging and identity.

She enjoys offering the best of herself in each performance «to be an artist is a gift you are born with, you bring with you and you mold it. It is the only way to give your soul to the public and social projects.»

La verdadera historia de Tropicana (X)

EL NEGOCIO DEL SIGLO

Por Manuel Redondo Rodríguez

Martín Fox era muy hábil en cualquier tipo de operación que se relacionara con el juego. Poseía un carácter áspero y fuerte, lo que unido a sus antecedentes no lo hacían el favorito de la burguesía criolla, que frecuentaba con más agrado los cabarés Montmartre o Sans Souci, donde se daban cita las más renombradas personalidades de la alta sociedad.

Mas los espectáculos y la belleza de sus salones eran un imán irresistible en cada estreno. Y él y sus socios rápidamente se convirtieron en figuras de una gran solvencia económica. Aunque no frecuentaban la alta sociedad, tenían un excelente crédito mercantil, y los primeros autos Cadillac del año que entraban a Cuba se los llevaban directamente al cabaré, mientras que Alberto Ardura, su compinche de Ciego de Ávila, prefería decidirse por la marca Lincoln.

Martín compró una gran mansión en la Ave. 1ra., cerca del teatro Blanquita —hoy Karl Marx—, en Miramar. Pedro tenía la suya en la Ave. 41, a dos cuadras del cabaré, y Echemendía y Miguelín siguieron por el mismo camino. Ardura construyó un palacete en el reparto Cubanacán, con aire acondicionado y televisor en todas las dependencias, incluyendo los servicios sanitarios. Contaba con piscina de agua fría y caliente, y su pasión por la aviación hizo semejar su construcción del exterior con un hangar.

Tres familiares muy allegados a Martín, que trabajaban en Tropicana, fueron beneficiados con edificios de tres plantas en la Ave. 1ra., en Miramar, a una cuadra de la suya, que les permitía alquilar dos pisos, y en las cuales aún viven algunos de sus descendientes. Igualmente poseían edificios de apartamentos en los alrededores del cabaré, que alquilaban a precios elevados.

A pesar de la gran afluencia de público y turistas, el cabaré era incosteable, según Martín. Abrir sus puertas costaba alrededor de tres mil quinientos pesos diarios, incluyendo el espectáculo, empleados y gastos adicionales. En la llamada temporada de invierno, de diciembre a marzo, se trabajaba a plena capacidad, pero en el resto del año se reducía el personal y los salarios, porque, opinaba él, no cubría gastos.

Sin embargo, de acuerdo a datos económicos fidedignos, se calculaba a *grosso* modo que cada barco de turismo que llegaba a Cuba los fines de semana en la temporada invernal dejaba alrededor de doce mil pesos de utilidad solamente en el casino. Además, habían otros negocios que no se mencionaban. Según la misma fuente, eran tantas las entradas por concepto del juego ilícito, que nunca se logró saber a cuánto ascendían, lo que convenía a los intereses de la ad-

Los primeros autos Cadillac los llevaban directamente al cabaré.

Una importante suma de dinero entraba por concepto de juego ilícito.

ministración, porque posibilitaba contribuciones muy bajas al Estado, y evitaba mayores demandas por las autoridades que toleraban esta actividad.

El consumo mínimo del cabaré era de seis pesos por persona, y sus precios estaban regulados por las tarifas establecidas para esos centros. Se había contratado un responsable para encargarse de los contratos con las agencias de pasajes que recibían a los turistas en los aeropuertos. Por los convenios se conocía que visitaban varios cabarés en una noche para disfrutar de sus shows, y regularmente incluían tres lugares que habilitaban expresamente sus horarios para ajustarse a estas visitas: entre ellos siempre aparecía Tropicana, a las once de la noche.

Diariamente concurrían varias decenas de turistas y se les cobraba dos pesos por un trago que podía ser un Daiquirí, un Tom Collins, un refresco o una cerveza del patio; de ellos se le pagaba una comisión de cincuenta centavos al chofer y veinte al dependiente que lo servía. Si podían convencerlos para que jugaran en el casino, entonces recibían cinco pesos por persona. En el año 1958 se incrementó el consumo mínimo a siete pesos, y los empleados elevaron una protesta pública porque veían cómo aumentaban las riquezas de los dueños y no recibían las tarifas salariales establecidas ni tenían convenio colectivo de trabajo. Pero no tuvieron éxito las demandas.

Hay que decir que a Tropicana no podían entrar negros, ni siquiera mulatos. Había que usar saco y corbata o guayabera de mangas largas. No se podía llegar caminando, sino en carro; eran muy contados y especiales los casos que entraban a pie. Tan rigurosos eran los requisitos, que en ocasión de estrenarse la revista

Vudú ritual, basada en ritmos y bailes haitianos, el embajador de ese país hizo una reservación el día de su debut. Martín, que siempre llegaba al cabaré alrededor de las ocho de la noche y revisaba las reservaciones, mandó a cancelarla, y el maître se vio precisado a decir que no había mesa disponible. ☒

The deal of the century

Martin Fox was very skilled at gambling. He had a rough and strong character, which combined with his background made him be less favored with the local bourgeoisie. At that time, first-class citizens used to gather at Montmartre or Sans Souci cabarets more than at Tropicana.

But the shows and beautiful salons in Tropicana were a magnet in each release. And he and his partners quickly became example of great economic solvency.

Despite the large number of visitors and tourists, the cabaret was unaffordable, according to Martin. To open its doors cost about 3500 pesos a day, including the show, employees and additional costs.

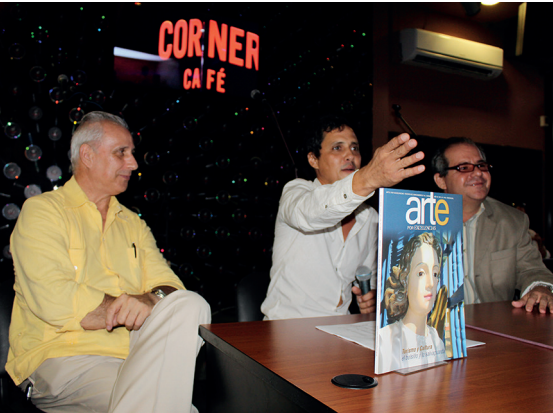
However, according to reliable economic data, each tour boat that came to Cuba at the weekend left around 12 000 pesos in profits, only in the casino. They were also very large sums of money due to illegal gambling.

It must be said that blacks and mulattos could not enter into Tropicana. You had to wear a suit or long sleeved «guayabera». One could not get to the place on foot but by car.

Requirements were so strict that on one occasion the ambassador of Haiti made a reservation. And Martin, who always came to the cabaret around eight in the evening and checked reservations, ordered cancellation. The maître was compelled to say that there was no table available. ☒

Abriendo caminos

Por Alexis Triana

José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias, junto al artista Enrique Wong y Alexis Triana en la presentación en el Corner Café.

Jorge Fernández Era presentó en la Fiesta de la Cultura Iberoamericana de Holguín los números 24 y 25 de *Arte por Excelencias*.

Nuestra revista estuvo presente en la Feria de las Américas de la ciudad de Miami.

Arte por Excelencias continúa recorriendo ferias, eventos y festivales. Porque siempre vemos el vaso de agua medio lleno, aun cuando a otros le parezca que falte medio vaso. Aplaudimos el empeño del equipo de Artex por intentar romper el Récord Guinness en el malecón de La Habana para la mayor rueda de casino, aun cuando esta vez no se haya podido. E igual respaldamos el empeño de transformar en Trinidad el evento Folk-Trini en un hermoso y gigantesco festival de las artes, como un propósito del Consejo de las Artes Escénicas, la Uneac, y la Dirección Provincial de Cultura de Sancti Spiritus.

Por ello, estuvimos para la nueva edición del Festival Internacional de Música Popular Benny Moré, como proyecto de la Dirección Provincial de Cultura en Cienfuegos. Nuestro hombre todoterreno: el periodista, escritor y editor Jorge Fernández Era, quien ya había representado a la revista en la 21 Fiesta de la Cultura Iberoamericana de Holguín, asegura que en la Perla del Sur «había muchas personalidades, entre ellas Pancho Amat y Gloria Torres, además de los periodistas Rafael Lam y Roberto Bello. Entre las personas a las que puntualmente hicimos llegar la

revista te puedo citar a Jorge Ryan (actor de la TV), Lázaro Valdés (músico), y Luna Manzanera, además de varios artistas, escritores y pintores cienfuegos. Todo un éxito de crítica y público».

Llegaba nuestra revista de la Feria de las Américas, exposición-festival que está considerada como uno de los más importantes eventos del calendario en Miami Dade, y una de las mejores y más modernas organizaciones feriales de la Florida. Participaron más de quinientos artesanos

y comerciantes de catorce países, y nuestra revista fue distribuida por el artista Landy Mesis Álvarez, cuya obra estaba incluida dentro del Dossier de Arte.

Nuestra última presentación ha sido en el Corner Café, quizás uno de los más acogedores en La Habana. Recomendamos un Café con una programación de lujo, y siempre dispuesto. Nosotros, como el poeta Antonio Machado, seguimos golpe a golpe, y verso a verso, porque «Al andar se hace camino...». 📖

Pancho Amat, Gloria Torres y otras personalidades de la cultura cubana acompañaron a *Arte por Excelencias* en el Festival Internacional Benny Moré, en Cienfuegos.

siente.
comparte.
disfruta.

Calle B entre 1era y 3era, Vedado
cornercafe@gmail.com
Reservaciones al 53(7) 837 1220

**TODO LOS DÍAS A PARTIR
DE LAS 10AM**

Síguenos en Facebook. CornerCaféHabana

DOSSIER DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA

WILLIAM **VAZQUEZ** | BRUCE **BYERS** | KALOIAN **SANTOS** | YURIS **NÓRIDO**

www.arteporexcelencias.com