

arte

POR EXCELENCIAS

IBEROAMÉRICA: EL ENCANTO DE LA DIVERSIDAD

The charm of diversity

STEALTH ART

21112
UNTO PIRETEL

32

FESTIVAL
INTERNACIONAL
JAZZ PLAZA
CUBA

JAZZ PLAZA

DE LA HABANA
A SANTIAGO

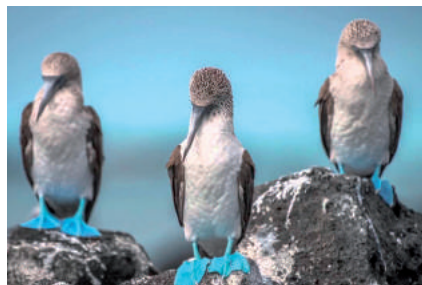
32
EDICIÓN
LA HABANA

1
EDICIÓN
SANTIAGO DE CUBA

DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2016

INSTITUTO CUBANO DE LA MÚSICA

3 ESE MAR QUE TANTO NOS DA
JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO

4 LOS SUEÑOS FURTIVOS

7 EL MERCADO COMO «PATRIA»
MANUEL LÓPEZ OLIVA

8 ¿INCERTIDUMBRE VIVA?
JORGE RIBAIL REYES GONZÁLEZ

10 COINCIDENCIAS Y SIMILITUDES VISUALES
ESTRELLA DÍAZ

12 ASOMBROS EN MADRID
AMABLE BELLO

14 PUERTAS ABIERTAS AL MUNDO
DANIA MARRERO

16 UN DESTINO ÚNICO Y CULTURAL
LOURDES M. BENÍTEZ

18 HÉCTOR GARRIDO ALUMBRA
ESTRELLAS CUBANAS
ENRIQUE MILANÉS LEÓN

21 LA CARICATURA EDITORIAL
FALCO

22 DOSSIER ARTE CONTEMPORÁNEO
SILVIO LEONARDO PÉREZ CARRALERO

26 ¿LE GUSTA LA FABADA? PUES LE INVITO
LOLY ESTÉVEZ

30 BODAS DE ORO DEL BALLE
DE CAMAGÜEY
JOSÉ MANUEL CORDERO

32 ELOGIO A LA IRREMEDIABLE CONSAGRACIÓN
LOURDES M. BENÍTEZ

36 EN HOLGUÍN TODOS GANAN
YURIS NÓRIDO

40 EL ÁNGEL DEL MELLA
JORGE FERNÁNDEZ ERA

42 EL ARTE ES EL JUEGO DE LA IMAGINACIÓN
CON LO VIVIDO
DIANA ROSA RIESCO

44 EUGENIO HERNÁNDEZ ESPINOSA EN SUS 80
ROBERTO D. M. YERAS

45 CUANDO NACIÓ EL CIERVO ENCANTADO
EMERIS SARDUY ZAMORA

48 TEJIDOS Y SUSTENTO
JORGE ÁNGEL HERNÁNDEZ

49 EL OJO DEL CÓNDOR
KALOIAN SANTOS

54 ¿BARBARIE VS.CIVILIZACIÓN?
PEDRO IBÁÑEZ

56 HACIA LA NUEVA CIUDAD PUERTO SUR DEL LAGO
ALEXIS FERNÁNDEZ

60 LO QUE DARWIN NO VIO
HUGO HUGUET

62 TIEMBLAS EN ECUADOR
JORGE ZURITA

64 LA PENÚLTIMA
ALEXIS TRIANA

AGOSTO / OCTUBRE 2016

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
DISÑO GRÁFICO JORGE MÉNDEZ CALÁS
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 CONSEJO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS, ARTEX SA, AGENCIA CARICATOS, AGENCIA ACTUAR, TECNOESCENA, GRAN CARIBE, TURARTE S.A., ESCENARTE, FONDO CULTURAL DEL ALBA.
HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO ALEXIS TRIANA, JOSÉ LUIS ESTRADA BETANCOURT, AMADO BELLO, JORGE ÁNGEL HERNÁNDEZ, EMERIS SARDUY, LOURDES M. BENÍTEZ CEREJO, DIANA ROSA RIESCO, ENRIQUE MILANÉS LEÓN, LOLY ESTÉVEZ, MANUEL LÓPEZ OLIVA, KALOIAN SANTOS, JORGE ZURITA, FALCO, CLAUDIA RETURETA, JORGE RIBAIL REYES GONZÁLEZ, ESTRELLA DÍAZ, DANIA MARRERO, JOSÉ MANUEL CORDERO, YURIS NÓRIDO, JORGE FERNÁNDEZ ERA, ROBERTO D. M. YERAS, CARLOS TOVAR, PEDRO IBÁÑEZ, ALEXIS FERNÁNDEZ, HUGO HUGUET.
FOTOGRAFÍA YURIS NÓRIDO, KALOIAN SANTOS CABRERA, RUBÉN AJA, RAÚL PUPO, HÉCTOR GARRIDO.
SUSCRIPCIONES Y ATENCIÓN AL CLIENTE
 TEL.: + 34 (91) 556 00 40, + (53) 7204 8190

THAT SEA THAT GIVES US SO MUCH

UNESCO just removed the Galapagos Islands from the list of World Heritage in Danger. And more than half a billion people have seen, thanks to new technologies allied with television and film, the planet's new Marine Sanctuary in the 13 Enchanted Islands; that trip that any human should be able to make before their death, better than the pyramids or ancient Greece, to see how the world was before the war.

We have had two fellow countrymen, just diving into the screen of one hour, accompanied by the warm and heartfelt voice of Miguel Bosé, and the executive capacity of the marine ecologist Enric Sala, who is called "the Jacques Cousteau of the century XXI", after being underwater for more than 20 days in a submarine - and with depth remote cameras - to show what happens under "the jewel of the crown", rating that would give Charles Darwin to this archipelago more than a century and a half ago and that was proclaimed World Heritage Site in 1978.

In that deep waters, the largest biomass hammerhead sharks are housed in more than thirty-eight thousand square kilometers. The presidents of Ecuador and Costa Rica, our famous singer pop, and hundreds of spectators have gone to the pier of Puerto Ayora, Santa Cruz, to witness the premiere of the film Galapagos, The Islands of Evolution. And this is because it is the only place you can walk as freely among iguanas and Blue-footed Booby, swim among giant tortoises without harming mother nature, or go with the sea lions the best place in the world for sport diving.

This is proof that environmental public policies can be designed to enable management plans for human migration, with an orderly tourist flow, or do sustainable fishing activities. Because a dead shark hammer can cost up to US \$ 180. However, that very same shark alive comes to be worth more than US \$ 300 000 per year and about US \$ 5 million throughout his life due the development of tourism. This has been by validated experts in this National Geographic film.

The president of Ecuador, Rafael Correa, took the microphone to make a call to the leaders of Panama, Costa Rica, Colombia and Peru, countries in the marine strip of the American Pacific, to expand "fully protected areas in our waters and care for oceanic corridors that connect them". Dr. Enric Sala thanked "for this gift to humanity. It's a drop in a very large ocean. But still, it is a valuable, unique and irreplaceable drop, to protect the health of the sea that gives us so much."

This is another signal to the world that we can do different things when currently less than three percent of the planet's oceans are protected. The Grupo Excelencias also supports this initiative and puts its media network at this service. Arte por Excelencia, in particular, will exclusively tell us about the premiere by an eyewitness.

Our Miguel Bosé said it from his public commitment to the environmental cause, "Galapagos is a unique mold, if something happens, we will lose something unique".

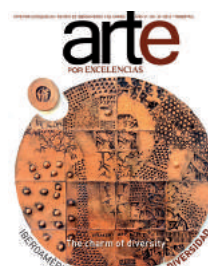
Visitenos en WWW.ARTEPOREXCELENCIAS.COM

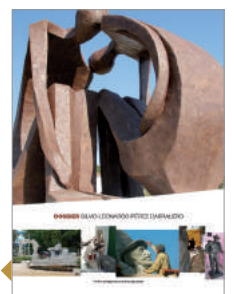
PUBLICIDAD Y CORRESPONDENCIA ESPAÑA MADRID 28020 MADRID / CAPITÁN HAYA, 16. TEL.: +34 (91) 556 00 40. FAX: +34 (91) 555 37 64. redaccionmadrid@excelencias.com **CUBA** CALLE 10 NO. 315 APTO. 3E/3RA. Y5TA, MIRAMAR, LA HABANA. TEL.: + 53 7204 8190. FAX: + 53 7204 3481. caribe@excelencias.co.cu **MÉXICO** DF ALEJANDRA MACIEL. DIOS PAJARO #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 ENGELSAPROSPEKT, 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 >> 80469 >> HOLZSTR. 32 **ARUBA** RAFAEL VICENTE ESTRADA. rafaelvicenteestrada@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.

En portada:
THIMO PIMENTEL
 República Dominicana

En contraportada:
SILVIO LEONARDO PÉREZ CARRALERO
 Cuba

7.00 \$ / 8 €

Ese mar que tanto nos da

La UNESCO acaba de retirar a las Islas Galápagos de la lista del Patrimonio Mundial en peligro. Y más de quinientos millones de personas han visto, gracias a las nuevas tecnologías aliadas con la televisión y el cine, el nuevo Santuario Marino del planeta en las 13 Islas Encantadas; ese viaje antes de morir que debía poder hacer cualquier terrícola, mejor que a las pirámides o a la Grecia antigua, para ver cómo fue el mundo antes de la guerra.

Nos lo han contado dos coterráneos, con solo sumergirnos en la pantalla de una sola hora de duración, acompañados de la cálida y sentida voz de Miguel Bosé, y la capacidad ejecutiva del ecólogo marino Enric Sala, a quien llaman «el Jacques Costeau del siglo XXI», tras bajar por más de 20 días en un submarino —y con cámaras remotas de profundidad—, para mostrarnos lo que sucede debajo de «la joya de la corona», calificación que le diera Charles Darwin, hace más de siglo y medio, a este archipiélago, Patrimonio de la Humanidad desde 1978.

Allí hoy se alberga la mayor biomasa de tiburones martillo por más de treinta y ocho mil kilómetros cuadrados. Y han ido hasta el muelle de pasajeros de Puerto Ayora, Santa Cruz, a hacer la premier del filme *Galápagos, las Islas de la evolución*, los presidentes de Ecuador y Costa Rica, nuestro afamado cantante pop, y cientos de espectadores presenciales, porque es el único lugar en que puedes pasear como si nada con las iguanas y los piqueros de patas azules, nadar entre tortugas gigantes sin dañar la madre naturaleza, o irte con los lobos marinos al mejor sitio a nivel mundial para el buceo deportivo.

Es la prueba de que pueden diseñarse políticas públicas ambientales que hagan posible planes de manejo para la migración humana, con un flujo turístico ordenado, o hacer sostenibles las labores de pesca. Porque un tiburón martillo muerto puede costar 180 dólares. Mas vivo para el desarrollo del turismo, llega a valer más de trescientos mil por año, y unos cinco millones por toda su vida, como validan los expertos en este filme de National Geographic.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, tomó el micrófono para hacer un llamado a los líderes de Panamá, Costa Rica, Colombia y Perú, países de la franja marina del Pacífico americano, a expandir «las áreas totalmente protegidas en nuestras aguas y cuidar los corredores oceánicos que los conectan». El doctor Enric Sala agradeció «por este regalo a la Humanidad. Es una gota en un océano muy grande. Pero aun así, es una gota muy valiosa, única e irremplazable, para poder cuidar la salud de ese mar que tanto nos da».

Otra señal al mundo de que podemos hacer las cosas diferentes cuando actualmente están protegidos menos del tres por ciento de los mares del planeta. El Grupo Excelencias se suma a este respaldo, y pone a disposición nuestros más de treinta medios, así como de *Arte por Excelencias* en especial, que nos contará en exclusivo en esta revista la premier a través de un testigo presencial.

Nuestro Miguel Bosé lo dijo allí con firmeza desde su compromiso público con la causa ambientalista: «Galápagos es un molde irreplicable. Si algo le pasa, perderemos algo único».

José Carlos de Santiago
Presidente Grupo Excelencias

LOS SUEÑOS FURTIVOS

THIMO PIMENTEL, UN GENIO CREADOR POLIFACÉTICO CON MÁS DE CINCUENTA AÑOS EN EL ARTE, ES EL AUTOR DE UN NUEVO LEGADO DE LA CULTURA ARTÍSTICA DOMINICANA

Furtivo es eso que se hace a escondidas, sin permiso y de forma clandestina; una acción inesperada, pocas veces planificada, que ante las distintas circunstancias puede llegar a causar inmenso placer al participante. Aquel que se involucra en lo furtivo, puede ser descrito como un cazador ilusionado a quien no le importan las consecuencias. El furufo de lo furtivo es ese que sale en busca de su presa a cualquier hora y en cualquier lugar prohibido, solo o acompañado y sin saber lo que le espera.

En República Dominicana existe un movimiento artístico que nació hace unos cuatro años, engendrado y cultivado en el taller de Don Thimo Pimentel, un artista polifacético, fotógrafo, médico y gestor cultural. El llamado arte furtivo es una actividad donde se involucra desde la elaboración de hermosas piezas de cerámica al estilo raku, hasta la participación del público en un preformance colectivo de sueños clandestinos hechos realidad. Es un estilo único en el mundo, que involucra la culturización del fanático, la apreciación por el arte, y el seguimiento continuo a unas pistas que obligan a todo el que pretende formar parte a conocer profundamente el lenguaje del dominicano, su territorio y sus rasgos, entre otras cosas.

Desde muy pequeño Thimo Pimentel se introdujo en las distintas disciplinas artísticas, en especial la fotografía, que fue desde joven una de sus más grandes

El llamado arte furtivo es una actividad donde se involucra desde la elaboración de hermosas piezas de cerámica al estilo raku, hasta la participación del público en un preformance colectivo de sueños clandestinos hechos realidad

pasiones. También se interesó por la tipografía, el dibujo y más adelante por la cerámica. Cuando era apenas un pre-adolescente, vivió en las proximidades de la Escuela de Bellas Artes, donde pasó muchas de sus tardes observando y aprendiendo de los artistas que allí se en-

Furtive Dreams

What is furtive is done secretly without permission and surreptitiously. An unexpected action, rarely planned, and given the unusual circumstances can cause immense pleasure to the participant. One who engages in furtive, can be described as a hopeful hunter who does not care about the consequences. The "furufo" of what is furtive is one that goes in search of prey, not knowing what to expect.

In the Dominican Republic there is an artistic movement that was born about four years ago, in the studio of Don Thimo Pimentel. Thimo is versatile artist, photographer, medical and cultural manager. The so-called Furtive Art involves from the elaboration of beautiful pieces of pottery to Raku style to public participation in

trenaban. Luego, cuando fue entrando a la adultez, don Thimo se involucró en talleres de cerámica para señoras. A pesar de todo eso, él se considera un autodidacta dentro de su rama artística y destaca la originalidad de su trabajo como artista de la plástica y de *performances*.

a collective performance of clandestine dreams come true. It is a unique style in the world.

Since very little Thimo Pimentel was interested in different artistic disciplines, especially photography. He was also interested in typography, drawing and later by ceramics. As he lived in the vicinity of the School of Fine Arts, he learned watching the artists who were trained there. Then he joined pottery workshops, but he is considered a self-taught. Anyway the originality of his work as a visual artist and performances always stand out. The abstract form and use of unexpected materials are the two most important features of his style. His murals are perhaps the best-designed decorative works of the Dominican Republic. His main legacy is the Furtive Art. [\[9\]](#)

En 1963 realiza su primera exposición colectiva, junto al destacado dibujante dominicano Ángel Haché. A partir de entonces ha dejado inauguradas muchas más. Durante su carrera, tuvo varias inclinaciones y fue cuando se codeó con el maestro Paul Ludicelli que finalmente se decide por un tipo de arte que él puede llamar propio: la cerámica.

La forma abstracta y la utilización de materiales inesperados son, sin dudas, dos de las más importantes características de su estilo. En un momento clave de su vida se fue a Barcelona, donde, además de ser director de la Oficina de Turismo Dominicana, se matriculó en una escuela de cerámica donde sació, de alguna manera, la sed que tenía de obtener mayor conocimiento en cuanto a dicha actividad. Don Thimo confiesa que al regresar de dicho viaje logró materializar lo que son sus fuertes en el día de hoy.

Los murales de Thimo Pimentel constituyen quizá las obras de finalidad decorativa mejor pensadas de República Dominicana. Los podemos encontrar especialmente en Punta Cana, y entre ellos destacan el cilindro gigante del aeropuerto y el mural cerámico de Cap Cana.

El principal legado que Thimo Pimentel deja en la cultura artística dominicana es el

arte furtivo, un movimiento artístico auténtico y endémico que se inicia en el 2012 para conmemorar de alguna manera los 500 años de los trabajos de construcción de la catedral primada de América.

«Solamente a un genio creador polifacético, con más de cincuenta años en el arte, se le puede ocurrir diseñar semejante proyecto, cuyo alcance va más allá de una acción clandestina o la realización de obras de arte de cerámica con su posterior exposición pasiva al público», escribió entonces la arquitecta Guadalupe Casasnovas.

Las piezas que se esconden, en su gran mayoría, resultan cerámicas elaboradas al estilo *rakú*, inspiradas en iconos culturales dominicanos. Existen más de cincuenta ejemplares distintos, y entre ellos los más populares son los aones por su significado, y la ciguapa por su exclusividad.

Esta es una actividad que involucra al coleccionista hasta convertirlo en un adicto. Thimo publica las pistas en la web a través de su página de Facebook, que al día de hoy supera los 4 000 seguidores. Sin importar la hora o el lugar de ubicación, los llamados *adichimos* salen en búsqueda furtiva. Las pistas se realizan de distintos tipos, se usan las metáforas y analogías, citas de poemas clásicos, datos curiosos de la cultura

dominicana, imágenes, coordenadas geográficas, entre otros.

Piezas del arte furtivo han sido colocadas en el Central Park de Nueva York; en La Habana, Cuba; en la Pirámide del Sol en México; en Aspen, Colorado; en la Gran Muralla China, y en territorio nacional en Higüey, Arroyo Frío, Santiago, La Romana, Juan Dolio, Bani, Miches, Punta Cana y en la Caópolis de Santo Domingo.

Todavía se recuerda la acción llamada *Mimural*, que data de del 12 de septiembre de 2015, y en la cual muchas piezas se colocaron a medida que los participantes las fueron encontrando. De ese modo se armó un mural muy particular. En esta actividad colectiva el artista es quien la perpetua, pero los coleccionistas la mantienen viva, ellos mismos se desesperan, lloran, piensan y le dan vueltas a las pistas... Al hallarlas la emoción es incontrolable y la sensación de un esfuerzo bien pagado.

Por eso no extraño que se convierta en un nuevo «furufo» del arte furtivo aquel que se levante a medianoche, sorprendido por una pista o porque ha descubierto una localización. Si entonces pierde el sueño por completo, lo que ocurre con frecuencia, se habrá transformado, sin remedio, en un «adichimo».

Por **Manuel López Oliva**

EL MERCADO COMO «PATRIA»

Tanto los estudiosos que desde la Teoría de la Plusvalía hasta nuestros días han analizado el efecto deformador de la mercantilización de lo artístico sobre la creación y el comportamiento de muchos artistas, como los mismos productores de arte capaces de pensar responsablemente, además de críticos y curadores que no se han mercenarizado, reconocen que entre las consecuencias de la correspondiente enajenación comercial de esa esfera cultural figuran la tendencia a desprenderse del contexto vital, cerrar los ojos ante los disímiles problemas y dramas humanos, alistarse casi exclusivamente en modalidades estéticas que estén legitimadas por el poder financiero que las usa, ver la historia y la tradición como lastres que influyen en un «destino de perdedor», y vivir dentro del mercado como si este fuera una útil y satisfactoria «paria adoptiva».

Así, los artistas —sobre todo emergentes— que se sumergen de lleno en ese tejido pragmático y neutralizador de la producción y proyección de valores coherentes con la demanda mercantil, suelen sustituir los principios patrióticos

y sociales solidarios por la lógica cuasi «empresarial» privada, predominantemente fría y calculadora, donde los sentimientos y razonamientos o visiones imaginarias complejas ceden lugar a cánones temporales que aseguran la fabricación de productos un tanto simples de sentido, con aceptación internacional más o menos estabilizada. Entonces el interés pecuario que abre camino a una posterior existencia lucrativa y a determinada sacralización en instituciones y eventos regidos por la «mística de la mercancía», deviene condición desnacionalizadora y a la vez «re-patriadora» dentro de una esfera que tiene a la compraventa como centro y objetivo de sus coordenadas existenciales.

Vivir solo en los predios del arte y sus simulacros, conducirse de acuerdo a una tramposa sensación de autonomía que esconde la dependencia psicológica y profesional respecto de los dictados del «capital cultural», obviar los lazos identitarios y circunstanciales que conectan al artista con sus coterráneos, sentirse partícipe funcional activo de los arquetipos de consumo en boga, tramar complicidad con negociantes e ideólogos de la especulación que no ocultan

su catalogación del arte como mercancía de inversión con rango traslaticio, y experimentar el orgullo de ser elegido para la manipulación comercial constante, constituyen atributos y actitudes de quienes —en cualquier sitio del orbe, e incluso en Cuba— actúan como ciudadanos de esa peculiar «nación» des-fronterizada que ha llegado a ser el mercado trans-nacionalizado de arte. **ee**

THE MARKET AS "HOMELAND"

Scholars of the theory of surplus value as well as producers of art, critics and curators have analyzed the distorting effect of the commodification of art about the creation and behavior of many artists. They also recognize that among the consequences of the corresponding commercial sale of the cultural value, one can find: the tendency to break away from the vital context, closed eyes at dissimilar problems and human dramas, enlistment almost exclusively in aesthetic ways that are legitimized by the financial power that use them, see the history and tradition as obstacles influencing a "loser fate" and live within the market as if it were a useful and satisfactory "adopted homeland".

Thus, artists who are immersed in this pragmatic and neutralizer thread of the production and projection of values consistent with market demand, often replace solidarity principles with the logic of the private "enterprise", where feelings and reasoning or complex imaginary visions allow for temporary canons that ensure the manufacture of products somehow of a simple sense, with international acceptance. Then, the interest that opens the way to further profitable existence and sacralization in institutions and events governed by the "mystique of the merchandise", becomes denationalizing condition within a sphere that has the trade as the target for its existential coordinates.

*Living alone on the grounds of art, behaving according to a sneaky sense of autonomy that hides the psychological and professional dependence with respect of the dictates of 'cultural capital', obviating the identity ties that connect the artist with his countrymen, feel active and functional participant of consumer archetypes, scheming collusion with businessmen and creators of speculation that do not hide their concept of art as a commodity investment, and experience the pride of being chosen for the constant commercial manipulation, are attributes and attitudes of those who - anywhere in the world, and even in Cuba - act as citizens of that peculiar "nation" without borders that has become the trans-nationalized art market. **ee***

32 BIENAL DE SÃO PAULO

¿INCERTIDUMBRE VIVA?

Expresamente diseñado por Oscar Neimeyer para ser el recinto de la Bienal de São Paulo, Brasil, este septiembre el imponente Pabellón Ciccillo Matarazzo abrió sus puertas para recibir a la edición 32 de un evento que estuvo dedicado a reflexionar sobre las actuales condiciones de la vida y las estrategias ofrecidas por el arte contemporáneo para acoger o habitar la «Incerteza Viva». Está previsto que el cierre ocurra el 11 de diciembre de este año.

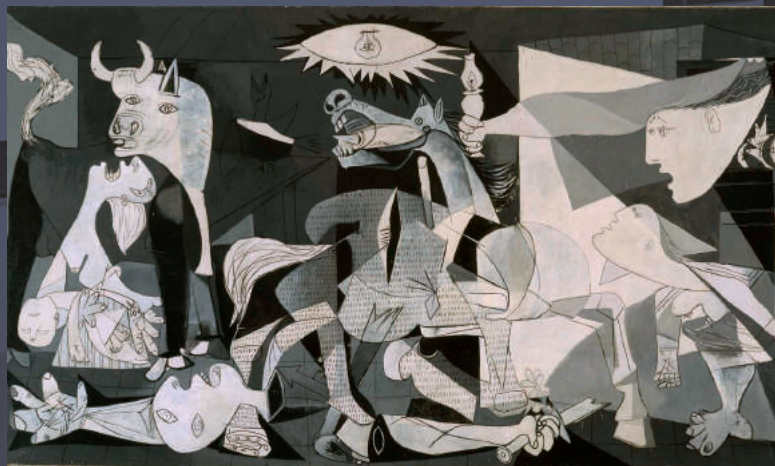
Fue en 1951 cuando el empresario y mecenas Francisco Matarazzo Sobrinho (1892-1977), más conocido como Ciccillo, se empeñó en fundar la Bienal de São Paulo tal vez porque ya entonces intuía que, con el paso de los años, el evento llegaría a ser el más importante de las artes visuales en esta región del planeta. De hecho hoy está considerado, incluso, uno de los tres principales del circuito artístico internacional, junto a la Bienal de Venecia (Italia) y la Documenta de Kassel (Alemania).

Sin embargo, la Bienal sufrió de cerca el golpe militar y la represión política. El rechazo de los artistas a la dictadura militar se hizo explícita en el Manifiesto Não à Bienal, firmado por destacados creadores en la décima edición (1969). Ese año la mayoría se negó a participar, suceso que pasó a la historia como la Bienal del Boicot.

Desde su génesis, la Bienal se precia de ser responsable de proyectar la obra de artistas internacionales desconocidos y por reflejar las tendencias que más inciden en el escenario artístico global. Por ejemplo, la segunda edición, en 1953, fue famosa por traer a Brasil la hasta entonces inédita *Guernica*, de Pablo Picasso. Y esa ha sido la regla, pues por sus salas han pasado desde los brasileños Cândido Portinari y Di Cavalcanti, el español René Magritte, hasta el argentino Victor Grippo. Asimismo han participado futuristas italianos y muralistas mexicanos. El importante evento también convocó a Max Bill, fundador de la Hochschule für Gestaltung, principal responsable por la llegada del ideario del concretismo a América Latina.

HASTA EL 11 DE DICIEMBRE PERMANECERÁ ABIERTO EL EVENTO MÁS IMPORTANTE DE LAS ARTES VISUALES EN REGIÓN DEL PLANETA QUE AHORA NOS PRESENTA A 81 ARTISTAS DE 33 PAÍSES

Por Jorge Ribail Reyes González

Desde su génesis, la Bienal se precia de ser responsable de proyectar la obra de artistas internacionales desconocidos y por reflejar las tendencias que más inciden en el escenario artístico global. Por ejemplo, la segunda edición, en 1953, fue famosa por traer a Brasil la hasta entonces inédita *Guernica*, de Pablo Picasso.

En su momento, reivindicó además los ideales del movimiento antropofágico de «devoração crítica», que tanto marca hasta hoy día la cultura brasileña. De eso modo la Bienal de São Paulo devino en el principal espacio de arte contemporáneo de gran porte realizado fuera de los centros culturales europeos y norteamericanos.

Este año 2016, la 32 Bienal Internacional de Arte de São Paulo tiene curaduría de Jochen Volz. Con la temática-título *Incerteza viva* pretende explorar formas de vivir con lo desconocido en diversos tópicos como ecologías, cosmologías de inicios y finales, extinción, saberes colectivos, mitos evolutivos, prácticas vivas.

De acuerdo con las nuevas tendencias nos muestra que un trabajo de arte, más

que un objeto o manifestación, una visión de mundo. El conceitual en esta ocasión nos aproxima procesos de producción y a los procesos de creación que a las obras.

La 32 Bienal de São Paulo invita a 81 artistas de 33 países (buenos muchos nacidos después de 1970 y yoría mujeres), a través de instalaciones, murales y arte multimedial hacemos preguntas sobre el contexto global, la extinción de especies de diversidad biológica y cultural, libertad económica y política, la injusta distribución de recursos naturales a escala global, que conforman entre otras cuestiones nuestras incertidumbres en los tiempos de crisis que vivimos.

UNCERTAINTY ALIVE?

The main event of visual arts in Brazil will remain open until December 11th. These days it exhibits 81 artists from 33 countries in the Ciccillo Matarazzo Pavilion; which happens to be one of Oscars Niemeyer designs for the Biennale of São Paulo.

It was in 1951 when Francisco Matarazzo Sobrinho (1892-1977), better known as Ciccillo, was determined to found the Biennale of São Paulo. Apparently the entrepreneur sensed that this event would become one of the top three international art circuits alongside the Venice Biennale (Italy) and Documenta in Kassel (Germany).

Since its genesis, the Biennale professes to be responsible for projecting the work of unknown international artists and reflect the trends that most influence the global art scene. So it has been from the outset that its halls have exhibited important artists such as Pablo Picasso, Candido Portinari, Di Cavalcanti, René Magritte and Victor Grippo. Italian Futurists and Mexican muralists and even Max Bill, primarily responsible arrival concretism in Latin America, have taken part in such a remarkable event.

This year 2016, the 32th International Art Biennial of São Paulo has been curated by Jochen Volz. According to new trends, it shows us that a work of art, rather than an object or event, represents a world view. This time the curatorial concept brings us closer to the production processes and studios and workshops than the works themselves.

COINCIDENCIAS Y SIMILITUDES VISUALES

THE SEATTLE-LA HABANA-TEHERÁN POSTER SHOW:
69 PIEZAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
POR DISEÑADORES RESIDENTES EN TRES PUNTOS
DE LA GEOGRAFÍA PLANETARIA

Por Estrella Díaz

Pepe Menéndez.

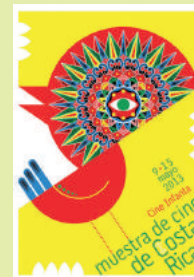
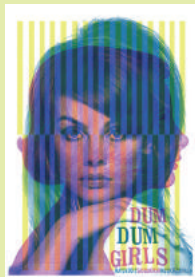
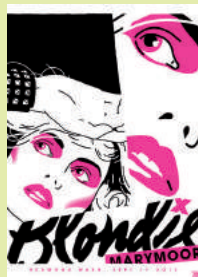
Será en el 2017 cuando le toque sorprenderse a la capital de Irán con *The Seattle-La Habana-Teherán poster show*, una notable exposición que en 2015 abrió en Estados Unidos y que este año acogió el Centro Hispanoamericano de Cultura de la principal ciudad de Cuba, como parte de la segunda edición del Festival del Cartel.

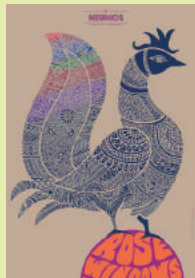
En la Isla, *The Seattle-La Habana-Teherán poster show* agrupó 69 piezas, realizadas en los últimos diez años por diseñadores residentes en tres puntos de la geografía planetaria tan distintos como complejos, con el fin de ofrecer una mirada muy particular hacia la cartelística como manifestación.

En conversación exclusiva con *Arte por Excelencias*, Pepe Menéndez, reconocido diseñador y cocurador por la parte criolla del proyecto, reveló que la muestra se documentó para, posteriormente, hacer un audiovisual a manera de memoria, pero —por el momento— toda la información puede verse en el sitio www.shtshow.com.

«Esta exposición tuvo como antecedente la primera visita que realizó a La Habana David Smith, diseñador norteamericano y gestor principal del actual proyecto. Hace diez años Smith tuvo la oportunidad de conocer la escena en que se desarrollaba el joven cartel en Cuba, que ya en esos años tenía un dinamismo que ha ido creciendo con el tiempo. Su sorpresa fue grande al percatarse de que había un paralelismo entre lo que sucedía aquí, en La Habana, y lo que estaba ocurriendo en su ciudad, Seattle.

«A partir de ese hallazgo inicial se motivó y nos propuso a Pedro Contreiras —mi querido amigo, ya fallecido— y a mí que juntos construyéramos una exposición en la que se exhibieran ambas cartelísticas, es decir, producciones de carteles con la idea de mostrarlos en pareja. En ese momento se llamó *Seattle-La Habana posters show*. Diez años después, con el propósito de hacer un homenaje, se incorpora una tercera ciudad, que es Irán».

David Smith.

MOTIVACIONES Y RECUERDOS

Admite David Smith que resultó un reto venir a La Habana hace una década. «Aquí descubrimos el interesantísimo trabajo que se hace en Cuba, un país que en política es totalmente opuesto a Estados Unidos, pero esa exposición que curamos con carteles de diseñadores cubanos y estadounidenses funcionó muy bien. Sin embargo, con el transcurso del tiempo quise ir a un lugar mucho más difícil y retador. Partí hacia Teherán a buscar y conocer la estética de los carteles hechos por diseñadores jóvenes iraníes.

«Llegué a esa convulsa realidad gracias a un proyecto de intercambio de paz que me permitió visitar un país muy confrontado con Estados Unidos. Durante el día, el grupo tenía un programa de diálogos con líderes políticos y figuras religiosas; y en las noches me las ingenié para contactar con diseñadores iraníes. En ese viaje conocí a Iman Raad y nos hicimos buenos amigos; en apenas dos semanas me presentó a un grupo nutrido y relevante de diseñadores jóvenes y pude conocer sus maneras de hacer».

¿Cómo fueron seleccionados los artistas responsables de esos 69 carteles?

La exposición se estructura a partir de coincidencias y similitudes visuales. Los curadores de cada ciudad elegimos carteles que se pudieran relacionar —en otras palabras: que tuvieran puntos en común—. Hay que aclarar que la exposición no está hecha con autores, sino con obras. En Seattle, por ejemplo, hay diseñadores prominentes, notables y respetados que no tienen ninguna pieza en la exposición porque no encontramos ningún cartel que pudiera dialogar. No hallamos puntos de contacto.

Vemos que hay carteles que están promocionando cosas absolutamente diferentes y, sin embargo, aparecen códigos que se repiten una y otra vez...

También para nosotros fue sorprendente. Ya lo habíamos hecho con *Seattle-La Habana* —cuando encontramos coincidencias entre dos diseñadores—,

pero llevar esta experiencia a escala de tres fue aún más asombroso. Y ahí es donde está el corazón de este proyecto y, quizá, lo más hermoso: que debajo de las similitudes visuales se revela el hecho contundente de cuánto nos parecemos a pesar de que estamos tan distantes.

¿Será que los diseñadores tienen un idioma, un lenguaje, común?

No es algo relacionado con los diseñadores gráficos, sino que son las expresiones artísticas en general vinculadas a los seres humanos. El mundo está interconectado. Es un hecho.

Sin dudas, usted es un artista al que le encanta compartir.

Cuando viajé a La Habana por primera vez eran muy pobres, casi inexistentes, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y sentí que podía dar un pequeñísimo paso. Como estadounidense tenía la facilidad de estar amparado en un proyecto cultural para viajar a Cuba. Pero para un cubano era casi imposible visitar mi país.

Debo recordar que cuando se realizaron —auspiciadas por el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau de La Habana, y Prógrafica Cubana— las distintas ediciones de los Salones de Arte Digital (*Sharing Dreams*), vinieron a La Habana muchos diseñadores norteamericanos, entre los que me cuento. Sin embargo, ningún cubano —bajo el gobierno de George W. Bush— pudo obtener la visa para visitar Estados Unidos. Fue una relación absolutamente asimétrica.

Como diseñador seguramente trabaja por encargo.

De eso se trata mi trabajo: lidiar con las concesiones y con ese pulso inevitable que se establece entre lo que uno cree y lo que el cliente estima. Hay que demostrar qué es lo mejor. No se trata de preferencias. El diseño gráfico tiene que buscar un punto medio en el que se satisfagan las expectativas y necesidades del cliente, y el diseñador tiene que tener la capacidad de encaminar esa necesidad.

COINCIDENCES AND VISUAL SIMILARITIES

It will be in 2017 when the Iranian capital will be surprised at The Seattle-Havana-Tehran poster show; a remarkable exhibition which opened in the United States in 2015 and this year hosted the Spanish American Center of Culture of the main city of Cuba. The latter occurred as part of the second edition of the Poster Festival.

On the island, The Seattle-Havana-Tehran Poster show brought together 69 pieces made in the last ten years by designers resident in three points of the planetary geography. The aim was to offer a very particular view to the poster art as an artistic branch.

Pepe Menendez, the Cuban side curator, said that the exhibition was preceded by the first visit to Havana by David Smith, an American artist who is the chief designer and project manager. Ten years ago, Smith had the opportunity to meet the young poster in Cuba, which already showed a dynamism that has grown over time.

David Smith admits that it was a challenge to come to Havana a decade ago. "Here we discover the interesting work done in Cuba. However, eventually I wanted to go to a more difficult and challenging place. I left for Tehran, thanks to an exchange peace project. In just two weeks I met a relevant group of young designers and their ways of conceiving the poster". ☺

ASOMBROS EN MADRID

DEL SACRIFICIO PARA EL HOMBRE AL MÁS PLACENTERO DISFRUTE ESTÉTICO. ESA ES LA AVENTURA CULTURAL QUE CADA AÑO NOS OFRECE LA FERIA *ESTAMPA EN EL MATADERO* DE LA CAPITAL ESPAÑOLA, LA CITA MÁS IMPORTANTE DE OTOÑO PARA EL MERCADO DEL ARTE

Por **Amable Bello**

Con su arquitectura neomudéjar, el Matadero de Madrid puede ser el escenario para una aventura cultural encantadora. En ese imaginativo espacio, integrado hoy al patrimonio industrial del sur de la urbe, se puede hacer un recorrido impresionante, desde lo que fue anclaje del «sacrificio» para la existencia del hombre al más placentero disfrute estético.

Para ese viaje del pasado al presente, y también al futuro, solo se requiere un alma muy sensitiva, imaginativa, sensible. Ello es lo que se necesita para captar el tesoro histórico que habita entre las paredes de esas edificaciones, y más importante aún, lo trascendente y edificador de las propuestas que cada año nos hace el mercado del arte desde ese conjunto arquitectónico.

Surgida en 1993, la feria de arte contemporáneo Estampa se halla entre las más longevas y reputadas del país y no menos trascendente internacionalmente, con su programa de coleccionistas, foros, debates y otras iniciativas paralelas.

La edición de este septiembre de 2016 trajo dos novedades, dirigidas a incentivar las relaciones con el mundo, así como los procesos de intercambio y conocimiento de la creación artística y el galerismo contemporáneos españoles.

La primera de esas propuestas constituye un ambicioso programa de visitas y encuentros con relevantes profesionales

de la gestión y el comisariado de diversas partes del mundo, coordinado por la asociación Hablarenarte, y para el que se confirmaron la presencia de relevantes figuras de este universo provenientes de Ámsterdam, Luxemburgo, Polonia, Austria, Londres, Países Bajos, Bélgica, Hungría e Italia, entre otros.

También en este 2016 se estrena un programa especial de coleccionistas internacionales que, coordinado por Eva Ruiz y su agencia Arternativ, congrega a especialistas europeos en este campo, para que

puedan acceder a las galerías españolas y sus proyectos.

Al igual que en anteriores ediciones, en Estampa existe un espacio para el impulso del coleccionismo en España a través de charlas, encuentros y un espacio expositivo.

Este año los foros de debate se han interesado por promover estrategias de extensión social del coleccionismo del arte contemporáneo y la internacionalización del español. También se han focalizado en el mercado del arte en Valencia.

La cita busca asimismo visualizar la fuerza de esta actividad en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, además de dar a conocer el sustento al arte que ofrecen los coleccionistas castellanomanchegos.

La amplitud e integralidad del evento lo completan las secciones de proyectos culturales, libros y publicaciones dedicadas al diseño, así como la tienda de la feria con objetos y ediciones. Forman parte de él también la entrega de los premios y becas, y los programas General de galerías y MAPA, este último pensado para recoger las expresiones de las emergentes hibridaciones artísticas.

ASTONISHMENT IN MADRID

The Matadero of Madrid can be the setting for a lovely cultural adventure. In this imaginative space, today integrated to the industrial heritage south of the city, you can make an impressive tour.

For that journey from past to present, and future, to capture the historical treasure that lives in these buildings and more importantly, the transcendent and constructive proposals that each year the art market gives us, only is required a very sensitive, imaginative and sensitive soul.

Started in 1993, the contemporary art fair Estampa is among the most reputable in the country and no less important internationally, with its program of collectors, forums, debates and other parallel initiatives.

The edition of September 2016 brings two new products. The first, an ambitious program of visits and meetings with relevant management professionals and curators from around the world, coordinated by the Hablarenarte (speak in art) Association. The attendance of important celebrities from Amsterdam, Luxemburg, Poland, Austria, London, the

Netherlands, Belgium, Hungary and Italy, among others has been already confirmed. The second, a special program of international collectors, coordinated by Eva Ruiz and her agency Arternativ, brings together European specialists in this field.

As in previous editions of Estampa, there is a space for the promotion of collecting in Spain through lectures, meetings and exhibiting areas. This year the discussion forums have been interested in promoting social extension strategies in collecting contemporary art and the internationalization of the Spanish language. They have also focused on analyzing the art market in Valencia and in the autonomous community of Castilla La Mancha.

The breadth and comprehensiveness of the event are completed by the sections of cultural projects, books and publications dedicated to the design as well as the store of the fair with objects and editions. It is also part of it awards and scholarships, and the programs General galleries and MAPA, the latter designed to collect expressions of emerging artistic hybridizations.

m

p

a

PUERTAS ABIERTAS AL MUNDO

Por **Dania Marrero**

De nuevo Miami se vestirá de largo para celebrar la mayor y más amplia fiesta de las bellas artes, durante el Festival Internacional Art Basel. Ocurrirá del 1ro. al 4 de diciembre, justo en la casa que le vio nacer hace quince años: el Centro de Convenciones Miami Beach.

El número de visitantes superará la cifra de 70 mil —20 mil más que el año precedente—, mientras unas 250 galerías de 31 países acudirán a esta cita que atrae a un selecto público de reconocidos galeristas, artistas, coleccionistas y celebridades de diversas manifestaciones, convocados a explorar la diversidad y tendencias de las creaciones artísticas de todas partes.

Así, Miami se ha convertido en una de las tres capitales del arte moderno y contemporáneo, junto a Hong Kong y Basilea, donde surgió este fantástico evento con el objetivo de conectar las galerías más significativas del mundo y servir como punto de encuentro del arte internacional, aunque con el tiempo ha sido capaz de movilizar hasta a los reyes de la moda.

De hecho, Art Basel atrajo otra vitrina de lujo, el Festival Internacional Design Miami, feria hermana que se lanzó en Miami en 2004 de cara al universo del diseño y la cultura, validando la impronta de que donde el arte impera, la manera de vestir y de vivir transitan paralelo.

Todo sorprende por esos días del último mes del año en Miami, con algo más de veinte ferias y eventos satélites en los que las mismas galerías locales encuentran o tienen espacios de exposición, incluida la Fredric Snitzer Gallery y Proyectos Spinello.

Este festival dispone de 500 mil pies cuadrados de áreas de exposición, repartidas en siete salones, galerías, cabinas; y locales de ediciones, proyección de películas y presentaciones de revistas, funcionalmente dispuestos para que los visitantes recorran a gusto y disfruten sus propias experiencias

DEL 1RO. AL 4 DE DICIEMBRE, ESTA IMPONENTE CIUDAD OFRECERÁ SU HABITUAL HOSPITALIDAD Y LOS SOPORTES TÉCNICOS Y PROFESIONALES IDÓNEOS PARA QUE 250 GALERÍAS DE 31 PAÍSES MUESTREN LOS MÁS SOBRESALIENTE DEL ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO

ante la magnitud de la muestra de arte moderno y contemporáneo que los organizadores han concebido para un público cada vez más motivado.

Una de las características de la feria está en su sector de galerías individuales, en cuyas cabinas los artistas presentan

sus grabados, pinturas, instalaciones, performances y esculturas, algunas al aire libre como parte del arte de acción. También es posible ver en Art Basel proyecciones de películas y videoartes en una pared de siete mil pies cuadrados, en el Parque SoundScape de New World Center, diseñada

do por Frank Gehry, legado que lo reconoce como pionero en el arte de exponer arte.

Art Basel Miami Beach 2016 constituye un ejemplo del espíritu de innovación que distingue este festival desde su surgimiento en Basilea, Suiza (1970), con su amplia y diversa plataforma para artistas emergentes y para ya establecidos, con renombre internacional.

Como un catálogo cada vez mayor, Miami muestra su cultura al mundo y abre sus puertas cada año a un intercambio sui generis entre artistas, galeristas y creadores, a quienes les ofrece la mejor de sus caras: la hospitalidad y los soportes técnicos y profesionales idóneos que todo realizador de arte sueña para dar a conocer su obra.

El número de visitantes superará la cifra de 70 mil —20 mil más que el año precedente—, mientras unas 250 galerías de 31 países acudirán a esta cita que atrae a un selecto público de reconocidos galeristas, artistas, coleccionistas y celebridades de diversas manifestaciones

OPEN DOORS TO THE WORLD

Once again, Miami will get ready to celebrate the largest and most comprehensive Festival of Fine Arts: Basel International Art Festival, which will take place at the Miami Beach Convention Center from the 1st to the 4th of December.

Around 250 galleries from 31 countries will attend this event which attracts a select audience of renowned gallery owners, artists, collectors and celebrities. They have been invited to explore the diversity and trends of all artistic creations.

Miami has become one of the three capitals of modern and contemporary art, along with Hong Kong and Basel. In Basel, this event was conceived with the aim of connecting the most important galleries in the world and serve as a meeting point for international art.

Art Basel attracted another luxurious showcase: Miami International Design Festival, a similar fair that was launched in Miami in 2004 for the world of design and culture.

Everything surprises for those days of the last month of the year in Miami, with

more than 20 satellite fairs and events in which the same local galleries find or have exhibitions, including Fredric Snitzer Gallery and Projects Spinello.

This festival has 500,000 square feet of exhibition areas, distributed in seven halls, galleries and booths; besides it has locations for editing, films and presentations of magazines. The whole area is functionally arranged for visitors to walk at ease and enjoy the experiences at the magnitude of the sample of modern and contemporary art that the organizers have conceived for a public increasingly motivated.

One feature of the fair is its individual galleries sector. In this sector, artists present their engravings, paintings, installations, performances and sculptures, some of them taking place outdoors. It is also possible to see screenings and video art on a wall of seven thousand square feet in the park SoundScape New World Center, designed by Frank Gehry.

With a growing catalog, Miami shows its culture to the world and opens its doors each year to a sui generis exchange among artists, gallery owners and creators.

COLOMBIA

UN DESTINO ÚNICO Y CULTURAL

CONSIDERADA POR MUCHOS ESPECIALISTAS COMO LA CITA POR EXCELENCIA PARA EL MERCADO DEL ARTE EN AMÉRICA LATINA, ARTBO, LA FERIA INTERNACIONAL DE ARTE DE BOGOTÁ, VOLVERÁ A CONVERTIR A COLOMBIA EN UN ESCENARIO IDEAL PARA MOSTRAR LO MEJOR DE LA PRODUCCIÓN EN EL CAMPO DE LA PLÁSTICA

Por Lourdes M. Benítez

Artbo 2016 será, al decir de sus organizadores, una de las ferias de arte más importantes de cuantas se celebren en Colombia, de ahí que las mejores empresas y profesionales relacionados con el sector del arte no se perdonarán estar ausentes.

Organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, el evento congregará del 27 al 30 de octubre a importantes galerías nacionales e internacionales y a más de 500 artistas, con el propósito de brindar una plataforma única en el país para mostrar el trabajo de creadores consolidados y emergentes.

Como es habitual, el certamen convoca a galerías nacionales y foráneas, las cuales han pasado por una rigurosa selección. De esa manera, la muestra exhibe un equilibrio entre espacios consolidados y emergentes, con propuestas de vanguardia. Este año participarán 57 galerías de 29 ciudades del mundo, según informaciones de su sitio oficial en Internet.

Artbo 2016 presentará nuevos espacios galerísticos como los brasileños Fortes Vilaça, Luisa Strina y Raquel Arnaud, de la ciudad de Sao Pablo. De Europa y Estados Unidos se sumarán la Galería Peter Kilchmann (Zurich), Galerie Jérôme Poggi (París), Rafael Pérez Hernando (Madrid) y Johannes Vogt Gallery (Nueva York). Mientras, de Latinoamérica estarán por primera vez El Apartamento (La Habana), Walden Gallery (Buenos Aires) y AFA Galería (Chile) y NoMÍNIMO (Guayaquil).

Además intervendrán otros proyectos de reconocidos creadores contemporáneos, con la representación comercial de una galería, seleccionados e invitados por un curador.

ARTBO

Es preciso destacar que Artbo sobresale no solo por su elevado perfil comercial, sino también por su variado programa cultural y académico, cuyo propósito es despertar el interés de los espectadores, visibilizar tendencias y estéticas, facilitar el acceso al mundo del arte e incentivar el aprendizaje.

La Feria surgió en 2005 para «promocionar y posicionar la ciudad como un lugar ideal para la cultura y los negocios, ser un punto de encuentro comercial y un espacio para el intercambio cultural, así como propiciar la sensibilización y participación de todo tipo de públicos».

Con toda la experiencia acumulada, y gracias a sus múltiples aciertos, el evento ha ido ampliando sus horizontes. En ese sentido sobresale la iniciativa denominada Sitio, un nuevo programa que permite ofrecer a las galerías la posibilidad de proponer obras, proyectos o acciones que trascienden o requieren un espacio diferente al de su stand y que puedan ser exhibidas dentro y fuera del recinto ferial.

De igual manera se mantienen otras secciones habituales como ArteCámara, en la cual se exhibe el trabajo de jóvenes artistas colombianos que no cuentan con la representación comercial de una galería, seleccionados por un curador a través de una convocatoria pública nacional; Libro de Artista, que articula la presencia de un selecto grupo de editoriales y distribuidoras dedicadas a las obras de creadores que laboran con el libro como medio; y Articularte, que permite de manera interactiva y participativa dar a conocer las prácticas del arte contemporáneo, mediante talleres y laboratorios.

Mónica de Greiff, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, ha dicho en entrevistas que Artbo ha logrado mantener, durante más de una década, el apoyo a artistas y galeristas, ofreciendo acompañamiento para el mejoramiento de su competitividad y apoyando la circulación de las artes plásticas. Elementos todos que hace de Artbo una plaza de alto potencial económico-cultural y un destino más allá del arte. ☞

ARTBO: A UNIQUE AND CULTURAL DESTINATION

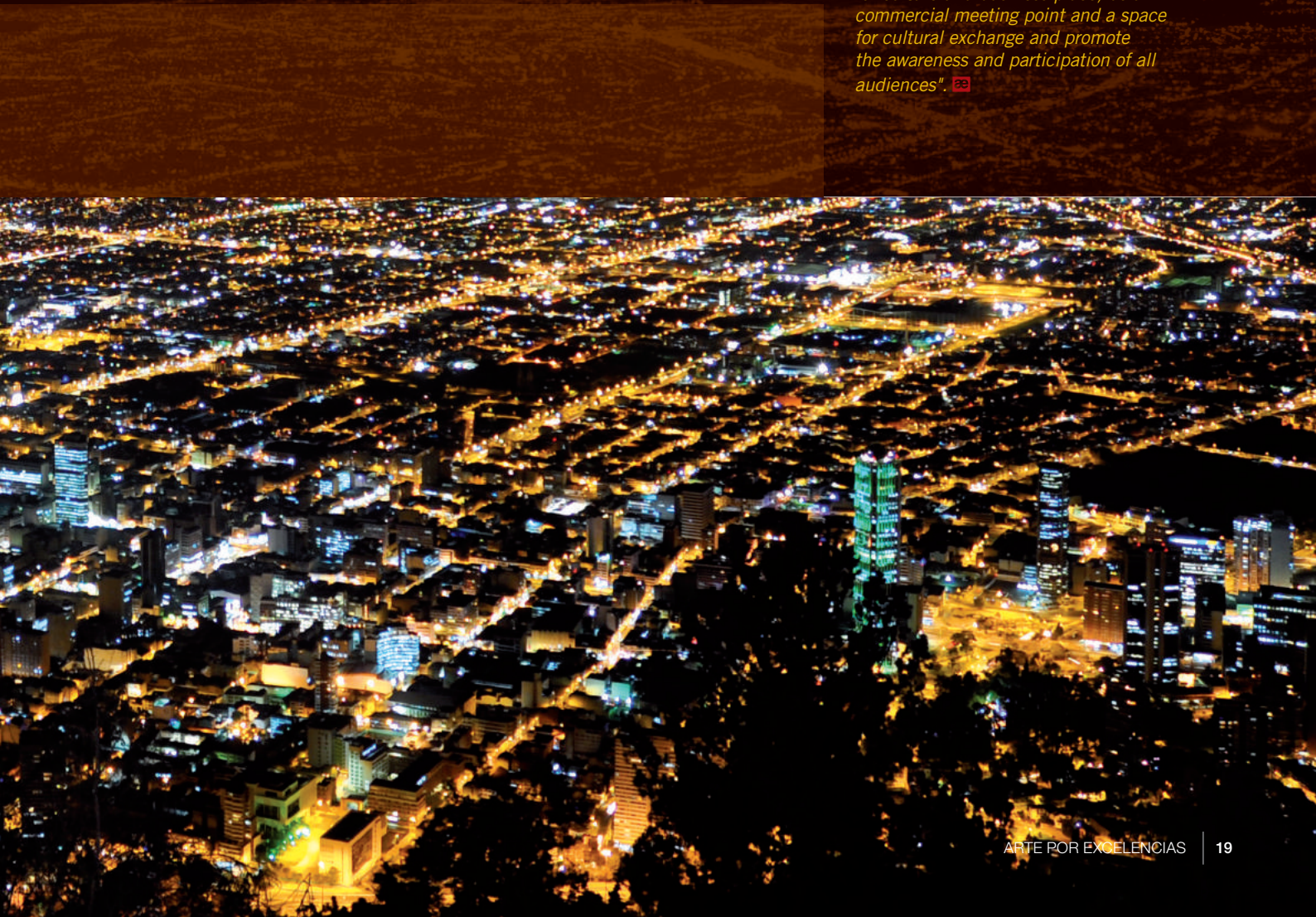
Artbo will convert Colombia into an ideal scenario to show the best in the field of plastic arts. The International Art Fair in Bogota is considered by many as the perfect event for the art market in Latin America.

Organized by the Chamber of Commerce of Bogota, the event will bring together major national and international galleries and more than 500 artists, from 27th to 30th October. Its purpose is to provide a unique platform in the country to showcase the work of established and emerging artists.

To be in Artbo one must go through a rigorous selection process. Thus, the sample exhibits a balance between established and emerging spaces, with avant-garde proposals. This year 57 galleries from 29 cities in the world will participate.

Artbo stands out not only for its high commercial profile, but also for its varied cultural and academic program. The idea is to interest viewers, visualize trends and aesthetic, ease access to the art world and encourage learning.

The Fair came in 2005 to "promote and position the city as an ideal place for culture and business place, be a commercial meeting point and a space for cultural exchange and promote the awareness and participation of all audiences". ☞

Cual un recolector de buenos soles, desde hace seis años Héctor Garrido llena su cámara con toda la luz cubana. Especializado en la fotografía de ciencia y naturaleza, el fotógrafo español mostró recientemente en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales una exposición que alumbró orgullosos en La Habana: *Cuba iluminada*.

La muestra, que trasciende la exhibición habanera en un libro homónimo de primorosa presentación —a cargo de la Editorial Rueda, de Madrid—, puso en primer plano a 250 cubanos de entre los miles que, además de impresionar al ibérico, han colocado a la Isla bajo los focos de la atención internacional a partir de sus aportes en el arte, la cultura, el deporte...

Garrido sabe que, en asuntos de imágenes, explota en Cuba un yacimiento a cielo abierto, así que ha declarado que el proyecto «no se cierra nunca», y se ha propuesto continuar sus indagaciones en pos del rostro de una isla especial desde el sosegado retrato de su gente.

Desde estas fotos suyas, el mundo puede acercarse a las miradas de bailarines de relieve internacional como Alicia Alonso, Viengsay Valdés y Carlos Acosta, del escritor Leonardo Padura, de los actores Jorge Perugorria y Vladimir Cruz —respectivos

HÉCTOR GARRIDO ALUMBRA ESTRELLAS CUBANAS

LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA *CUBA ILUMINADA*, PROYECTO QUE GENERÓ UN LIBRO HOMÓNIMO, REFLEJA EL ROSTRO DE LA ISLA A MANOS DE UN FOTÓGRAFO ESPAÑOL QUE SIENTE QUE LLEGAR A LA HABANA ES REGRESAR A CASA

Por Enrique Milanés León

«sabores» de *Fresa y chocolate*, en la célebre película de igual nombre—, y al sereno semblante del historiador de La Habana, Eusebio Leal.

Si se pregunta a un cubano común, seguramente afirmará que buena parte de los coterráneos más admirados en todo el país se reúnen en esta compilación de

identidad que el fotógrafo integra con arte y hondura. Porque, a más de «conquistar» la pose de sus modelos, Garrido resuelve cada clic con acertada composición y tino en el uso o no de colores precisos para destacar los rasgos de personalidades intensas que, lejos de la falsa quietud, miran al tiempo que son miradas.

Las instantáneas de *Cuba iluminada* dejan, entre otras, plenas estatuas del recordista mundial de salto alto, Javier Sotomayor, del sensible cineasta Fernando Pérez y de músicos como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Chucho Valdés y Juan Formell, que han nutrido el pentagrama del mundo con poemas y acordes difíciles de olvidar.

Lejos del folclorismo facilista que en la coyuntura de hoy encandila y engaña a no pocos visitantes apresurados, lo que sedujo en Cuba a Garrido fue cierta similitud con los caracteres que predominan en su Andalucía occidental. A tal punto sintió esa cercanía que de inmediato afirmó que arribar a La Habana era «sentirme como en casa, como haber regresado, en lugar de haber llegado por vez primera».

En casa cubana no solo ha hecho «uno de los más importantes trabajos» de su carrera, sino que halló a su actual esposa, la destacada actriz Laura de la Uz, quien fue en su momento una de las modelos que más retó y premió en imagen la habilidad fotográfica del artista.

Ya en 2013, al presentar el primer centenar de retratos de esta colección, Garrido había adelantado que miraba Cuba en serio.

Él ve a La Habana como el «personaje» sobre el que gira la exposición entera, pero

no deja de asomarse y de asomarnos a «rincones y personas» situados en otros puntos bellos y elocuentes como Baracoa —la ciudad primada de Cuba—, Matanzas, la pintoresca Gibara y la muy apacible Pinar del Río.

Pidiendo prestados la «faz y sentimientos» de las figuras que encuadró, este fotógrafo ha conformado parte del lienzo actual de Cuba y lo exhibe en otras latitudes. La muestra será presentada, en noviembre, en

el Festival de Cine de Huelva, y más tarde pudiera despertar asombros en las cosmopolitas ciudades de París y Madrid.

Creador él mismo, con más de un centenar de exposiciones y diecisiete libros bajo su firma, Héctor Garrido se ha ocupado sobremanera en resumir la personalidad creativa de los cubanos retratados.

El español no optó por el camino de la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz, quien

en 2015 fotografió a la cantante Rihanna en La Habana para la revista *Vanity Fair*, con la instantánea repercusión mediática. Él se acerca más a la senda del colega israelí Felix Lupa —artista que dice: «Cuba es mi gran amor»— al entender que para centrar sus imágenes no precisa traer estrellas de afuera. Garrido sabe que las que mejor encuadran en cielo cubano están allí desde siempre.

...para centrar sus imágenes no precisa traer estrellas de afuera. Garrido sabe que las que mejor encuadran en cielo cubano están allí desde siempre.

HECTOR GARRIDO LIGHTS CUBAN STARS

For six years now, Hector Garrido has filled his camera with the entire Cuban light. Specializing in photography of science and nature, the Spanish photographer recently showed at the Centre for Development of Visual Arts the exhibition *Cuba Iluminada*. The exhibition, which transcends the habanera display in an eponymous book by the Editorial Rueda, Madrid, brought to the fore 250 Cubans that have placed the island under the spotlight of international attention due to their contributions in art, culture, sport.

Garrido said that the project "is never closed," and has set eyes on continuing his inquiries towards the face of a special island

from the calm portrait of its people. From his pictures, the world can approach dancers as Alicia Alonso, Viengsay Valdes and Carlos Acosta, the writer Leonardo Padura, actors Vladimir Cruz and Jorge Perugorria and historian of Havana, Eusebio Leal.

Cuba Iluminada leaves, among others, full statues of the world record high jumper Javier Sotomayor, the filmmaker Fernando Perez and musicians like Silvio Rodríguez, Pablo Milanes, Chucho Valdes and Juan Formell.

Garrido says that arrive in Havana was like feeling at home, having returned, instead of arriving first. In Cuba he has not only got "one of the most important works"

of his career, but found his current wife, actress Laura de la Uz.

He sees Havana as the "character" on which he turns the entire exhibition, but he leans and peeks into "nooks and people" located in other beautiful and eloquent points such as Baracoa, Matanzas, Gibara and Pinar del Río.

Borrowing the "face and feelings" of the images he framed, this photographer has formed part of the current canvas exhibited in Cuba and elsewhere. The exhibition will be presented in November at the Huelva Film Festival, and could later arouse amazement in the cosmopolitan cities of Paris and Madrid.

DOSSIER ARTE CONTEMPORÁNEO
Silvio Leonardo Pérez Carralero

**SILVIO LEONARDO PÉREZ
CARRALERO**

(Holguín, 1973).

Graduado en la Escuela Vocacional de Arte Raúl Gómez García, de Holguín, en 1988, y con Título de Oro en la Escuela Profesional de Artes Plásticas de Holguín en 1992. Profesor de Dibujo y Escultura en la Escuela Profesional de Artes Plásticas de Holguín. En la actualidad, artista independiente y presidente del Codema (Consejo Asesor para el Desarrollo de la Escultura Monumental y Ambiental) en la provincia.

Graduated with a First Class Degree from the Professional School of Plastic Arts of Holguin in 1992. Professor of Drawing and Sculpture. More than 60 monumental and environmental works of his are located on different territories of Cuba, as well as in Spain and Honduras.

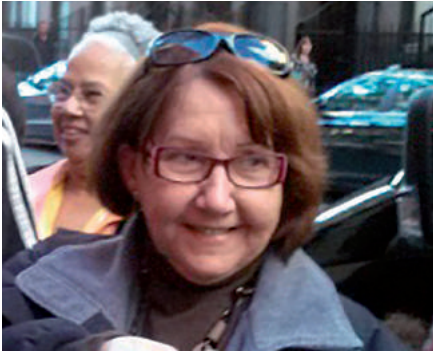

DOSSIER ARTE CONTEMPORÁNEO
Silvio Leonardo Pérez Carralero

DEFENDIENDO LA Ñ

Por **Loly Estévez**

¿LE GUSTA LA FABADA? PUES LE INVITO

■ Le gusta la fabada? Pues le invito. Sí, le invito, pero no a la tentación de unas fabes cocidas al fuego de la más pura tradición junto al delicioso compangu. Porque lo que pretendo es despertar curiosidad acerca de lo académico y lo popular en el habla astur-leonesa. Ojalá consiga yo de los lectores un interés similar al que me provocó la conversación con Urbano Rodríguez Vázquez, vicesecretario de la Academia de la Llingua Asturiana y miembro de número de la misma. En el actual territorio de Asturias y parte del que la rodea hay huellas arqueológicas de pobladores durante el primer milenio antes de nuestra era. Pero las primeras evidencias lingüísticas aparecen en el testimonio de los romanos a partir del siglo I a.n.e., cuando comenzó una evolución sustitutiva del habla de los astur-leoneses por el latín, con las inevitables mezclas. Expertos indican a la Edad Media como el momento a partir del cual puede considerarse al astur-leonés como lengua diferenciada del latín. Aunque este seguía siendo el idioma de los documentos oficiales y de lo que hoy seguimos llamando habla culta, los hablantes se encargaron de imponer al astur-leonés de manera que en el siglo XIII ya estaba extendida su escritura. Hablo de los tiempos en que Asturias era un reino que abarcaba también territorios que hoy corresponden a León, Castilla, Galicia, Extremadura y Portugal. Una mirada somera a la cronología muestra el traslado de la capital desde Oviedo hacia León, y la unión de este con la más poderosa Castilla, lo que marca el

inicio del predominio del castellano. En el siglo XIV fue nombrado obispo de la iglesia asturiana el castellano Gutierre de Toledo, quien impuso al habla de Castilla como lengua eclesiástica. A partir de ahí comenzaron los llamados siglos oscuros (del XIV al XVII) cuando dejó de escribirse en astur-leonés, favoreciendo al castellano y al portugués, lo que produjo la situación sociolingüística conocida como diglosia, ya que el pueblo siguió hablando astur-leonés. En el siglo XVIII reconocidos intelectuales asturianos, que sintetizamos en el venerado nombre de Gaspar Melchor de Jovellanos, iniciaron un duro proceso de reivindicación del astur-leonés: «Ye la llingua viva del nuesu pueblu», y comenzaron a trabajar por la creación de una academia asturiana de la lengua que tuvo que esperar el paso de la historia hasta que fue constituida en 1980. La Academia de la Llingua Asturiana, A.L.I.A., trata de normativizar las variantes del llamado bable, prueba de su vigencia actual. Hay particularidades en el habla del oriente de Asturias. En el occidente se practica el llamado eonaviego, en la región entre los ríos Eo y Navia y fronteriza con Galicia; otras diferencias aparecen en Cangas de Narcea, en el norte de Extremadura, en algunas zonas de Cantabria y la derivación nombrada mirandés, que se practica en Miranda do Douro, Portugal. Como si no bastara, el académico de la Universidad de Oviedo, Ramón de Andrés Díaz, afirma: «En Asturias hay ocho jergas gremiales cuya lengua base es el asturiano. Se caracterizan por corpus léxicos de varios cientos de palabras incomprensibles para los ajenos al grupo» (*Revista de Filoloxía Asturiana*). Una mirada a los diccionarios de la Real Academia Española, RAE, y de la Academia de la Llingua Asturiana, DALLA, nos muestra al vocablo argayo («desprendimiento de piedra y tierra por la ladera de un monte»), que viene precisamente del argot de los mineros, víctimas de incontables «argallus». Para despedirme vuelvo a la evocación de la fabada asturiana: las fabes o aluvias especiales para el típico plato no serían nada sin el compangu (chorizos, morcillas, lacón y tocino) que se sirve en fuente aparte. O sea, que todo eso se acompaña o acompaña muy bien entre sí y con el pan. Así se deduce de las raíces latinas de ambos vocablos, reforzando la enconada defensa de los asturianistas acerca de que el astur-leonés tiene su vida

y orígenes propios como lengua de raíz latina. Asunto de puristas y académicos que transcurre mientras los creadores por excelencia de las lenguas, los hablantes, practican y enriquecen su peculiar entonación y su manera de denominar al mundo que les rodea en los predios de Pelayo y Covadonga. [ca](#)

DO YOU LIKE THE CASSOULET? WELL, I INVITE

Do you like the cassoulet? Well, I invite you. Yes, I invite you, but not to the temptation of some broad beans cooked in a fire. I intend to arouse curiosity about academic and popular in the Astur-Leonese speech, which caused me the same conversation with Urbano Rodríguez Vázquez, deputy secretary of the Academy of the Asturian Language.

In the current territory of Asturias there are archaeological traces of settlers during the first millennium BC. But the first linguistic evidence appear on the testimony of the Romans from the 1st Century BC, when a speech replacement evolution of Astur-Leonese by Latin began, with the inevitable mixtures. Experts indicate to the Middle Ages as the time from which can be considered the Astur-Leonese as a distinct language from Latin. The speakers were responsible for imposing the Astur-leonese so that in the 13th Century its writing was already extended.

In the 14th Century, Gutierre de Toledo was appointed bishop of the church Asturian Castilian, who imposed the speech of Castile as the ecclesiastical language. From there onwards it began the so-called Dark Ages (14th to 17th Century) when people stopped writing in Astur-leonese, favoring Castilian and Portuguese which produced the sociolinguistic situation known as diglossia, since the people kept talking Astur-leonese. In the 18th century, Asturian renowned intellectuals, who are synthesized in the respected name of Gaspar Melchor de Jovellanos, began a hard process of claiming the Astur-leonese language. The Asturian Language Academy was established in 1980.

Academic Ramon de Andres Diaz says: "In Asturias there are eight union jargons whose base language is the Asturian".

A look at the dictionaries shows that the beans or special aluvias for the typical dish would be nothing without the compangu (chorizos, blood sausages, ham and bacon) served in separate plate. That is all that accompanies or acompaña very well with each other and with the bread. This follows from the Latin roots of those words, reinforcing the fierce defense of Asturians about the Astur-Leonese having its own life and language origins as the languages of Latin root. The creators of languages, the speakers, practice and enrich their peculiar intonation and way of naming the world. [ca](#)

La cultura cubana en sus manos

Cuban culture at your fingertips

SOYCUBANO

AGENCIA EXPORTADORA

A R T E X

Tienda online de productos culturales/ Cultural Goods Online Store

www.mallcubano.com

Colección Arte en Casa/ Arte en Casa Collection

Confecciones/ Apparel

Artesanía/ Handicrafts

Artículos para fumadores/ Smokers items

Discografía y audiovisuales/Music album & Audivisual works

Literatura y publicaciones seriadas/Literature & Serial Publications

Contactos/Contacts:

5ta Ave no 8004 e/ 80 y 82, Miramar, Playa, La Habana. Cuba

Tel: (537) 2047219 / Email: ventas@mallcubano.com

www.mallcubano.com / www.artexsa.com

Facebook: Artex Artex

BAILAR SALSA

EN CUBA 11NO. ENCUENTRO MUNDIAL DE BAILADORES Y ACADEMIAS DE BAILE DE CASINO Y SALSA

El Encuentro Mundial de Bailadores y Academias de Baile de Casino y Salsa *Baila en Cuba*, organizado por Paradiso, agencia de turismo cultural de Artex S.A., se celebrará en La Habana del 20 al 26 de noviembre de 2016 y estará dedicado al danzón.

Baila en Cuba tiene dentro de sus objetivos dar a conocer los principales ritmos bailables cubanos que tributan al casino, a través de conferencias magistrales y talleres teóricos prácticos impartidos por prestigiosos profesores del Instituto Superior de Arte y apoyados por un grupo de monitores cubanos previamente seleccionados por el Comité Organizador.

A bailadores de Alemania, Canadá, España, Latinoamérica y el Caribe, que ya son habituales de su programa cultural, se suman nuevos participantes en esta oncenava edición de Baila en Cuba. Todos se darán cita para recibir clases de bailes populares, disfrutar de conciertos nocturnos con las más prestigiosas orquestas cubanas de música popular bailable y participar en concursos de parejas de baile.

En el Salón Rosado de La Tropical Benny Moré, centro cultural de Artex S.A., tendrán lugar los conciertos, así como la gala de apertura, que este año estará a cargo de Manolito Simonet y su Trabuco e invitados de lujo.

Cada concierto tendrá un motivo, según la agrupación que se presente: el día dedicado a La timba joven brillarán JG y su grupo y Maykel Blanco y su Salsa Mayor; en la celebración de Los 15 de Pupy, NG La Banda y otros invitados se unirán a la orquesta Pupy y los que Son Son para festejar su aniversario 15; El caballero del Son, Adalberto Álvarez, junto a sus músicos, regalará una noche de concierto Para bailar casino, y Los Van Van con Alexander Abreu y Habana D'Primera brindarán un espectáculo que confirmará la condición otorgada a La Habana de Ciudad Maravilla.

Además del programa oficial del Encuentro, Paradiso pone a disposición de los bailadores participantes la opcional

Baila en Cuba Plus, que consta de una noche en un hotel cuatro estrellas todo incluido en Varadero, para que puedan disfrutar de un concierto nocturno que en esta ocasión estará dedicado a la presencia de la mujer en la salsa con la orquesta femenina cubana Anacaona, Tania Pantoja y su grupo, entre otras invitadas.

Baila en Cuba es la oportunidad perfecta para conocer la salsa cubana, así como otros ritmos, disfrutar de bailables con las mejores agrupaciones de música popular cubana y de las presentaciones de las academias de baile invitadas.

DANCING SALSA IN CUBA

The World Meeting of Dancers and of Casino and Salsa Dance Academies in Cuba, organized by Paradiso, Artex SA's cultural tourism agency, will be held in Havana from the 20th to 26th of November 2016. This meeting will be devoted to the Cuban popular danzón.

Dance in Cuba has among its objectives to present the main Cuban dance rhythms through theoretical lectures and practical workshops taught by renowned professors from the Instituto Superior de Arte (ISA, Higher Institute of Art).

Along with dancers from Germany, Canada, Spain, Latin America and the Caribbean, which are already common in the cultural program, new participants will take part in this 11th Edition.

The Salon Rosado de la Tropical Benny Moré will be hosting the opening show by

Manolito Simonet y su Trabuco and the concerts that will be performed throughout the festival.

Each concert will have a reason, according to the group that is performing each day: the day dedicated to young timba, JG and his group and Maykel Blanco and Salsa Mayor will be on stage; NG La Banda and other guests will join the orchestra Pupy y los que son son to celebrate their 15th Anniversary; the gentleman of the son, Adalberto Alvarez, with his musicians, will give away an evening to dance casino, and Los Van Van with Alexander Abreu and Havana D'Primera will provide a show that will confirm the status granted to Havana as a Wonder City of the World .

*Besides the official program of the Meeting, Paradiso offers the option *Baila en Cuba Plus*, which includes a night in a hotel in Varadero. *

CONTACTOS

PUEDE ACREDITARSE Y CONTACTAR CON LA AGENCIA PARADISO A TRAVÉS DE:

Email: gerente_ventas@paradis.artex.cu **Telf.:** (53) 7836 2124.

Web: www.paradisonline.com / www.bailaencuba.com **Facebook:** Paradiso Promotora de Turismo Cultural / ArtexArtex

BODAS DE ORO del Ballet de Camagüey

Por José Manuel Cordero

En las primeras décadas del siglo XX la enseñanza de la danza en Camagüey estuvo regida por instituciones como la Escuela de Gilda Zaldívar Freide y el Salón de Ballet del Colegio Privado Zayas, fundado por iniciativa de Ondina Montoya, donde, a mediados de 1951 trabaja como profesora una joven que dedicaría su vida a la danza y a su tierra natal: Vicentina de la Torre, quien en esos años participa en un cursillo de verano que entonces impartía la Escuela de Ballet Alicia Alonso, alcanzando una beca a fin de continuar allí sus estudios de ballet.

Vicentina de la Torre, alma fundacional del BC.

La llama de París, en versión coreográfica de Lila Martínez.

En noviembre de 1956, al cerrar temporalmente la escuela, Vicentina regresa a Camagüey y se incorpora al nuevo Salón de Ballet del Colegio Zayas, hasta la apertura de su propia Academia de Ballet, el 12 de septiembre de 1957. Todos sus esfuerzos los dedicaría entonces a tratar de consolidar una compañía camagüeyana, creada oficialmente el 1.º de diciembre de 1967.

El espectáculo inaugural se presentó en el Teatro Principal, con un programa que

incluía *La fille mal gardée*, *Las Sílides* y el *pas de trois* del primer acto de *El lago de los cisnes*. Las primeras presentaciones en La Habana acontecen seis meses después en el Teatro de la CTC y la Sala Lorca del Gran Teatro de La Habana, con las obras *Coppelia*, *El lago de los cisnes* y *Don Quijote*.

Hasta 1980 el trabajo del Ballet de Camagüey estuvo basado principalmente en obras del repertorio tradicional. A partir de ese momento se abre una nueva etapa

Regina Balaguer y Fernando Alonso.

definida por la ampliación del elenco y el surgimiento de jóvenes talentos coreográficos. De esa época es imprescindible resaltar el trabajo de coreógrafos como Azari Plizetski, Iván Tenorio, Gustavo Herrera y Alberto Méndez, quienes merecerían la aclamación del público y la crítica, a la vez que dieran los primeros pasos en la diversificación conceptual de la danza; una danza contemporánea que, sin estar desligada del rigor clásico, era su consecuencia lógica.

En 1975 le es confiada la dirección del Ballet de Camagüey al inolvidable maestro Fernando Alonso, fundador de la Escuela Cubana de Ballet y pedagogo de gran prestigio mundial, quien, con su larga experiencia, logra el perfeccionamiento profesional de la compañía y mantiene equilibrados los desafíos estilísticos que la habían caracterizado hasta el momento. Fernando redimensionó la compañía, sus puestas en escena de los clásicos atrajeron la atención de profesionales cubanos y extranjeros.

El maestro, a la par que propició la ampliación del repertorio y trabajó en elevar la calidad de los artistas, logró una sede bellísima para la compañía, con salones de amplitud envidiable, y fundó una fábrica de zapatillas y un taller de decorados.

A sus 50 años el Ballet de Camagüey se mantiene como una de las compañías más prestigiosas de Cuba, fruto del trabajo de generaciones de grandes bailarines y coreógrafos.

Importantes personalidades de la danza internacional como Elena Vinogradova, el desaparecido Jorge Lefebre, Edik Aroutinian, Ramiro Guerra y Víctor Cuéllar ampliaron el espectro coreográfico, adicionando sus creaciones a un repertorio formado por más de 250 obras.

En la actualidad, la Compañía cuenta con más de cincuenta bailarines con un promedio de edad de 22 años, y es dirigida por la maestra Regina Balaguer, quien ha

realizado un meritorio e importante trabajo de consolidación y proyección internacional, superando décadas de depresión económica y el éxodo de figuras principales.

A sus 50 años el Ballet de Camagüey se mantiene como una de las compañías más prestigiosas de Cuba, fruto del trabajo de generaciones de grandes bailarines y coreógrafos que la han llevado a lugares cimeros del arte danzario mundial.

GOLDEN WEDDING OF THE BALLET OF CAMAGÜEY

In the first decades of the 20th Century, the teaching of dance in Camagüey was ruled by institutions such as the Salón Privado Zayas, where, in mid-1951 works as professor Vicentina de la Torre. She was then participating in a summer course that was taught by Escuela de Ballet Alicia Alonso, reaching a scholarship to continue studying ballet there.

In November 1956, after closing Alicia Alonso's school, Vicentina returned to Camagüey and founded her own Ballet Academy, on 12 September 1957. Years later, 1st. December 1967, she creates a ballet company from Camagüey.

Until 1980, the work of the Ballet of Camagüey was mainly based on works from the traditional repertoire. From that moment on, the cast expanded and young choreographic talents emerged. From that time it can be highlighted the work of choreographers like Azari Plizetski, Ivan Tenorio, Gustavo Herrera and Alberto Mendez, who would deserve the acclaim of audiences and critics.

In 1975, Master Fernando Alonso was entrusted the direction of the Ballet of Camagüey. Having been the founder of the Cuban School of Ballet and a pedagogue of great international prestige with long experience, he managed and improved the professional development of the company.

Important personalities of the international dance such as Elena Vinogradova, the late Jorge Lefebre, Edik Aroutinian, Ramiro Guerra and Victor Cuellar, expanded the choreographic spectrum, adding their creations to a repertoire consisting of over 250 works. At present, the company has more than fifty dancers with an average age of 22, and is directed by the master Regina Balaguer.

At 50 years, the Ballet of Camagüey remains one of the most prestigious companies in Cuba.

CONSEJO NACIONAL
ARTES
escénicas

CONTACTOS:

Calle 4 no. 257 e/ 11 y 13, Vedado, La Habana.
Telf: (53) 7835 5783 / 7833 0047
presidencia@cubaescena.cult.cu
www.cubaescena.cu

IRENE RODRÍGUEZ

ELOGIO A LA IRREMEDIABLE CONSAGRACIÓN

LA BAILARINA DE DANZAS ESPAÑOLAS Y DIRECTORA DE LA COMPAÑÍA QUE LLEVA SU NOMBRE NO ENTIENDE DE CANSANCIOS O DERROTAS, PORQUE SU VIDA ESTÁ REGIDA POR LA ENTREGA SIN COMEDIMIENTOS

Por Lourdes M. Benítez Cereijo

Con su inigualable desempeño danzario, Irene Rodríguez ha conseguido llenar de elogios las páginas de diarios y revistas. No hay escenario, rol, público o adjetivo favorable que se le haya resistido a la bailarina. Pasionale intensa, la describen unos. Seductora y precisa, han dicho otros. Pero la verdad es que para definirla basta un calificativo: sorprendente.

Quien la ha visto bailar no puede hacer menos que compararla con una fuerza indetenible de la naturaleza y se la imagina recia, enigmática. Sin embargo, esta cultora de las danzas españolas es una muchacha de sonrisa tersa, poseedora de un espíritu que no le cabe en el cuerpo.

«La intensidad ha sido una constante en mi carrera. Tengo la filosofía de hacer las cosas como si no existiera el mañana. Entreno cada día como si la función fuese en la jornada siguiente. Bailo creyendo que es la última vez. Aunque tiene su parte negativa, yo vivo para mi carrera. Desde el momento en que me acerqué a la danza no tuve tiempo para nada más», asegura la artista nacida en 1982, quien desde 1993 se vinculó como un «caso excepcional» al Ballet Español de Cuba (BEC), bajo la tutela del maestro Eduardo Veitía.

«Tengo el honor de pertenecer a la primera promoción de la Academia Nacional de Danzas Españolas, auspiciada por el BEC, que se creó a partir de la experiencia que tuvieron conmigo. Me gradué como bailarina profesional en 1999 y paulatinamente comencé a asumir responsabilidades de solista».

A golpe de virtuosismo y disciplina Irene Rodríguez se convierte en primera bailarina de la prestigiosa compañía. Cualquiera en su lugar habría experimentado un poco de temor. Sin embargo, el nombramiento fue parte de una transición orgánica. Ya había demostrado estar lista para ocupar ese lugar: «Previo a graduarme ya interpretaba protagónicos en la compañía, como el Toro de *Carmen*. A estas alturas de la madurez artística que hoy tengo, confieso que fue peor interpretar un rol como Carmen a los 16 años, que convertirme en primera bailarina solo un tiempo después, porque a esa edad ni siquiera había tenido contacto con la sensualidad que exige el papel. Tuve que madurar de golpe».

Será esa la razón por la cual a la joven se le atribuye muchas más edad de la que en realidad posee. El hecho podría molestar a no pocas féminas, pero ella lo siente motivo de altivez. Está profundamente orgullosa de todo lo que ha conseguido a sus 33 años.

Y es que los éxitos de su trayectoria avallan su gozo: obtuvo el Premio de Coreografía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), fundó en 2012 su propia compañía, ha compartido la escena con el Ballet Nacional de Cuba —una de esas memorables ocasiones fue con la obra *Aires de tradición*, que la bailarina ha calificado como la más difícil que ha interpretado—; es directora artística del Festival Internacional La Huella de España; su desempeño en el espectáculo *De lo clásico al flamenco*, junto al pianista Frank Fernández y la Orquesta Sinfónica Nacional, le valió la inclusión en el libro de honor del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso; la coreografía *El crimen fue en*

Granada, inspirada en el poema homónimo de Antonio Machado, la hizo merecer el Primer Premio en el VII Certamen Iberoamericano de Coreografía Alicia Alonso... La lista de triunfos podría ser enorme.

«Cuando la maestra Alicia Alonso me comunicó que había obtenido el gran premio en el certamen coreográfico que convoca el Ballet Nacional de Cuba junto a la SGAE de España, experimenté una satisfacción incomparable porque significó un enorme impulso para mi compañía. Sentía que no había nada imposible.

»Mi quehacer coreográfico se centra en buscar, explotar el máximo de posibilidades del bailarín. Me gusta crear para toda la compañía. Apuesto siempre por la entrega sin reservas. Trato que nuestro desempeño sea como el de un coro, para lograr la armonía desde la individualidad. La danza es un medio de expresión y por eso intento que cada cual se manifieste al ritmo de sus sentimientos y con su propio vocabulario».

Recientemente la directora y su compañía vivieron la experiencia de inolvidables presentaciones en Nueva York. El Joyce Theater, considerado el mejor teatro de danza de esa urbe estadounidense, estuvo repleto durante las cinco funciones que ofrecieron en cuatro días.

Ese espacio es conocido por la presencia constante de la prensa especializada del *New York Times*, que se encarga de reseñar cada espectáculo. Los criterios no siempre son favorables porque los periodistas se caracterizan por su rigor al evaluar cada espectáculo. Pero Irene no tenía tiempo para pensar en eso.

IRENE RODRIGUEZ. PRAISE TO AN IRREPARABLE DEVOTION

With its unmatched dancing performance, Irene Rodriguez has managed to fill with praise the pages of newspapers and magazines. There is no scenario, role, audience or favorable adjective that the dancer has not conquered. Passionate and intense, some describe her. Seductive and accurate, others have said. But the truth is that is enough one qualifier to define her: surprising.

"The intensity has been a constant in my career. I have the philosophy of doing things as if there were no tomorrow. I train every day as if the function was on the following day. I dance believing it is the last time. Although it has its downside, I live for my career. From the moment I walked into the dance I have not had time for anything else", says the artist born in 1982 and who since 1993 joined the Spanish Ballet of Cuba (BEC), under the tutelage of Master Eduardo Veitia.

"I have the honor to belong to the first class of the National Academy of Spanish Dance, sponsored by the BEC, which was created from the experience they had with me.

«Antes del debut nos advirtieron del riesgo de enfrentarnos a una crítica dura y a un público un tanto frío. Mi arte no es para agradar a nadie ni para buscar algo específico. Pero aquellos fueron momentos incomparables. La prensa nos ensalzó en todos los sentidos, el público no dejaba de aplaudir y nos acogió como si nos conociera de toda la vida. Incluso, el jefe de programación del teatro, que era una persona muy parca en su actitud hacia nosotros, me besó la mano y me dijo: "Nueva York te pertenece". Todavía me pregunto si todo eso fue verdad, porque sentí como si estuviera en una nube. Es cierto que ya habíamos actuado en Estados Unidos en otras ocasiones, pero esta fue especial», evoca la maítre y máster en Estudios Teóricos de la Danza.

La existencia de la coreógrafa está colmada de locuras, de atrevimientos y valentías, según dice. Muchos han sido los cambios y complejas las decisiones que ha tomado. Ella sabe que todo gran sueño tiene sus riesgos, «pero no se avanza hasta que no se da el primer paso», refiere.

«Es cierto que no han faltado las heridas, pero siempre me he tenido confianza. Lo importante es saber si queremos quedarnos mirando los daños o seguir adelante. Ha habido situaciones muy duras: lesiones, el dejar la seguridad para empezar de cero, traiciones... Pero confieso que son más los momentos positivos. Sin los obstáculos no hay peldaños para ascender. Cuando vuelvo la mirada y advierto cuántas personas grandes me han apoyado, hasta llegar al punto de casi tener sede propia, no puedo hacer más que ser fiel a ese compromiso y avanzar. Mi verbo de cabecera es hacer».

I graduated as a professional dancer in 1999 and gradually began to assume responsibility in solos".

She won Choreography Award granted by the National Union of Writers and Artists of Cuba (UNEAC). In 2012, founded her own company and has shared stage with the National Ballet of Cuba; she is artistic director of the International Festival Footprint of Spain; her performance in the show De lo clásico al flamenco, with pianist Frank Fernandez and the National Symphony Orchestra earned her inclusion in the book of honor of the Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso; the choreography El crime fue en Granada, inspired by the eponymous poem by Antonio Machado, made her deserve the first prize at the VII Ibero-American Choreography Contest Alicia Alonso ...

"My choreographic task focuses on finding, exploiting the maximum possibilities of the dancer. I like to create for the entire company. I always bet on delivery without restraints. I intend for our performance to be like a choir, to achieve harmony from individuality. Dancing is a mean of expression and therefore I try for everybody to manifest according to the rhythm of their feelings and own vocabulary."

LA FICHA

SUEÑOS PARA FUNDAR

LIZ ALFONSO
DANCE CUBA
FUSION

Liz Alfonso ha logrado lo que pocos: crear una compañía, una escuela, un estilo, una empresa cultural; llegar con sus espectáculos a todos los públicos, en los teatros más importantes del mundo; ser nombrada por Unicef su Embajadora de Buena Voluntad, así como convertirse en la coreógrafa de *Bailando*, que interpretan Enrique Iglesias, Descemer Bueno y Gente de Zona, el séptimo video más visto en la historia de Youtube y el más reproducido en idioma español.

Para la historia ha quedado que Liz Alfonso Dance Cuba (LADC) ha sido la primera y única de Cuba hasta la fecha en actuar en la afamada ceremonia de los Latin Grammy Awards, cuando en el 2015 se realizó en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas, como también la que solo ha tenido temporadas estables en el New Victory Theatre de Nueva York. Liz Alfonso ha conseguido que su compañía, siempre versátil, arriesgada y virtuosa, sea aclamada en los cinco continentes, lo mismo en escenarios como el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso (Cuba), el Place de Arts de Montreal y el Royal Alexandra Theatre (Canadá), el Oude Luxor Theater de Rotterdam (Holanda) y el Teatro de la Ópera del Cairo (Egipto), como en el Thalia, de Hamburgo (Alemania) y el Shanghai Oriental Art Center (China).

Ha sido merecedora de premios como el Dora Mavor Moore Award por su musical *Vida* (2008), máxima distinción que se otorga en el mundo del espectáculo en Canadá. Sin dudas, Liz es una creadora visionaria. Tanto que tras el nacimiento de su compañía se decidió a fundar no solo su academia de danza especializada en el estilo fusión, sino además un Ballet Infantil, uno Juvenil y la carrera profesional, avalada por la Escuela Nacional de Arte (ENA), de Cuba.

Dreams to found

*Liz Alfonso has achieved what a few have: create a company, a school, a style, a cultural enterprise; reach all kind of audiences with her shows, in the most important theaters in the world; be appointed by UNICEF its Goodwill Ambassador and become the choreographer of *Bailando*, the seventh most watched video in YouTube history and the most reproduced in Spanish language.*

For history, it has been Liz Alfonso Dance Cuba (LADC) the first and only from Cuba on the Latin Grammy Awards to date. She has also been the only one to have regular seasons at the New Victory Theatre in New York. LADC, always versatile, risky and virtuous, has been acclaimed on five continents.

CONTACTOS

8 no. 515, e/ 5ta. y 5ta. B, Miramar, La Habana, Cuba.
Telf.: (53) 7204 0527 / 34 / 44
Email: caricatos@cubarte.cult.cu
Web: www.agenciacaricatos.cult.cu

16
ANIVERSARIO

María Victoria

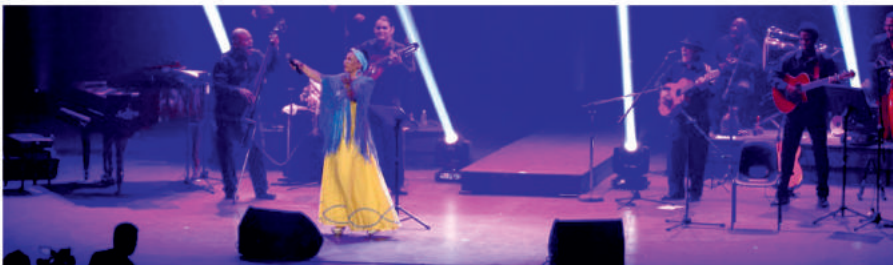
Heredera de la música campesina

María Victoria es una intérprete y compositora cubana de música campesina que ha marcado su propio estilo y devenido heredera de figuras como Celina González, por su voz y carisma natural para este tipo de composiciones.

Su versatilidad le permite cultivar otros géneros como el bolero así como la diversidad de ritmos de la música que interpreta, a la vez que se adueña de la preferencia del público por su proyección y espontaneidad en el escenario.

Se ha presentado con éxito en España y Estados Unidos, donde junto a su grupo Latin Son, promovió su primer disco Así soy yo y allí fue bautizada por la crítica como La Reina del Son. Le siguió a este fonograma, Mis Raíces, producido bajo el sello Bis Music de Artex, que protagonizara junto al tresero Pancho Amat.

Esta casa discográfica la acompaña también en sus dos producciones más recientes: el CD Entre dos aguas y el DVD homónimo, grabado a partir de un concierto que realizó en La Habana, donde María Victoria hace gala de sus dotes vocales y como compositora.

Con temas clásicos de la música campesina como Santa Bárbara, Oyá, El Rey del Mundo y A la Virgen del Carmen, compuestos en su mayoría por Celina González y Reutilio Domínguez, pretende homenajear a inigualables figuras de la música tradicional cubana, a la vez que le canta a las deidades que acompañan el matizado panorama cultural y religioso de la Mayor de las Antillas; al sincretismo de las leyendas y personajes que definen el imaginario cubano.

María Victoria *Heiress to Countryside Music*

Cuban countryside crooner and songwriter María Victoria has had successful presentations in Spain and the U.S., where she promoted her debut album entitled Así Soy Yo. The so-called Queen of Son's follow-up album was called La Reina del Son, produced by Artex's Bis Music record label. Bis Music has also produced her two latest works, a CD entitled Entre dos aguas and a like-name DVD from a concert he staged in Havana.

Calle 21 no 459 entre E y F, Vedado,
La Habana, Cuba.
Tel.: 7838 1394/ Fax: 7838 1518
Email: bismusic@bismusic.artex.cu
Facebook: [/BisMusic.Artes.SA](https://www.facebook.com/BisMusic.Artes.SA)
You Tube: [/BisMusicOfficial](https://www.youtube.com/BisMusicOfficial)

EN HOLGUÍN TOD

Vladimir Malakhov en una de sus presentaciones en el Festival Internacional de Ballet de La Habana. Foto: Raúl Pupo

OS GANAN

Texto y fotos Yuris Nórido

A un concurso se va a ganar... o a perder. Por eso a tanta gente no le gustan las competencias. Pero llama la atención el entusiasmo con que bailarines y coreógrafos de todo el país acogen el Concurso de Danza del Atlántico Norte Grand Prix Vladimir Malakhov, que tiene lugar cada otoño en la ciudad de Holguín.

Hay artistas y compañías que han participado en las tres ediciones hasta el momento. «Y seguiremos viniendo mientras lo convoquen», asegura el guantanamero Yoel González, uno de los que más premios y reconocimientos ha obtenido en estas lides.

Por el empeño de la compañía Codanza y su directora Marisel Godoy, la ciudad de Holguín es ya desde hace un buen rato

...La fatalidad geográfica, digan lo que digan, no es un mito. Y aunque Cuba cuenta con valiosas compañías a largo y ancho de toda la isla, los que trabajan lejos de La Habana la tienen más difícil a la hora de socializar su obra...

uno de los centros de referencia del arte danzario en Cuba. Gracias al apoyo del célebre bailarín ucraniano Vladimir Malakhov y su agente Paul Seaquist han comenzado a mirar más allá, aunque todavía algunos conjuntos de relevancia no participan.

Pero para muchas agrupaciones y artistas del país es una oportunidad única.

Es que esta convocatoria está ocupando un espacio que desde hace un buen rato están reclamando los artistas e investigadores de la danza en Cuba: el de un festival nacional que permita la confrontación, el diálogo, el debate. Una cita que le otorgue mucha más visibilidad al trabajo de las agrupaciones, radiquen donde radiquen.

La fatalidad geográfica, digan lo que digan, no es un mito. Y aunque Cuba cuenta con valiosas compañías a largo y ancho de toda la isla, los que trabajan lejos de La Habana la tienen más difícil a la hora de socializar su obra.

Muchos de esos bailarines, coreógrafos y agrupaciones llegan cada otoño a esta ciudad para ser parte de una cita que, de hecho, ya es todo un festival.

Es posible que los premios otorgados hayan causado, aquí y allá, insatisfacciones puntuales. Pero para buena parte de los que acuden a Holguín, mucho más

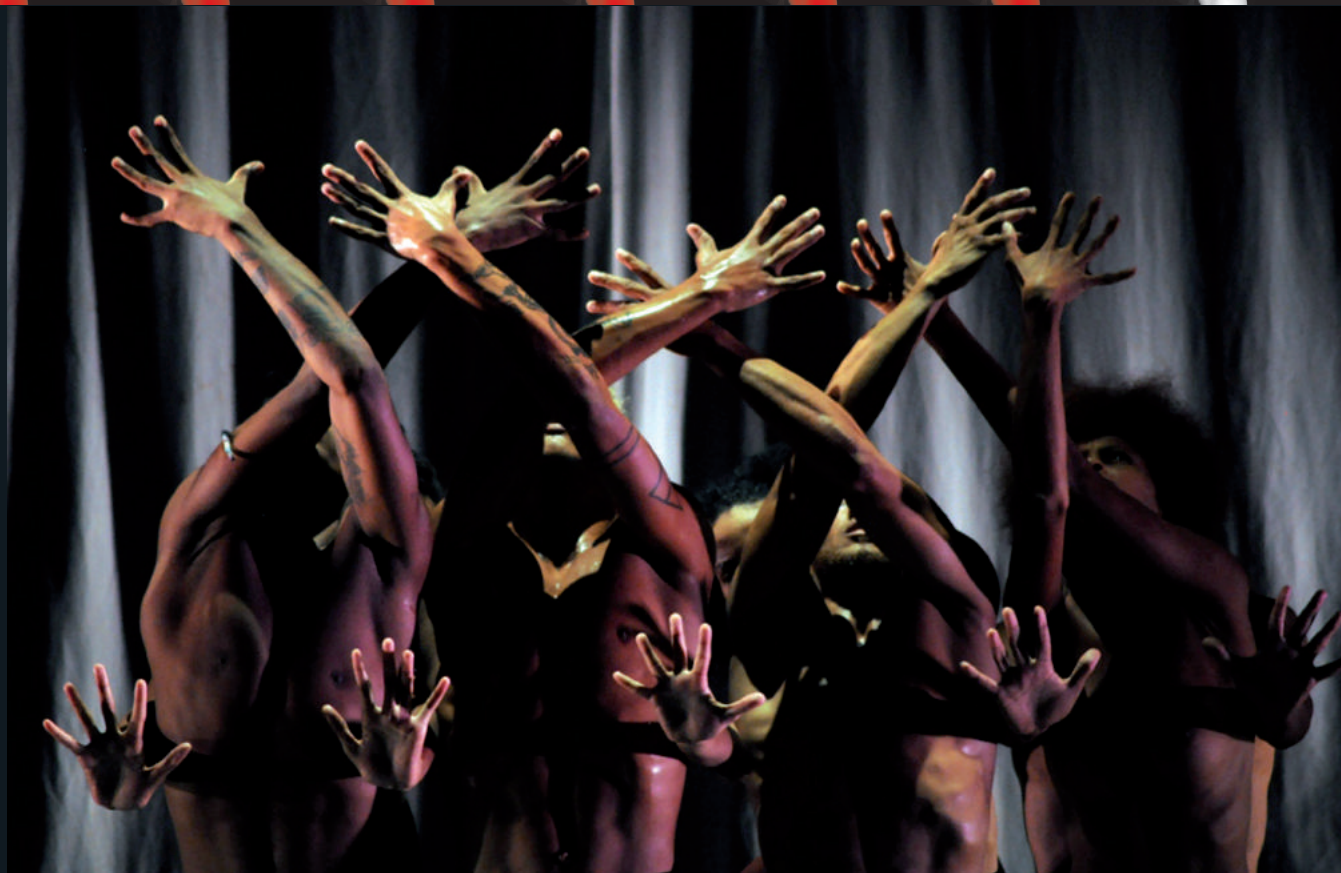
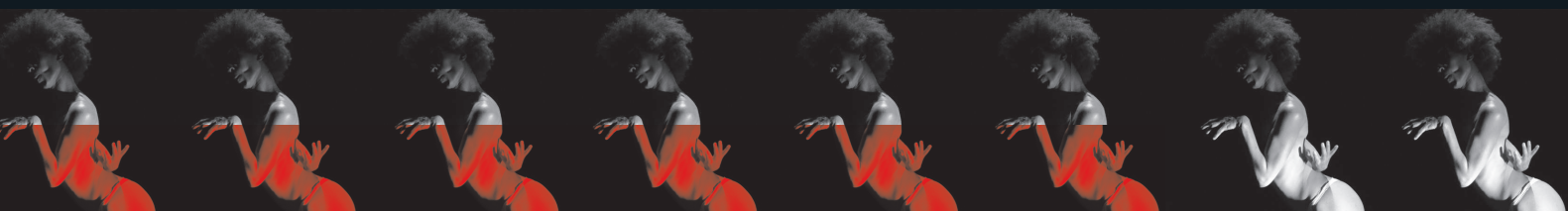
importante que la pura competencia es la oportunidad del intercambio.

Durante esos días tuvieron lugar conferencias, clases de ballet y de danza, sesiones teóricas, talleres creativos para decenas de bailarines, maestros, investigadores y críticos de disímiles procedencias. Y además, la gente tuvo la oportunidad de apreciar, de valorar lo que hace el otro, algo que de por sí ya es plausible.

Que el evento tenga lugar a más de 800 kilómetros de La Habana es una posibilidad para un público que no siempre puede estar al tanto de lo nuevo y bueno

que se hace en la danza contemporánea. Y además, facilita la participación del movimiento danzario del oriente del país, tan afectado por el éxodo de bailarines en busca de nuevas oportunidades.

El concurso parece consolidarse. Ojalá que vaya solidificando alianzas. La pretensión de los organizadores es muy ambiciosa: convertir a Holguín en una de las capitales de la danza mundial. No es cuestión de coser y cantar. Pero al menos en nuestros predios esa ya es una de las ciudades grandes de la danza cubana. **es**

HOLGUIN EVERYONE WINS

A contest will win ... or lose. That's why so many people do not like competitions. But struck by the enthusiasm with which dancers and choreographers from across the country host the Dance Competition North Atlantic Vladimir Malakhov Grand Prix, which takes place every autumn in the city of Holguín.

There are artists and companies that have participated in the three editions so far. "And while convene keep coming," says the guantanamero Yoel Gonzalez, one of the most awards and recognitions obtained in these conflicts.

*By the efforts of the company and its director Codanza Marisel Godoy, the city of Holguín it is already for a long time one of the centers of reference of dance art in Cuba. Thanks to the support of the famous dancer Vladimir Malakhov Ukrainian and his agent Paul Seaquist have begun to look beyond, although still some sets of relevance not participate. But for many groups and artists of the country it is a unique opportunity. It is that this call is occupying a space that for a long time are calling for artists and researchers of dance in Cuba: that of a national festival, allowing confrontation, dialogue, debate. A quote that gives much more visibility to the work of groups, radiquen where situated. **es***

Diseño: Libert González Ricardo

22 *fiesta* de la **cultura** **IBERO** **AMERI** **CANA**

del 24 al 30 de octubre
Holguín, Cuba 2016

MOVILIDAD
POBLACIONAL
Y GRUPOS
CULTURALES

Sitio: www.casadeiberoamerica.cult.cu
Facebook: Fiesta Cultura Iberoamericana

En los años noventa —la juventud logra de uno esas locuras—, me creí actor y con un grupo de amigos formé parte de un grupo humorístico que dio bastante de qué hablar, no tanto por la actuación —ya dije que ser joven es una cosa maravillosa— como por los asuntos que nos atrevimos a plasmar en escena. «¿Y eso a que viene, periodista?, ¿no iba a hablar del Mella?», protestará el lector. Pues que a esa plaza no tendremos cómo agradecerle el que nos haya acogido cuando otras nos cerraron las puertas. Y si alguien siempre se entusiasmó con nuestro humor cuestionador y sarcástico esa fue Daisy Estable, esta señora elegante y de hablar pausado que ahora tengo ante mí en calidad de entrevistada y que estuvo al frente del Mella —su teatro— por más de 20 años, casi la mitad de los 55 que cumplirá la institución. Dejo entonces que la grabadora haga lo suyo. Yo solo escucho para tratar de trasladar, a través de *Arte por Excelencias*, toda la sabiduría que desborda su consagración a este palacio de las artes, situado en Línea entre A y B, en El Vedado habanero.

«En 1961 hubo una gran revolución cultural en nuestro país. Hacía poco tiempo que habían acontecido las *Palabras a los intelectuales* de Fidel. Es cuando se convierte en Teatro Mella el antiguo cine Rodi, que desde su inauguración, en 1952, había sido muy elitista.

»Rodi era el apócope de Rodríguez. Desde cualquier edificio alto de El Vedado se podía observar la torre con ese nombre bien destacado. Esta esquina fue siempre de mucha cultura. Había una asociación de vecinos en la que se impartían clases de música, de corte y costura... En los jardines se celebró por primera vez en nuestro país el Día Mundial del Árbol. La función inaugural fue con el filme *Quo vadis?*, de Estados Unidos.

»Una curiosidad: el número telefónico que tenía la institución cuando se refundó en 1961 ha sido conservado hasta la actualidad. El público se ha acostumbrado durante décadas a llamar para averiguar sobre la programación.

»El Mella se ha caracterizado por ser un teatro de mucha actividad cultural. Para ello hay que trabajar muchísimo, requiere de un esfuerzo extraordinario, y solo se puede hacer con un equipo como el del teatro, con tantos deseos de seguir siendo lo que son. A veces había reuniones donde me preguntaban: “Daisy, ¿cuántos equipos técnicos tú tienes?”. Yo respondía: “Uno solo”.

EL ÁNGEL DEL MELLA

EL PRINCIPAL ESCENARIO DEL CIRCUITO TEATRAL DE LA CALLE LÍNEA ARRIBA A SUS 55 AÑOS DE VIDA. ARTE POR EXCELENCIAS ENTREVISTA EN EXCLUSIVA A DAYSI ESTABLE, QUIEN FUERA SU DIRECTORA POR MÁS DE DOS DÉCADAS

Por Jorge Fernández Era

»Esa explotación máxima, por otro lado, también significa agotamiento de la técnica, las luces, el sonido... El deterioro es más rápido y avanzado que en otros teatros. No siempre podíamos brindarle al artista —y eso nos dolía— todos los requerimientos técnicos que necesitaba, y había que apelar a que el mismo creador los alquilara.

»El Mella tiene un ángel... es la vitrina de la calle Línea, y todo el mundo tiene la buena costumbre de mirar hacia la marquesina, lo mismo a pie que desde una guagua, y ver el anuncio de la función fundamental de la semana. Posee una situación geográfica que ayuda muchísimo, porque asistir a una instalación que está en una arteria fundamental, con más opciones de transportación, es más fácil, a pesar de que es casi un lujo, no tanto por la entrada como porque son muchos los gastos: la entrada, la transportación...; es casi una efeméride para la familia: ¿hoy es tu cumpleaños?, pues te voy a regalar ir al Mella.

»Pero de nada vale la situación geográfica si no hay una calidad sostenida en la programación, y es sobre todo por ello que tenemos un público que nos es fiel. Y si no hay que ver que ya se reabrió el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso y hacia allá han vuelto las funciones del ballet, de la danza, pero aun así nuestra sala se repleta todas las semanas. Antes solo se hacían funciones los fines de semana, y logramos convencer a los creadores de que también los días entre semana el público responde si hay una propuesta estética que logre satisfacer sus requerimientos.

«El Mella ha sido el teatro donde han debutado muchos grandes artistas de este país. Y cuando comenzaron me decían desconfiados: “Pero ¿cómo usted me va a dar un lunes o un martes?”. Y yo: “Tú verás que sí. Comenzaré a vender entradas una semana antes, y si no vendo el teatro completo me quito el nombre”. Y entonces llegaba el día de la función y tú los veías con una camarita en la acera de enfrente filmando aquello, porque no lo podían creer. El creador sueña y, como soñador al fin, quiere ver sus sueños hechos realidad.

»Los artistas también nos son muy fieles, un ejemplo son los humoristas. Alguna que otra persona me decía: “Claro, te vas por lo más fácil, que es el humor”. Y yo le contestaba: “Te equivocas: hacer humor es muy difícil, sobre todo cuando tiene calidad”. Hay que ver cuánta gente disfrutó de un espectáculo como el que hicieron Xiomara Palacios y Osvaldo Doimeadiós

Daisy Estable.

«El Mella se ha caracterizado por ser un teatro de mucha actividad cultural. Para ello hay que trabajar muchísimo, requiere de un esfuerzo extraordinario, y solo se puede hacer con un equipo como el del teatro, con tantos deseos de seguir siendo lo que son»

aquí. No es lo mismo pararse en el escenario a decir cosas chistosas que hacer un humor sano e inteligente, ese que no recurre a la burla, y nuestro público sabe diferenciarlo. Hay que recordar que fue en este teatro que surgió el Festival Nacional del Humor Aquelarre. Por primera vez se reunían humoristas de todo el país a competir y confraternizar. La fiesta verdadera de las brujas se daba y se sigue dando aquí en el Mella.

»Y si vamos a hablar de espectáculos perdurables en estos 55 años del Teatro Mella no puedo dejar de mencionar *Vida*, de Litz Alfonso y su compañía. *Vida* marca un antes y un después de esta institución. Fue un mes a teatro repleto. Todavía hay personas que suplican se reponga.

»Ni hablar del Festival Internacional de Ballet. Aquí hemos acogido a todas las prestigiosas compañías extranjeras que han llegado a La Habana. Muchos nombres como Carlos Acosta y los Carreño también han subido al escenario de la calle Línea. Cuando ni se soñaba que Cuba y Estados Unidos restablecerían relaciones, presentamos una compañía norteamericana de tap que aún se recuerda. Los balcones estaban repletos, los bomberos nos amenazaban con multarnos. Fue tremendo.

»Siempre se queda algo sin mencionar, pero puedo agregar a la Compañía Shakespeare, de Inglaterra, mejor espectáculo extranjero del año en 2014; qué manera la de desdoblarse de esos actores; las compañías danzarias de la India y de China... Son tantos hitos los que marcan la historia del Teatro Mella...».

THE ANGEL OF THE MELLA THEATRE

In 1961, there was a great cultural revolution in our country. Just before it, Fidel had addressed intellectuals and artists in the country on the topic of Cuban culture. It is when the old cinema Rodi, which since its opening in 1952 had been very elitist, became Teatro Mella.

The Mella Theatre has been characterized as a theater of great cultural activity. Mella Theatre has an angel ... it is the showcase of the street Línea, and everyone has the good habit of looking at the marquee to see the announcement of the main show of the week.

It has a geographical location that helps a lot, but it is of no use if there is not a sustained quality program, which is primarily why we have a public that is faithful to us. Artists also are very loyal to us.

*If we were to talk about the shows during these fifty-five years of the Teatro Mella, I cannot fail to mention *Vida* by the Litz Alfonso Company. *Vida* marked a before and an after in this institution. It was a whole month with a packed theater. There are still people who beg for the show to take place again.*

We must also remember that it was in this theater that the National Festival of Humor Aquelarre emerged. For the first time comedians from all over the country gathered to compete and fraternize. The true celebration of the witches was and continues to take place here in the Mella Theatre.

Not to mention the International Ballet Festival of Havana. Here, we have welcomed all prestigious foreign companies that have come to Havana. Many names like Carlos Acosta and Carreño have also stepped up to the stage in this theatre. When none dreamed that Cuba and the United States would restore relations, we showed an American tap company that is still remembered. The balconies were full; the firefighters threatened us with a fine. It was tremendous.

There is always something that fails to be mentioned, but I can add the Shakespeare Company from England, best foreign show of the year in 2014; what an acting; the dance companies from India and China ... there are so many milestones that mark the history of the Mella Theatre ...»

“El arte es sensibilidad; el misterio de la actuación no radica en cómo el actor hace las cosas, sino por qué quiere hacerlas. El actor debe ser lo suficientemente ingenuo como para dejar la inteligencia de parte y permitir que fluyan los sentimientos, no se puede intelectualizar la emoción”, afirma Aramís Delgado, famoso actor cubano, Premio de Actuación del Festival Internacional de Teatro de la Habana 1982, a quien la revista *Arte por Excelencias* tuvo el placer de entrevistar con motivo de las Jornadas Actuar 2016, organizadas por la Agencia Artística de Artes Escénicas Actuar que lo representa y de quien recibe este año el Premio por la obra de la vida.

La notable carrera artística de Aramís Delgado incluye su actuación protagónica en más de ochenta obras de lo mejor del teatro cubano y universal, entre las que sobresalen *Abdala*, *La gata sobre los rieles*, *Las impuras*, *El perro del hortelano*, *Doña Rosita la soltera*, *Ciclo de Teatro Clásico Cubano*, *Ni un sí ni un no*, *Buscón busca un Otelo* y *Cómicos para Hamlet*; su magnífica interpretación en telenovelas como *Magdalena*, *Entre mamparas*, *Si me pudieras querer* y *Las huérfanas de la Obrapia*, y en filmes como *La muerte de un burócrata*, *Tulipa*, *Lucía*, *La vida es silbar*, *El ojo del canario...* que le popularizaron en Cuba y en el extranjero.

«Pienso que la escuela de un actor es el teatro. Allí, actores y directores realizan un estudio de mesa que les enriquece para trabajar en otros medios; mi experiencia con Tomás Gutiérrez Alea, Humberto Solás, Manuel Octavio Gómez y Fernando Pérez, seguidores de esta metodología, me lo confirma».

Comienza a actuar como aficionado en 1961 estando en el ejército, y gana el Primer Premio de Actuación en el Concurso Nacional de Teatro con su obra *La comadre*; mientras, frecuenta un curso de actuación en el Icaic con Rolando Ferrer y varios talleres con el director y profesor Vicente Revuelta, quien le enseña las técnicas del polaco Jerzy Grotowski a partir del trabajo psicofísico del pionero Konstantín Stanislavski.

En 1962 se integra al *Grupo Teatral Rita Montaner*, donde permanece hasta 1968; forma parte de *Los Doce* y en 1969 pasa a *Teatro Estudio*, donde estuvo hasta 1983, año en que se inserta en el grupo *Buscón*, dirigido por el maestro José Antonio Rodríguez, de quien recibe su rica experiencia al igual que de las grandes actrices y directoras de teatro Adela Escartín y Raquel Revuelta.

En aquella época viaja a Checoslovaquia y a la Unión Soviética, donde recibe formación profesional del checo Lubos

El arte es el juego de la imaginación con lo vivido

Por Diana Rosa Riesco

Creo que se nace o no con el don del arte, viene en los genes; a veces se estudia y se llega a desarrollar una inteligencia artística, pero la sensibilidad del artista es especial y siempre prevalece, no se puede evitar.

Pistorius y del director Liubimov en el Grupo Taganka, donde interpreta al periodista John Reed en *Los diez días que estremecieron al mundo*. Actúa en la película *Soy Cuba*, coproducción cubano-soviética dirigida por Mijail Kalatazov, y en numerosos escenarios de Bulgaria, Alemania, España, Portugal, Venezuela y Brasil.

«Creo que se nace o no con el don del arte, viene en los genes; a veces se estudia y se llega a desarrollar una inteligencia artística, pero la sensibilidad del artista es especial y siempre prevalece, no se puede evitar. Desde que tengo uso de razón quise ser actor y pintor; soy de origen campesino, viví mi infancia en la finca Taoro, en las afueras de La Habana, amando la libertad, la naturaleza y la música. Mi padre tocaba el laúd, improvisaba y era amigo de dos grandes repentistas cubanos: Justo Vega y Adolfo Alfonso, quienes nos visitaban en días festivos y yo aprovechaba para cantar.

ART IS THE GAME OF THE IMAGINATION WITH WHAT HAS BEEN EXPERIENCED

"Art is sensitivity; the mystery of the performance is not how the actor does things, but why she wants to do it. The actor must be naive enough to set aside intelligence and allow feelings to flow, said Aramís Delgado, Performance Award at the International Theatre Festival of Havana 1982. Arte por Excelencias has had the pleasure of interviewing on the occasion of the Jornadas Actuar 2016, organized by the Artistic Agency of Performing Arts Actuar, from which the actor receives this year's lifework Award.

The remarkable career of Aramís Delgado includes his lead performance in more than eighty works of the best of Cuban and universal theater.

ACTUAR
agencia artística artes escénicas

»Disfrutaba mucho dibujando todo lo natural; todavía hoy es mi hobby y mi terapia para aliviar tensiones. Sin embargo, hubo una película que marcó mi destino: *Sed de vivir*, donde a través de la grandiosa actuación de Kirk Douglas conocí la trágica historia del pintor holandés Vincent Van Gogh. A partir de ahí me incliné más por la actuación, y como actor de teatro he tenido la oportunidad de visitar los mejores museos del mundo.

»Estas dos manifestaciones son muy importantes para mí; podría decir que la pintura me inspira para actuar y viceversa, creo imágenes cuando actúo; por eso visito exposiciones buscando elementos de la naturaleza que me permitan llegar a la esencia de las cosas, por ejemplo, un árbol barrido por

el viento o el choque de una ola gigantesca contra una piedra me provocan una emoción que asocio al momento que estoy viviendo.

»La actuación es un ejercicio de espacio, tiempo y fuerza, donde se impone la creatividad; aunque un actor ensaye mil veces una escena nunca le saldrá igual porque le imprime siempre otra energía, otro magnetismo creando una nueva imagen cada vez que actúa. Cuando un actor monta un personaje, debe saber de dónde viene, su nivel cultural, su contexto como ser social; pero a la vez debe analizarlo como hombre en su esencia: su pasado, su infancia, quién fue su padre, qué sentimientos le transmitió... Esa es la única forma de enriquecerlo.

Aramís Delgado con José Antonio Rodríguez y otros actores en la obra *Los asombrosos Benedetti*.

"The school of an actor is the theater. There, actors and directors conduct a study that enriches them to work in other media; my experiences with Tomas Gutierrez Alea, Humberto Solás, Manuel Octavio Gómez and Fernando Pérez, followers of this methodology, confirm this."

Aramís began to act as an amateur in 1961, being in the army and where he won the First Prize in the National Competition of Theatre; meanwhile he frequented an acting course by Rolando Ferrer and several workshops with the director and professor Vicente Revuelta.

In 1962, he joined the Rita Montaner Theater Group, where he remained until 1968; he was part of *The Twelve*, and in 1969 passed to Teatro Estudio, where he remained until

1983. He then took part in the *Buscón* group, led by the late master José Antonio Rodríguez. He appeared in the film *Soy Cuba*, Cuban-Soviet co-production, directed by Mikhail Kalatazov.

"I think you are born with or without the gift of art, it comes in the genes; sometimes you study and get to develop an artistic intelligence, but the artist's sensibility is special and always prevails, it cannot be avoided. (...) The performance is an exercise in space, time and strength, where creativity is imposed. (...) When an actor rehearses a character, she should know where it comes from, its cultural level, as a social context; but also to analyze it as a man in his essence: his past, his childhood, who his father was, what feelings were transmitted to him. That is the only way to enrich it"

CONTACTOS

Calle J, no. 458 (altos) e/ 21 y 23, El Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba.
Telf.: (53) 7832 9555 / 7836 8187 / 7836 5844. Email: actuar@cubarte.cult.cu / comercialactuar@cubarte.cult.cu. Web: www.actuarcuba.com

Personalidades de las artes escénicas de Cuba

EUGENIO HERNÁNDEZ ESPINOSA EN SUS 80

Por Roberto D. M. Yeras

Nacido el 15 de noviembre de 1936 en el popular barrio habanero del Cerro, Eugenio Hernández Espinosa se encamina hacia su ochenta cumpleaños con una vitalidad y lucidez extraordinarias, sosteniendo ese firme e irrenunciable compromiso con su realidad y momento histórico, siempre desde inquietudes expresivas que tomaron forma en el ya mítico Seminario de Dramaturgia del Teatro Nacional en 1961, y que han generado una amplitud de textos dramáticos, algunos de los cuales han devenido clásicos de la dramaturgia cubana contemporánea.

Así como ese clásico fresco histórico de la etapa republicana en que se convierte *María Antonia*, auténtico monumento en la dramaturgia cubana revolucionaria, estudiada y antologada en diversas partes del mundo, ha ido sumando una vasta obra que puede ser observada como un mural histórico del proceso revolucionario posterior a 1959. Gracias a algunos de estos textos cumbre de su dramaturgia (*Mi socio Manolo*, *Calixta Comité*, *Alto riesgo*, *La Balsa*), es posible reconstruir problemáticas álgidas de la realidad cotidiana de los cubanos de esos años, así como es posible realizar un compendio del habla popular de cada uno de esos momentos. Y es que tanto en sus obras más extensas como en sus más breves monólogos, Eugenio ha logrado un lenguaje de profunda raigambre popular, sin concesiones al populismo. Su exploración y uso de expresiones idiomáticas se conjuga en sus textos con densas reflexiones filosóficas sobre problemas medulares que trascienden la inmediata realidad de sus personajes, y los proyectan hacia una atemporalidad y universalidad de hondas resonancias.

Una importante zona de su extensa obra se basa en los patakíes o fábulas de origen africano, reelaboradas dentro de la cultura cubana durante los periodos históricos que coinciden

o suceden a la esclavitud, y que son pilar de esa sabiduría incorporada a la formación de la religiosidad nacional, y por extensión parte indisoluble de la cubanía como definición. Eugenio no limita su creatividad a reelaborarlos poéticamente, sino que los utiliza como vehículos para expresar hondas reflexiones sobre comportamientos y destinos humanos. A esa exploración ha sumado su reelaboración, acorde a su poética, de temas del folclor y lenguaje popular chileno en *La Simona*, texto que mereció en 1977 el prestigioso Premio Casa de Las Américas.

Sus puestas en escena han obtenido numerosos premios y menciones en festivales nacionales e internacionales. Con la fundación, en 1995, de su Teatro Caribeño de Cuba, ha representado su obra y la de otros dramaturgos, africanos o del Caribe, en diversos escenarios del mundo, y realizado coproducciones con varias compañías caribeñas. Su dramaturgia ha atraído a varios cineastas, que han realizado versiones de algunas de sus obras, y ha escrito o coescrito diversos guiones para cine.

Por su contribución insoslayable a la escena revolucionaria, Eugenio Hernández Espinosa recibió en 2005 el Premio Nacional de Teatro, y por los intrínsecos

valores poéticos y literarios de su dramaturgia ha sido nominado en varias ocasiones al Premio Nacional de Literatura.

Felicidades entonces a este gran hombre de la cultura cubana contemporánea.

EUGENIO HERNÁNDEZ ESPINOSA IN HIS 80

Born November 15, 1936 in the popular neighborhood of Cerro in Havana, Eugenio Hernández Espinosa is heading towards his eightieth birthday with a vitality and extraordinary lucidity. He still holds that firm and unwavering commitment to its reality and historical moment, always from his expressive concerns that took shape in the mythical playwriting Seminar of the National Theatre in 1961, and have created a range of dramatic texts, some of which have become classics of contemporary Cuban drama.

A *María Antonia*, studied and anthologized in various parts of the world, has been adding a vast work. Thanks to some of these texts, summit of his dramaturgy (*Mi socio Manolo*, *Calixta Comité*, *Alto Riesgo*, *La Balsa*), it is possible to reconstruct algiid problems of the everyday reality of Cubans and a compendium of popular speech. Eugenio has achieved a language of deep popular roots, with no concessions to populism. Exploration and use of idiomatic expressions in his texts is combined with dense philosophical reflections.

An important area of his extensive work is based on the fables of African origin, reprocessed in Cuban culture during the historical periods that coincide or follow slavery, and are pillar of that incorporated wisdom into the emerging of national religions. He uses them to express the deep reflections on human behavior and destinations.

His plays have won numerous prizes in national and international festivals. With the foundation, in 1995 of the Caribbean Theater of Cuba, he has represented his work and that of other playwrights, African or Caribbean, in various stages of the world.

Eugenio Hernández Espinosa received the 2005 National Theater Award and has been nominated several times for the National Prize for Literature.

Consejo Nacional
ARTES
escénicas

CONTACTOS:

Calle 4 no. 257 e/ 11 y 13, Vedado, La Habana.
Telf: (53) 7835 5783 / 7833 0047
presidencia@cubaescena.cult.cu
www.cubaescena.cu

Personalidades de las artes escénicas de Cuba

Cuando nació EL CIERVO ENCANTADO

Por Emeris Sarduy Zamora

¿Y quién les dice a ustedes que un ciervo de aquellos fue causa de que la existencia hasta cierta hora plácida y tranquila de aquellos isleños se perturbase, accidentase y dramatizase...

EL CIERVO ENCANTADO. CUENTO PREHISTÓRICO,
DE ESTEBAN BORRERO

Nelda Castillo, directora de El Ciervo Encantado.

Apelando a la esencia ritual del teatro con el actor como vehículo primordial de toda comunión con el espectador, acercando los límites cada vez más borrosos entre las artes, la antropología y la historia nacional, El Ciervo Encantado, grupo dirigido por Nelda Castillo, una de las artistas de teatro más transgresoras de la escena contemporánea cubana, ha logrado abrir un espacio de experimentación que apela a lo teatral y lo performativo como pilares fundamentales de su poética.

Sus espectáculos más recientes —*Triunfadela* (2015), *¡Guan Melón! ¡Tu melón!* (2016)— tienden cada vez más a lo relacional, a la investigación transcultural e interdisciplinar, a analizar la sociedad y el momento histórico desde una mirada crítica, desprejuiciada y metafórica.

WHEN EL CIERVO ENCANTADO WAS BORN

El Ciervo Encantado, led by Nelda Castillo, one of the most transgressive theater artists of the Cuban contemporary scene, has managed to open an experimental space that appeals to the theater and the performance as fundamental pillars of its poetry.

Its most recent shows -*Triunfadela* (2015), *Guan Melón! Tú melón!* (2016) - analyze society and the historical moment from a critical, unprejudiced and metaphorical look.

The group was created in October 1996 with the show *El Ciervo Encantado* (The Enchanted Deer) and was made up of students of Performing Arts from Instituto Superior de Arte (Higher Institute of Art). Its first and already anthological theater work found place in the School of Visual Arts; a natural space to begin a journey of continuous search in the past and especially the present of the island. Its subsequent performances continue digging into the acting work and constant exploration in key national identity. Each of them, in a very special way, checks the vernacular hand, the grotesque, sociological research, performance and

public interventions, appeals to the constant appointment and establishes relationships with the viewer that goes beyond the sensory. As obsessions, we see repeated motifs, fonts, characters that draw communicating vessels and give strength and coherence to the whole work. Continuous links with historical and artistic references give to its plays countless readings.

With this group, twenty years ago, it was born not only one of the most radical ways of conceptualizing and living the theater in Cuba, but also a symbolic commitment to art and the nation, understood as a single concept. El Ciervo Encantado has become a constant process of search and reinvention, of incessant research sources of cubanía (the cuban), in a theatrical laboratory that expands the actor's body to turn it into a vehicle of senses and meanings.

Consejo Nacional
ARTES
escénicas

CONTACTOS:

Calle 4 no. 257 e/ 11 y 13, Vedado, La Habana.
Telf: (53) 7835 5783 / 7833 0047
presidencia@cubaescena.cult.cu
www.cubaescena.cu

(1999), *Pájaros de la playa* (2001), *Visiones de la cubanosofía* (2005), *Variedades Galiano* (2010), *Cubalandia* (2011), *Rapsodia para el mulo* (2012)), que continuarían indagando en el trabajo actoral, la exploración constante en las claves de la identidad nacional y la mixtura de las disciplinas artísticas. Cada uno de ellos, de manera muy especial, echa mano a lo vernáculo, lo grotesco, la investigación sociológica, el performance y las intervenciones públicas, apela a la cita constante y establece relaciones con el espectador que van a más a lo sensorial. Como obsesiones, vemos repetirse motivos, fuentes, personajes que trazan vasos comunicantes y confieren al conjunto de la obra una solidez y coherencia que recuerda las series de los artistas visuales. Los continuos enlaces con referentes históricos y artísticos confieren a sus puestas infinitud de lecturas que lanzan guiños tanto a la memoria colectiva como a los back grounds individuales.

Con este grupo, hace veinte años nació no solo una de las más radicales maneras de concebir y vivir el teatro en Cuba, sino también un compromiso simbólico con el arte y la nación, entendidos como un solo concepto. El Ciervo se ha convertido en un proceso constante de búsqueda y reinención, de incesante investigación en las fuentes de la cubanía, en un laboratorio teatral que expande el cuerpo del actor para convertirlo en un vehículo de sentidos y significados.

EscenArte

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

ASSEN DANCE - SHOW & PERFORMANCE

CALLE 6 NO. 111 E. 1RA. Y 3RA., MIRAMAR, LA HABANA, CUBA
TELF.: (53) 7 206 3149 / 7 209 33 51
EMAIL: comerciales@cubarte.cult.cu
www.escenarte.cult.cu

Sensaciones Irrepetibles

Vive la tradición

Síguenos en...
www.gran-caribe.cu

@granaribehotel

Gran Caribe Hotels

Cuba

Por Jorge Ángel Hernández

TEJIDOS Y SUSTENTO

Aunque la sucesión del paisaje y la aparición inesperada de muebles de madera preciosa inquieten al viajero, y lo tientan a hacer paradas y fotos y preguntas, el guía y conductor insta a seguir viaje. El trayecto hasta Arismendi es inevitablemente agotador. Acostumbrado a transportar cubanos, el chofer llama la atención sobre determinados elementos y aclara con pragmática precisión cada duda que surge. Emplea palabras y frases de la Isla y hasta bromea con cierta picardía que nos es familiar. Desde Barinas, la capital del estado, pasan siete horas de viaje, de ahí que se resista a hacer paradas que considere innecesarias y apenas haga el alto obligatorio en San Carlos, luego de haber dejado atrás Portuguesa y Cojedes. Cuando es demasiado creciente el interés por la fauna, con búfalos en las lagunas y monos pequeños en los puentes y árboles, accede al menos a disminuir velocidad. Con los búfalos, el flash gana su tiempo; con los monos, se escabulle reacia la instantánea.

Al llegar a Arismendi todo es acogedor, inmediato, íntimo, preciso. Incluso la pobreza de ciertas zonas en el recorrido. La natural nobleza de la gente evoca a la de los campesinos de mi infancia, amables y solícitos con el visitante bienvenido, o sabichosos y reacios si no les da confianza. Mientras a paso apresurado observamos

el trabajo en sus Bases de Misiones, los lugares muestran su hacer con humildad raigal, con un orgullo que ignora el exhibicionismo. Hay participación y entrega en cada gesto. Y hay dignidad y acicate en la pobreza.

En Ezequiel Zamora hallamos a Amarilis, una niña de diez años que vive con su anciana abuela; su padre, aquejado por las enfermedades; y una hermana pequeña. En la estrecha y rústica vivienda contrastaba la presencia de sus delicados tejidos, en un abigarrado conjunto de obra inquebrantable.

Bajo la asesoría no especializada de la instructora de danza Tahimí González, Amarilis responde más a su viva inspiración que a los conceptos de tejido, más a la propia tradición perceptiva que a una idea de mercado, aunque vender su producto sea vital para el sustento familiar. Se excusa, porque al subir el precio del hilo disminuyen sus posibilidades de tejer y puede mostrar menos productos. Solícita, acumula en apenas segundos gorros de varios tamaños, blusas, mantillas, bolsos, carteras, cintas, cintillos, estuches para celulares... Su pequeña hermana accede a servirle de modelo y posa calzando algunas de sus creaciones; luego ella misma se prueba algunas otras, que van con su tamaño.

Cada pieza se ajusta a una pequeña historia personal, como si jamás fuese a tener idea de qué es la producción en serie, de qué puede ser una labor de oficio. Cada objeto predice en su relato una historia de vida. Entretanto, y como si no hubiese advertido la insistencia, Amarilis se lamenta de nuevo de que va siendo cada vez más difícil ayudar al peculio familiar por la subida de los precios, pues en su mente no cabe que pueda pedir más por sus productos. Sostener la familia y tejer son para ella actividades naturales, no pedestales de enriquecimiento. Sabe que debe tejer para ganar el pan; siente que debe tejer para sentirse en paz consigo y con los suyos. El tejido es su vida más allá del sustento. El entusiasmo de crear, en cada anécdota, se impone al peso específico de la responsabilidad.

Pero Amarilis apenas ha cumplido diez años. Por atada que se halle a sus deberes, es una niña al fin, y se anima cuando habla de juegos y exhibe sus mascotas. En nuestra mente se impregna la viveza a toda prueba de su rostro, la humildad tan plena con que exhibe un producto de más alto valor del que supone, en

moneda y esencia. ¿Cómo serían los chinchorros, vestidos y cobijas tejidos por sus manos? ¿Cómo el pan que llegaría a su familia si retornara a sus manos de artista natural el valor justo del trabajo? Acaso, me dice el viejo avatar del corazón, o el insistente motor de los deseos, las veleidades del tiempo le giren a favor y el tumultuoso peligro del futuro no trastorne sus dones para siempre.

TEXTILES AND SUSTENANCE

Although the succession of the landscape and the unexpected appearance of beautiful wood furniture make the traveler anxious, and tempt him to make stops and take photos and ask questions, the guide and driver urged him to continue travelling. The ride to Arismendi is inevitably tiring. Used to transport Cuban people, the driver draws attention to certain elements and with pragmatic precision answers every question that arises. He uses words and phrases of the island and even jokes in a mischievous way that is familiar to us. From Barinas, the state capital, one spends seven hours travelling, hence he gets reluctant when making stops he considers unnecessary and just makes the obligatory stop in San Carlos, after having left behind Portuguesa and Cojedes.

Arismendi municipality is the largest land area in the state of Barinas, with little more than twenty-three thousand inhabitants. Its unforgettable cheeses, and annoying jokes about their remoteness and rurality, were known facts before visiting it. Its festivities take place on September 4th in honor of Santa Rosalia, the patron saint of farmers.

Arismendi craft works is threaded with their fishing activity. Upon reaching Arismendi, everything is cozy, intimate, and accurate. Even poverty is like that in certain areas along the route.

In Ezequiel Zamora we found Amarilis, a ten year old girl who lives with her elderly grandmother; her father, suffering from disease; and a little sister. In the narrow and rustic house it contrasted the presence of their delicate textiles. Solicitous, she accumulates in just seconds caps of various sizes, blouses, shawls, handbags, wallets, belts, headbands, cases for cellular ... Her little sister serving, as model, poses wearing some of her creations. She knows she must weave to earn the bread; she feels she must weave to feel at peace with herself and with her family. The fabric is life beyond sustenance.

But Amarilis has just turned ten years old. It doesn't matter how tired she is to her duties, she is a girl at last. The humility with which she shows a product of a higher value that she assumes is impregnated in our minds. What would the bread that comes to her home be if the fair value of work of a natural artist will return to her hands?

El OJO del CÓNDOR

LA CIUDAD DE LAS DIAGONALES

Por Kaloian Santos

En Argentina, a pocos kilómetros del Río de la Plata, el más ancho del mundo, el 19 de noviembre de 1882 se instaló la piedra fundacional de lo que sería poco tiempo después la ciudad de La Plata, principal centro político, administrativo y educativo de la provincia de Buenos Aires, y una de las urbes más atractivas de Latinoamérica.

Construida en forma de cuadrado perfecto, la Ciudad de las Diagonales (por el trazado de algunas de sus calles) invita todo el tiempo a sumergirnos entre sus habitantes, pasear por su bosque (en él se erige el principal Museo de Ciencias Naturales del

THE CITY OF DIAGONALS

In Argentina, a few kilometers away from Río de la Plata, the widest in the world, on November 19th 1882 was founded what would shortly after be the city of La Plata: the main political, administrative and educational center in the province of Buenos Aires, and one of the most attractive cities in Latin America.

Built in a perfect square, the City of Diagonals (by plotting some of its streets) invites all the time to dive among its inhabitants, stroll through the forest (in it is erected the main Museum of Natural Science in the Spanish speaking world) and enjoy its squares (located every six blocks). There are perceivable

chords of rock and roll and the babble of young people coming from all over the country to study at the National University of La Plata, one of the most important in the continent.

Therefore, this city has been caught in several literary works (in the style of *The Adventure of a Photographer in La Plata*, important novel by Adolfo Bioy Casares) and because its architecture is also impressive with gems like the parish Nuestra Señora de los Dolores, considered among the ten most important cathedrals in the world during late last century. And if we say it is exclusive, there are the Curutchet House, a detached house

mundo de habla hispana) y a disfrutar de sus plazas (ubicadas cada seis cuerdas). Allí siempre son perceptibles los acordes de rock and roll y la algarabía de los jóvenes que llegan de todas partes del país para estudiar en la Universidad Nacional de La Plata, una de las más importantes del continente.

Por todo ello ha quedado atrapada en varias obras literarias (al estilo de *La aventura de un fotógrafo en La Plata*, importante novela de Adolfo Bioy Casares) y porque su arquitectura también es impresionante con joyas como la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, considerada a finales del siglo pasado entre las diez iglesias catedrales más importantes del mundo. Y si de exclusividad se trata hay que mencionar la Casa Curutchet, una vivienda unifamiliar diseñada por el célebre arquitecto suizo Le Corbusier, construida entre los años 1949 y 1953, y declarada por la Unesco en 2016 Patrimonio de la Humanidad. Asimismo sobresale la República de los Niños, el primer parque temático de América y en el que se inspiró Walt Disney para edificar Disneylandia, luego de visitarlo.

Como en todo el país, el fútbol es la más seria de las pasiones en La Plata. Tanto que la pelota gira exclusivamente en torno a dos clubes y célebres rivales: Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata. Ello explica que para quienes se han radicado en esta tierra, «todo puede cambiar, menos el color de mi camiseta».

designed by the famous Swiss architect Le Corbusier, built between 1949 and 1953, and declared by UNESCO in 2016 a World Heritage Site. It also stands the Children's Republic, the first theme park in America from which Walt Disney got inspired to build Disneyland after visiting it.

As elsewhere in the country, football is the most serious passion in La Plata. While the ball spins only around two famous clubs and rivals Gimnasia y Esgrima La Plata and Estudiantes de La Plata. This explains why for those who have settled in this land, "everything can change, but the color of their shirt."

¿BARBARIE, VS. CIVILIZACIÓN?

ADEMÁS DE SU EXTRAORDINARIA DIMENSIÓN MATERIAL, EL CONUCO POSEE UN PROFUNDO CONTENIDO ESPIRITUAL QUE RATIFICA Y ENRIQUECE EL SUSTRATO CULTURAL VENEZOLANO

Por Carlos Tovar* / Fotos Kaloian

La descalificación presente en amplios sectores urbanos del pueblo venezolano sobre la práctica del conuco obedece a las subjetividades construidas e instaladas en el imaginario colectivo por el aparato cultural hegemónico de un modelo civilizatorio que, hábilmente, introduce en la sociedad actual los dilemas sobre civilización vs. barbarie, atraso vs. desarrollo, modernidad vs. decadencia, la productividad y la eficiencia, como los paradigmas que resolverán los problemas que aquejan a la humanidad.

El desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo industrial y comercial, aunado al crecimiento de la industria petrolera en nuestro país, impuso a la élite política de la derecha proimperialista venezolana la implementación de políticas destinadas a cercar y asfixiar la actividad productiva independiente de nuestra gente, garantizando de esta manera la mano de obra necesaria para el crecimiento

del modelo económico rentista, que trajo como consecuencia el éxodo campesino y, con ello, el desarraigo cultural y el crecimiento anárquico de las ciudades costeras del país.

El modelo positivista del funcionalismo estructural educativo implementado en América Latina, y en especial en Venezuela, introdujo en la sociedad rural, a través de una escuela altamente ideologizada, las normas, valores, lenguaje y símbolos de la ideología burguesa venezolana, con la consecuente descalificación en el imaginario colectivo de los legados culturales de resistencia de nuestro pueblo oprimido, fortaleciendo así el discurso de una modernidad diseñada en los grandes centros de poder mundial.

Esta concepción, que forma parte estructural del aparato cultural imperial y eurocentrista, inoculó deliberadamente la vergüenza étnica y la descalificación de los saberes ancestrales, como un factor colonizador destinado a debilitar todos los valores

identitarios que vertebran la voluntad de los pueblos para sus tareas liberadoras.

El conuco es una práctica productiva que involucra diversas dimensiones que impactan la vida individual y colectiva de la comunidad donde se desarrolla; es un sistema biodiverso de producción agrícola de pequeña escala, una práctica contracultural de resistencia a la tendencia hegemónica capitalista, destinada a desvincular al individuo y a su núcleo familiar del proceso productivo que les es propio para garantizar la inserción de amplias capas de la población rural en el mundo laboral de la enajenante sociedad de consumo.

Este legado cultural indígena es contenido de una rica dimensión material, que se expresa en la vinculación del individuo con su entorno natural. Desde esta práctica deviene la constitución del conuco como cuna protectora para la preservación de la semilla criolla, la producción de rubros alimenticios, la tecnología popular, la botánica curativa y la culinaria autóctona; conoci-

mientos estos que impactan la vida económica, social, cultural y que garantizan la salud y la vida familiar y comunitaria.

En torno a esta extraordinaria dimensión material, se desarrolla todo un contenido espiritual que ratifica y enriquece el sustrato cultural venezolano, expresado en el fortalecimiento de la visión cosmogónica de la sociedad rural; visión que se traduce en expresiones culturales y artísticas, tradiciones y expectativas compartidas de vida social, así como interpretaciones comunes sobre el

pasado, el presente y el futuro, factores determinantes de nuestra identidad cultural.

Estos componentes hacen del conuco un espacio cultural comunitario, una escuela de transmisión de conocimientos que produce mundo simbólico y material, conformando una cultura conuquera que unifica a la familia campesina, indígena y afrodescendiente en torno a los valores de la solidaridad, la igualdad, el respeto a la naturaleza y el valor del trabajo productivo como factores determinantes para la construcción

de una sociedad humanística basada en el respeto, la justicia y la dignificación del ser.

Siendo el manejo conspirativo de la cadena de producción y distribución del alimento el arma utilizada por el capitalismo internacional y por sus aliados internos para «torcer el brazo y arrodillar» al pueblo de Bolívar, son entonces nuestras formas ancestrales de producción, con sus modelos propios de intercambio (trueque) y distribución solidaria del alimento, los factores movilizadores de la conciencia y la esperanza colectiva nacional.

La actual lucha por la defensa de la independencia y la soberanía nacional nos revela a los conuqueros y conuqueras como libros vivos, como custodios protectores de la semilla criolla y como auténticos portadores patrimoniales de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, contentivos de los valores éticos y morales de la resistencia cultural popular.

Una política cultural basada en estas premisas nos permitirá contribuir decisivamente en la construcción de la nueva hegemonía cultural, hegemonía de los valores socialistas, que convoque a amplios sectores de la población venezolana a concretar la gran premisa que reza: «Solo el pueblo salva al pueblo», y a garantizar la victoria del proyecto histórico de Bolívar y del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías.

**Director General de la Oficina de Coordinación Territorial
Ministerio del Poder Popular para la Cultura. [E]*

¿BARBARISM VS. CIVILIZATION?

In large urban sectors of the Venezuelan people, there are many who disqualify the conuco practice. This is because the subjectivities built and installed in the collective imagination by a hegemonic culture that puts today's society to dilemmas such as civilization vs. barbarism, backwardness vs. development, modernity vs. decline. But we know that productivity and efficiency will solve the problems the humanity is facing.

In Venezuela, there is a right-wing political elite that seeks to stifle the independent productive activity of our people and implement an economic model that leads the peasant exodus and thus the loss of cultural legacies of resistance of our people.

The Conuco is a production practice that impacts the individual and collective life of the community where it develops; it is a system of small-scale agricultural production, a countercultural practice that seeks to link the individual and her

household with the production process of their own.

The Conuco is a cultural space of the community, a school of knowledge that is passed on to the upcoming generations and makes a culture that unifies the peasant, indigenous and Afro-American family around the values of solidarity, equality, respect for nature and the value of productive work, as determinants factors for the construction of a humanistic society based on respect, justice and the dignity of being. [E]

PRÁCTICAS QUE SALVAN

AUNQUE LO QUIEREN MOSTRAR COMO SÍMBOLO DE ATRASO, EN REALIDAD EL CONUCO ES UNA DE LAS HERRAMIENTAS DE RESISTENCIA CULTURAL DE MAYOR TRASCENDENCIA QUE TIENE EL PUEBLO VENEZOLANO

Por **Pedro Ibáñez** / Fotos **Kaloian**

Ante la coyuntura actual que enfrenta el pueblo venezolano, el conuco se ha convertido en una práctica de resistencia cultural para cambiar la dependencia petrolera a un modelo productivo. La consideración es de Carlos Tovar, director de la Coordinación Territorial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quien ha liderado las actividades en torno al desarrollo de la tradición del conuco en todo el territorio nacional.

«Las ciudades han sido diseñadas para hacer de los seres humanos simples consumidores, pero hoy más que nunca el pueblo venezolano consigue en el conuco

un instrumento de resistencia para la construcción de la sociedad socialista que nos estamos planteando, una sociedad basada en la justicia, en la igualdad, en la tolerancia y que reconoce la diversidad, la multietnicidad y la pluriculturalidad que tenemos», explicó.

Resaltó la importancia de despertar el sentimiento de ruralidad en el pueblo venezolano, sobre este elemento fundamental de la tradición criolla. «El conuco es un legado indígena y es un bien patrimonial de interés cultural, ya que lo entendemos como una escuela de traspaso de saberes, como la cuna que ha preservado la semilla de nuestra tierra a lo largo del tiempo

y como un factor económico de muchísima importancia en lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria del país», afirmó.

Argumentó que esta práctica ancestral, a pesar de ser una herramienta vital para la economía cultural, ha sido subvalorada por los intereses mercantilistas, que intentan mostrarlo como un retroceso en el desarrollo productivo. «Queremos resemantizar este término que los intereses opuestos han querido ver como símbolo de atraso, cuando en realidad es una de las herramientas de resistencia cultural de mayor trascendencia que tiene el pueblo venezolano», señaló.

«Un pueblo que produce sus alimentos no es sinónimo de retroceso, al contrario, son los nuevos paradigmas que nosotros debemos promover en la construcción de una conciencia colectiva diferente, para poder abordar el tema de la productividad y salir de la economía rentista de la que hemos sentido sus efectos», enfatizó.

Indicó también que el conuco se convierte en un símbolo que despierta todo el arsenal de valores éticos, morales y poéticos de la sociedad, tan necesarios en la actualidad. «Sentimos que dentro del conuco y de esa sabiduría ancestral que tienen nuestros campesinos, existen aportes extraordinarios que pueden fortalecer la espiritualidad de la gente, sobre todo en este momento en que nos han querido llenar de temor, nos han sometido a serias restricciones de origen político y han intentado derrotar el proceso de autodeterminación».

Al respecto, recordó el papel significativo que históricamente han jugado los conuqueros en la lucha por una nación libre. «Si nosotros buscamos en la historia venezolana, vamos a conseguir que después de la guerra de independencia a este país lo salvaron los conuqueros, ellos siempre dieron la pelea», apuntó.

Como parte de las actividades ejecutadas por el Gobierno Bolivariano para pro-

mover esta práctica cultural, se realizan encuentros de conuqueros por cuatros importantes biorregiones del país: Turimiquire (Estados Monagas, Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta), Cumbe Adentro (Estados Lara, Yaracuy y Falcón), Ruta Admirable de los Andes (estados Táchira, Mérida y Trujillo) y el Eje Panamericano-Sur del Lago (Zonas de los estados Zulia, Mérida y Trujillo con presencia afrodescendiente e indígenas). El objetivo ha sido discutir propuestas en torno al fortalecimiento de la soberanía alimentaria a través del conuco y la defensa del territorio y la semilla para dignificar el papel del campesino en la vida nacional y elevar el poder de la organización popular.

PRACTICES THAT SAVE

Although they want to show it a symbol of backwardness, the conuco is one of the most significant tools of cultural resistance of the Venezuelan people. This is the opinion of Carlos Tovar, director of the Territorial Coordinating Ministry of People's Power for Culture. He has led the activities surrounding the development of this tradition throughout the national territory.

According to Carlos Tovar, cities have been designed to make humans mere consumers. By implementing the conuco practice we can help to achieve a society based on justice, equality and tolerance. A society that recognizes the diversity, the multi-ethnicity and the multiculturalism we have. Conuco is an indigenous heritage and is an asset of cultural interest, Tovar said.

It's like a school that transfers knowledge onto the generations and is tightly related to food sovereignty.

"We feel that within the conuco and the ancestral wisdom our farmers have, there are extraordinary contributions that can strengthen the spirituality of the people," said Carlos Tovar.

HACIA LA NUEVA CIUDAD PUERTO SUR DEL LAGO

EN EL IMAGINARIO COLECTIVO SURLAGUENSE, LA NAVEGACIÓN EN PIRAGUAS Y VAPORES ES UNO DE LOS REFERENTES SIMBÓLICOS MÁS RECURRENTE.

Por Alexis Fernández

En el imaginario colectivo surlaguense, la navegación en piraguas y vapores es uno de los referentes simbólicos más recurrentes. A finales del siglo XIX y en las primeras seis décadas del siglo XX, la piragua se convirtió en un medio de transporte de carga y pasajeros no solo eficaz, sino sumamente atractivo al comercio establecido entre las poblaciones del sur del Lago, norte santanderiano y el Puerto de Maracaibo.

ORIGEN DE LA PALABRA PIRAGUA

A ese tronco ahuecado lanzado al agua como embarcación, los antiguos caribes lo denominaron piragua. «Usan estas canoas tan grandes o mayores como lo que he dicho, e llámanlas los caribes piraguas» nos recuerda en su *Glosario de voces indígenas* el maestro Lisandro Alvarado. Toscas pero útiles como precisas tablas y rústicos instrumentos emplearon

en su avezada construcción que permitieron a los intrépidos navegantes acercarse a las colonias holandesas y a Las Antillas. En esas mismas embarcaciones los grupos amerindios se desplazaron por la cuenca del lago Coquivacoa, en una incesante dinámica de intercambios, encuentros y desencuentros.

La piragua es un tronco de madera lanzado al agua, me cuenta Arcángel Muñoz, patrón de piragua, quien lleva más de cuarenta años bregando en estas aguas. Tallada a pulso de hacha y escoplos, con la madera más recia que nace en estas mismas tierras, se construyeron las embarcaciones que durante años surcaron las aguas de los ríos del sur hacia

el lago de Maracaibo y del puerto de Maracaibo a los recónditos malecones del sur. Más de un centenar de piraguas avendaron las cosechas de las laderas de las montañas, los productos del agro surlaguense, la floreciente pescadería y un efectivo movimiento de pasajeros al puerto de Maracaibo, en un incesante intercambio de navegación de cabotaje que incluía los puertos de Encontrados, Santa Bárbara y Santa Cruz de Zulia, Bobures, Gibraltar, Moporo y La Ceiba, hasta mediados de los años sesenta del pasado siglo. Las rutas ferrocarrileras cumplían su cometido de acercar a sus malecones dichos productos. Esta es de las últimas que quedan, quizás la última (y ello es realmente grave en cuanto enseña del pasado histórico reciente), emblemáticamente llamada *La Merideña*, es ese vestigio de casa de madera lanzada al agua.

UNA CASA DE MADERA

Una casa de madera con sus pa-rientes y enseres surcando las aguas es *La Merideña*, que ahora se desplaza des-paciosa en las aguas verdosas y cerradas de balsa en las aguas del caño Concha, surcando hacia el caño La Maroma, don-de las aves acuáticas, reptiles de agua, ceibos blancos y robles centenarios, cau-jaros y guaduas nos develan un espacio mítico donde navega no solo el asombro, sino el encuentro con un paisaje raigal, fabuloso, sorprendentemente mitológico.

Un escenario que recobra la anti-gua y milenaria cultura de los pueblos de agua y pueblos ribereños, donde el tiem-po no se detiene, sino que sigue la pauta establecida por su propio hábitat. «Aves estacionales y migratorias, que aprove-chan la época de sequías para alimentarse de crustáceos y moluscos, gavilanes de ciénaga y gavilanes caracoleros, rein-nitas, yaguasas, guacharacas, gallitos de laguna, jilgueros...», me dice Samir Nas-ser, experto en aves.

Una bandada de garzas se desplaza sobre las frondas de gigantescos arboles y su vuelo es recuperado por los espejos de agua que asisten el canal de navegación. Agua y cielo se desdobl原因 ante nuestros ojos en un paisaje inusitado. Los destellos silentes del relámpago del Catatumbo diseñan croquis en el firmamento que rememoran antiguas rutas de navegación.

Las cuadernas de vera, las tablas de asmo y ceiba y los barragarretes de cu-rarire, el mástil, un vigoroso árbol de

pino de los antiguos postes de la Ener-gía Eléctrica, es la recomposición de una antigua piragua platanera construida por carpinteros de ribera en 1914. Un meri-torio trabajo artesanal que empleaba ma-dera dura para los embates de las aguas. Embarcaciones de carga y pasajeros que eran calafateadas cuidadosamente con estopa y brea, alquitrán y pez para sel-lar las juntas que permitían el mila-gro de su navegación... «Se iba y venía en dos días, un día para ir y otro para ve-nir, llevando carga y pasajeros, los patro-nes de piragua y la tripulación, vivían en las aguas... a vela cuando se trataba de navegar en las aguas del Lago, a palan-cas o pértigas cuando se adentraba en las aguas pantanosas de los ríos del Sur», me dicen Arcángel Muñoz y Oswaldo Urdane-ta, quienes ahora conducen *La Merideña*, recuperada por Iván Ocando, pasionario del Sur del Lago.

Recubierta con fibra de vidrio su ma-deramen, reinstalada su carpintería, in-cluyendo motor Detroit diesel de no sé cuantos caballos de fuerza, para impulsar su pro-pela de cuatro palas, cocina a gas, literas de campaña, dos hermosos retra-tos, uno de la virgen del Carmen y otro de la Chinita, para las invocaciones en las imprevistas tormentas, conservando el ti-moneo por cadenas y piñones y sistema de navegación de brújula por compás, *La Merideña* se convierte en una excepcional

escuela de ecoturismo en ese paisaje mítico surlaguense. Los carpinteros de ribe-ra que así se nombraba a los artesanos encargados de su fabricación, aún exis-tentes en San Francisco y La Cañada, no deben desaparecer. Su producción, aún con todo el confort de las modernas embarcaciones, debe continuar para la preservación de valores raigales incorpo-rados a nuestra memoria colectiva. Congo Mirador y Ologas, testigos de excepción de los pueblos de agua, continúan ejer-ciendo su cultura de la resistencia.

PARQUE ECOTURÍSTICO CAÑO DE LA MAROMA-CONCHA

La nombradía del Caño de La Maro-ma rememora las peripecias que tenían que realizar los pobladores sobre un rús-tico puente de balzo para ganar la otra orilla, me recuerda Nerio Barrios, memo-rioso surlaguense. Las bestias de carga eran lanzadas a las aguas para su trave-sía, en verano, por la poca profundidad de las aguas, me cuenta Fidel Mora, experto navegante y productor acuífero. En invier-no las aguas arrastraban la frágil made-ra hasta que se construyó un puente de tablas (que también era arrasado por la temporada lluviosa), luego uno de hierro y finalmente uno de macadam y cabilla. Paralelo al puente de madera sobre un puente de hierro se desplazaba el ferrocarril Santa Bárbara-El Vigía, inaugurado el 28 de julio de 1892.

Concha, al decir de memoriosos pes-cadores, deviene del nombre de una se-ñora que preparaba exquisitos platos de la culinaria surlaguense, dueña de una finca vecina, su esposo quemaba con-chas de coco en las noches para espantar

la plaga, de modo que muchos navegantes se guiaban por el faro de Concha. El origen quizás sea más remoto, referido al caño Concha, un brazo de drenaje del caño El Indio. Tanto Concha como La Maroma se sustentan con el nivel del lago, de modo que en las tardes las mareas reciclan sus aguas. Los pobladores de Garcitas, arrasada por el río Chama en 1945, se

desplazaron hacia esa región y se establecieron en Concha, que se ha convertido en los últimos años en puerto pesquero.

HACIA LA CIUDAD PUERTO SUR DEL LAGO

Hoy un proyecto de navegación propone establecer nuevamente las rutas lacustre-fluviales para acercar esas costas

alejadas por el «progreso de la carretera negra», el uso de vehículos terrestres y aéreos y la progresiva extinción de las piraguas del sur, los caminos de recua y las rutas de hierro. La Alcaldía Bolivariana del municipio Colón, en conjunción con el gobierno regional representado por el gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas, adelantan la realización del Parque Ecoturístico Caño de La Maroma-Concha, proyecto liderado por la alcaldesa María Malpica y el economista y líder comunitario Blagdimir Labrador.

El proyecto concebido como Ciudad Puerto Sur del Lago incluye un puerto de carga y un puerto de pasajeros, un puerto turístico recreacional, un parque agroecológico (zoológico de contacto), áreas deportivas, complejo habitacional (650 viviendas), huerto comunitario, vialidad vehicular y ecodeportiva, escuela básica preescolar, coordinado por el arquitecto Valentín Basabe.

Una portentosa embarcación, *La Confianza*, de la empresa Bergantín, ha realizado los primeros viajes exploratorios al sur del Lago. Una confortable barcaza, con capacidad para 140 pasajeros, aire acondicionado, cómodos asientos, pan-

tallas LCD (que prometen la divulgación de documentales de nuestras biodiversidad), sistema de seguridad avalado por licencias internacionales, expone en ese primer viaje exploratorio Samir Puentes, quien preside el sistema de transporte lacustre Bergantín, proyecto que incorporará 19 puertos de interconexión para 20 municipios.

En cuanto al Parque Ecoturístico Caño de la Maroma-Concha, en esta primera fase se realizan los respectivos movimientos de tierra, muelle de pasajeros y turismo con cubierta de policarbonato,

Lenin Cardozo (derecha).

vereda peatonal y vialidad, así como su arborización.

«Son 540 hectáreas y 27 kilómetros de largo. El caño de La Maroma, la vena azul y verde del sur, es un excepcional parque ecoturístico. Es preciso proteger sus riberas, que han deforestado inclementemente. ¡Es necesario protegerlo! Con la creación del Parque Ecoturístico y con la aplicación de la Ley de Agua, dejando las previsiones, 80 metros de cada lado del caño», nos dice Lenin Cardozo, pasionario ecologista y Autoridad Única de Ambiente, posesionado de la vena azul y verde del sur, mientras la barcaza *La Confianza*, se desplaza lentamente ante el inigualable paisaje.

¡Buen viento y buena mar para este meritorio y fabuloso proyecto!

TO THE NEW CITY OF PUERTO SUR DEL LAGO

In the collective imagination of Sur del Lago, sailing in piragua (canoes) and vapors is one of the most recurring symbolic references. In the late 19th Century and in the first six decades of the 20th Century, the piragua (canoes) became a mean of transporting cargo and passengers. On the one hand it was effective and on the other it was extremely attractive for trade. The name piragua comes from the ancient times of the

Caribes, who appointed thereby the hollow trunk that plunged into the water as a boat. With this canoe-like boat these intrepid sailors approached the Dutch colonies and West Indies.

A wooden house with relatives and belongings plying the waters is La Merideña that now speaks of the past and moves slowly in the green waters and closed raft in the waters of the pipe Concha. She reminds us of the work they performed meritorious craft carpenters to build them.

They employed hardwood for the onslaught of water. Currently, La Merideña becomes an exceptional ecotourism school.

The shipwrights who still exist in San Francisco and La Canada must not disappear. So were named the artisans responsible for the manufacture of these vessels, whose production should not be stopped even though there are now more modern and more comfort boats. The important thing is to continue preserving the values that are rooted into our collective memory.

ECUADOR

Lo que Darwin no vio

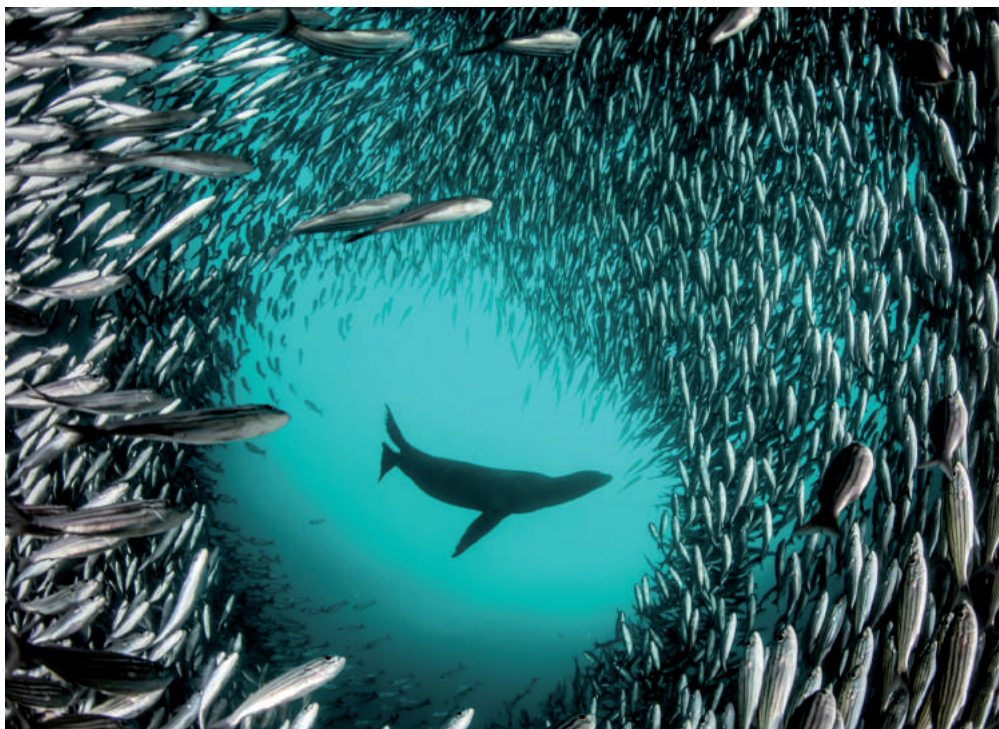
Por Hugo Huguet

Todo ser humano de una u otra manera se ha sentido fascinado por la historia, pero ser testigo y protagonista de un hecho histórico es cosa seria. El 8 de septiembre del 2016, Galápagos cumple 38 años de haber sido proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y ese mismo día quiso la vida haberme puesto en el lugar y momento adecuado, para lo que fue uno de los más emocionantes de mi vida.

La presencia de los presidentes Rafael Correa Delgado, de Ecuador, Juan Manuel Santos, de Colombia, y Guillermo Solís, de Costa Rica, así como el doctor Enric Salas y el cantante Español Miguel Bosé en este remoto lugar del Océano Pacífico para la presentación de la premier del documental *Galápagos, las islas de la evolución*, realizado a través del proyecto de National Geographic Pristine Seas, y la posterior firma de los acuerdos de delimitación de las fronteras marítimas entre Ecuador, Costa Rica y Colombia, el fin de un largo proceso de hace 200 años.

Al filo de las 18:30 horas ya se concentraban en el Parque San Francisco en el malecón de Puerto Ayora en la Isla de Santa Cruz alrededor de 5 000 personas

entre pobladores invitados. A las 19:00 horas hicieron acto de presencia los presidentes de Ecuador y Costa Rica acompañados del doctor Salas y Miguel Bosé, la multitud

entre aplausos y vítores les dio la bienvenida. El ministro del Ambiente, Walter García, destacó durante su intervención: «Este santuario marino —declarado así mediante

Decreto Ejecutivo de marzo de este año— posee la mayor concentración de tiburones del planeta, incluidos los tiburones martillo que se encuentran en la Lista Roja de especies en extinción, y la única migración de tiburones ballena que llegan a Galápagos para descanso y gestación».

El cantante galapagueño Jonh Peter abrió el evento con la emotiva canción «Este es mi Ecuador» en medio de un ambiente muy emotivo, lo que provocó que se rompiera el protocolo e invitara a Bosé a interpretar la canción *Morena mía*, de la autoría de este último. Miguel se encontraba afónico, y aun así accedió, por cuanto el respetable público le agradeció de manera muy especial.

Luego de las intervenciones de Correa, Bosé y Enric Salas se hizo la proyección del documental, de una calidad impresionante de fotografía, y tomas espectaculares nunca antes vistas, con un despliegue tecnológico de última generación, un contenido rigurosamente elaborado y un mensaje a las generaciones presentes y futuras sobre la necesidad de preservar la naturaleza original de nuestro mundo.

Al siguiente día tuve la oportunidad de ser testigo de las diferentes actividades que se desarrollaron, en las que habitantes de las islas e invitados pudieron intercambiar, bendiciendo los segundos por estar viviendo esa experiencia. Puerto Ayora es la ciudad más habitada de la Isla de Santa Cruz y en ella viven alrededor de 10 000 personas.

El sábado en la mañana tuve la agradable misión de acompañar a Miguel Bosé y al doctor Enric Salas hasta el aeropuerto de Baltra en su retirada de Galápagos, donde estuvimos alrededor de dos horas intercambiando sobre sus experiencias como protagonistas de este importante material fílmico. He tenido el privilegio de ser testigo de este proyecto desde sus inicios, y en la despedida de Bosé y Enric pude tener de primera mano vivencias que el documental por cuestiones obvias no puede reflejar, como son las emociones; es como el *making*

of de una película. Ambas personalidades están dotadas de una profunda militancia por la conservación, y me dieron su testimonio de lo que Darwin nunca pudo ver.

Miguel Bosé junto al presidente de Ecuador, Rafael Correa.

WHAT DARWIN COULD NEVER SEE
Every human being, in one way or another, has been fascinated by history, but being a witness and protagonist of a historical fact is serious. On September 8, 2016, Galapagos turned 38 years of being proclaimed World Heritage Site by Unesco and that very same day life put me in the right place and at the right time. That gave me one of the most exciting moments of my existence.

Suddenly, in this remote part of the Pacific Ocean, the Presidents Rafael Correa Delgado of Ecuador; Juan Manuel Santos, of Colombia; and Guillermo Solís of Costa Rica, and Dr. Enric Salas and the Spanish singer Miguel Bosé met for the premiere of the documentary Galapagos, The Islands of Evolution, realized through the project

of National Geographic Pristine Seas. Later they would sign delimitation agreements of maritime borders among the three countries, to end a 200 years-old process. As a witness of an exceptional event, I remember exactly how the historic day went. On the boardwalk in Puerto Ayora on Santa Cruz Island about 5,000 people gathered to welcome the presidents of Ecuador, Colombia and Costa Rica, accompanied by Dr. Hall and Miguel Bosé.

On Saturday morning, I was commissioned the pleasant mission of accompanying Miguel Bosé and Dr. Enric Sala Baltra to the Airport. For nearly two hours we exchanged their experiences in the filming process. They gave me the privilege of knowing first-hand what Darwin could never see.

El ecólogo marino Enric Salas, también llamado «el Jacques Costeau del siglo XXI».

El cantante Miguel Bosé, que participó durante la filmación como narrador del corto del documental, mostró su alegría al recordar que hace pocos meses el Gobierno Nacional

tomó la firme decisión de conservar Galápagos para la humanidad, a través de la creación del Santuario Marino Darwin & Wolf, al norte del archipiélago.

DESDE
ECUADOR

**ONE SHAKES
IN ECUADOR**

Sometimes the earth shakes like dogs shake. But the fleas deserve so and great friends should not be having such a hard time.

The day we met Byron, I was singing with Charly in Atacames. He was listening while eating and after the regular "will you contribute with some money?", he came to ask how much we charged for a presentation. He saved our numbers and his call surprised us a few weeks later. By then, I was in Quito and Charly in Pedernales. I flew (so to speak) to pick up my friend to go to Esmeralda, where Byron was waiting for us, but I had to make the trip alone, because the virtuous guitarist was quite busy.

The trip was made in two stages: first to San José de Chamanga, and then to Esmeralda. I traveled 50 km from the first part, but on arrival saw that the last bus was leaving. I reached him, but could not afford it, so I was stuck in Chamanga with my morality on the ground ... I saw an open bar and went in. Then the magic happened: like a dream the public sang with me. Their hard hands clapped tremendously filling my heart with joy and courage. These fishermen gave me what little they had and what I most needed: illusion to follow.

There were still 130 kilometers and just over hours to get to the appointment. It was 8 p.m. and I was on the route of Espondylus. Dark green around, closed humidity and occasional flickering saw me go by. How much peace and fear so far from me!

I walked slowly, passed some cars and suddenly Amaro Robles stopped the van. I ran with the backpack and guitar on my shoulder and jumped in. Amaro invited me to enter the cockpit and told me he was a lawyer. I felt he was a great guy and I told him that I was also a doctor, but the quack. He took me straight to my destination and I arrived on time. Amazing! Byron greeted me with a big hug and I said goodbye to Amaro with another: Mission accomplished! There, I learned how Ecuadorians make you tremble with joy, for they do not know of the "unknown", and offer their selfless friendship. ∞

Por Jorge Zurita

TIEMBLAS EN
ECUADOR

En ocasiones la tierra se sacude como se sacuden los perros. Pero hay pulgas que se merecen eso y grandes amigos que no deberían estar pasando tan mal rato.

El día que conocimos a Byron, yo estaba cantando con Charly en Atacames. Nos escuchó mientras comía y después del «¿va a colaborar con una monedita?», se acercó a preguntarnos cuánto cobrábamos por una presentación. Anotó nuestros números y su llamada nos sorprendió unas semanas después. Para entonces yo me hallaba en Quito y Charly en Pedernales. Volé (por así decirlo) a recoger a mi amigo para ir hasta Esmeralda, donde nos esperaba Byron para la actuación, pero de ahí tuve que hacer el viaje solo, porque el virtuoso guitarrista se complicó.

Salí como en una misión imposible, asustado y casi sin dinero. Los 180 kilómetros de carretera que me esperaban parecían caber justo en el tiempo que tenía. El viaje se hacía en dos tramos: primero hasta San José de Chamanga, y de ahí para Esmeralda. Viajé los 50 kilómetros de la primera parte, pero al llegar vi que el último bus se iba. Lo alcancé, mas a mí el dinero no, así que quedé varado en Chamanga con la moral por el suelo... Caminé un par de cuadras, pregunté si había otra forma de salir de allí, pero todos decían lo mismo. Finalmente vi un bar abierto y entré. Entonces pasó lo mágico: como en un sueño todos cantaron conmigo y sus voces roncadas, sus ojos rojos y sus manos duras aplaudieron llenando mi corazón de alegría

y coraje. Esos pescadores me dieron lo poco que tenían y lo que yo más necesitaba: ilusión para seguir.

Faltaban aún 130 kilómetros y un poco más de una hora para llegar a la cita, pero de Chamanga no salía nada. ¿Qué hacer? ¿Dormir mi derrota junto al estuario? ¿Rendirme? ¿Qué me quedaba, sino este par de piernas flacas y esta absoluta confianza en que las sorpresas no pararán nunca de llegar? Así que salí del pueblo caminando. Me dieron las ocho de la noche en plena ruta del Espondylus, bajo las estrellas más hermosas que he visto sobre aquel manto de incertidumbre negra llamada noche. Verde oscuro alrededor, humedad cerrada y alguna que otra casa titilando me vieron pasar. ¡Cuánta paz y el miedo tan lejos de mí!

Caminé sin prisa, pasaron algunos carros y de repente paró la camioneta de Amaro Robles. Corrí con la mochila y la guitarra al hombro y me monté de un salto. Luego acostado, mirando al infinito, con los ojos de un viajero bautizado por la carretera, pensaba en que un día me gustaría escribir lo que me estaba pasando. Más adelante Amaro me invitó a entrar a la cabina y me contó que era abogado. Sentí que era un gran tipo y le conté que yo también era doctor, pero de los matasanos.

Me llevó directo a mi destino y llegué a tiempo. ¡Increíble! Byron me recibió con un gran abrazo y Amaro se despidió con otro: ¡Misión cumplida! Ahí supe cómo los ecuatorianos hacen que tiembles de alegría, porque no conocen de «desconocidos», y te ofrecen su amistad desinteresada. Después cantamos y bebimos y otros temblores sucedieron, pero eso ya es otra historia que ahora no recuerdo muy bien. ∞

natural cuba
15 AÑOS MODA
2001 - 2016

Confecciones juveniles con obras de artistas de la plástica.

MODA DE PLAYA
PAREOS, VESTIDOS, SALIDAS DE PLAYA Y ACCESORIOS

CuBali 5 años
MODA DE PLAYA

YO CUBA
LINEA DE SOUVENIR

Arte Casa
Una exquisita forma de apreciar el arte en el hogar

TRADICIÓN, ELEGANCIA Y EXCLUSIVIDAD

Compay Segundo
CUBA

LÍNEAS DE PRODUCTOS DISPONIBLES SOLO EN TIENDAS ARTEX / ARTEX STORES EXCLUSIVE PRODUCT

COMERCIAL
LAUROS

ARTEX
DIVISIÓN IMPORTADORA

NOS DISTINGUIMOS POR ANTICIPAR IDEAS, CONCRETAR INICIATIVAS Y VER MÁS ALLÁ.

WE ARE NOTED FOR ANTICIPATING IDEAS, CONSOLIDATING INITIATIVES AND SEEING FURTHER.

División de Artex S.A. encargada de llevar a cabo la actividad de importación y compras en el territorio nacional de los productos destinados a abastecer la Red de Tiendas Artex y junto a ello ejecuta las contrataciones de los medios que requieren otras entidades del MINCULT.

Líder en la isla, en la creación de artículos con obras de arte aplicadas.

Comercializadora exclusiva de la marca de confecciones masculinas, Compay Segundo.

Ha desarrollado y posicionado sus propias líneas de productos, las que difieren en el mercado por su atractivo valor cultural.

Division of Artex S.A. in charge of importing and purchasing nationwide the products supplied to Artex shop network. It is also in charge of contracting the assets required by other entities of the Ministry of Culture.

Leader in the island in the creation of articles decorated with works of art.

Exclusive marketer Compay Segundo design through which it has developed a line of wear for men.

It has developed and positioned its own line of products which stand out in the market because of their added cultural value.

Que no se pare la bola...

Por Alexis Triana / Fotos Rubén Aja

Arte por Excelencias ha estado rodando de urbe en urbe, y de un continente a otro en intensos viajes de verano: desde la Fiesta del Caribe en Santiago de Cuba, donde nuestro editor José Luis Estrada presentó el número 29 de la revista en la Oficina del

Conservador de la Ciudad; y el III Premio y Concurso Malakhov en Holguín, al cual ya asistimos por tercer año consecutivo; hasta el debut como *media partners* en las ferias de Art Marbella, Crossroads Art Show y Swab Barcelona, gracias a la labor de la coordinadora Isel Pérez, también

precisa y rigurosa editora digital de nuestro sitio.

En agosto igual estuvimos en las naves del centro Cultural Matadero Madrid, para vincularnos a la Feria Estampa, la cual se propuso, desde su nuevo giro en el 2010, una nueva orientación para ampliar su oferta hacia el arte contemporáneo internacional, sin dejar de potenciar su motivación principal: el gallerismo español.

Septiembre fue muy bueno también por un trío de noticias que alegran a nuestro equipo, tanto como a sus protagonistas, que sentimos también nos representan: primero, el acontecimiento de que ha sido recibido con beneplácito en la Primera Bienal de Diseño de Londres el «Sistema modular de mobiliario urbano para las zonas wifi en Cuba», que han diseñado Luis Ramírez y su colega Michel Aguilar. Con el tema «La utopía en el diseño» solo eligieron a tres países de la región y, entre ellos Cuba con nuestro laureado arquitecto, junto al joven y talentoso diseñador.

Segundo, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana se halla en la lista de los afamados editores de Movie Maker, entre los 25 certámenes cinematográficos más frescos del mundo, por su «tradición de dar voz a los marginados» y por su «enfoque en las mejores películas de habla española». La selección es para recomendar a su audiencia que pase el mayor tiempo posible en la capital de la Isla para que puedan disfrutar de esta cita «inimaginable» con el séptimo arte. Y la tercera, no menos esencial para los lectores de *Arte por Excelencias*, fue la designación de Buenos Aires como Ciudad Socia de Art Basel, es decir, que la han convertido en aliada estratégica del nuevo programa Art Basel Cities, lo que implica el desembarco en América Latina de tan importante evento con acciones artísticas. El periódico *La Nación* apuntó que «Marc Spiegler, quien le agregó valor a la feria de Basilea y puede vender más de 30 millones de dólares diarios, conoce perfectamente la escena porteña del arte, a sus protagonistas, artistas galeristas y coleccionistas». Les deseamos a los suramericanos toda la suerte, y allí estaremos, rodando por las ferias de arte contemporáneo del mundo, como seguimos haciendo. Que no pare la bola...

*mi***rollo** *mi***película**

8 - 18 DICIEMBRE 2016 | LA HABANA | CUBA

FESTIVAL
INTERNACIONAL DEL
NUEVO CINE
LATINOAMERICANO

Diseno: Gary Olson / Peter Knecht

habanafilmfestival.com
#habanadecine #mirollo #mipelicula

ARTE POR EXCELENCIAS

DOSSIER SILVIO LEONARDO PÉREZ CARRALERO

