

8 - 18 DICIEMBRE 2016 | LA HABANA | CUBA

*mi*rollo *mi*película

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL **NUEVO CINE LATINOAMERICANO**

27 EL OJO DEL CÓNDOR

IRIS LEYVA ACOSTA

KALOIAN SANTOS CABRERA

30 DOSSIER DE ARTE CONTEMPORÁNEO

3	VUELO DIRECTO JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO	34	SANTIAGO DE CUBA: EL ARTE EN EL ESPACIO DE LA CONVIVENCIA
4	CÓMO UNA FERIA DE ARTE PUEDE CAMBIAR UNA CIUDAD DERMIS P. LEÓN	38	MSC. ARQ. OMAR LÓPEZ RODRÍGUEZ LOS GRANDES TESOROS PATRIMONIALES DE GRAN CARIBE
7	LA CARICATURA EDITORIAL FALCO		FABIO MARTÍN
8	DE SANTIAGO HASTA MIAMI Y NUEVA YORK LOURDES M. BENÍTEZ	46	SIENTO ORGULLO DE SER CUBANO Y SOY MUY MUY CUBANO DIANA ROSA RIESCO
10	DOSSIER DE ARTE CONTEMPORÁNEO ALBERTO LESCAY MERENCIO	48	GERARDO FULLEDA LEÓN, UN AUTOR ENAMORADO ISABEL CRISTINA HAMZE
14	UN COFRE ARTÍSTICO ENTRE MONTAÑAS TONI PIÑERA	50	FLORA LAUTEN, UNA MAESTRA DE FE ISABEL CRISTINA HAMZE
17	OFICIOS DEL MERCADO MANUEL LÓPEZ OLIVA	51	MUCHO JAZZ Y POCOS ESPACIOS JOAQUÍN BORGES TRIANA
18	ZONA MACO O EL DESEO DE LLEVAR EL ARTE A CASA ENRIQUE MILANÉS LEÓN	58	ENTRAÑABLE TIERRA DE GRACIA ALEXIS FERNÁNDEZ
20	EL CRECIENTE CLUB DE LOS ADICTHIMOS	62	MI ROLLO, MI PELÍCULA DIANA ROSA RIESCO
22	ME SIENTO ARTISTA SIMPLEMENTE ESTRELLA DÍAZ	66	EN CUBA HACEMOS MILAGROS JOSÉ LUIS ESTRADA BETANCOURT
24	DOSSIER ARTE CONTEMPORÁNEO JOSÉ MANUEL FORS	68	UN ACERCAMIENTO DE AMOR JOSÉ LUIS ESTRADA BETANCOURT

70

72

LA MARAVILLA PROMETIDA

LOÏC LE DUC

LA PENÚLTIMA

ALEXIS TRIANA

OCTUBRE / DICIEMBRE 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 DISEÑO GRÁFICO JORGE MÉNDEZ CALÁS EDITORA DIGITAL ISEL 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, CUBARON, GRAN CARIBE, TURARTE S.A., ESCENARTE, FONDO CULTURAL DEL ALBA.

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO ALEXIS TRIANA, JOSÉ LUIS ESTRADA BETANCOURT, AMABLE BELLO, LOURDES M. BENÍTEZ CEREIJO, DIANA ROSA RIESCO, ENRIQUE MILANÉS LEÓN, MANUEL LÓPEZ OLIVA, KALOIAN SANTOS, FALCO, CLAUDIA RETURETA, ESTRELLA DÍAZ, ALEXIS FERNÁNDEZ, DILBERT REYES, DERMIS P. LEÓN, ISABEL CRISTINA HAMZE, DERMIS P. LEÓN, OMAR LÓPEZ RODRÍGUEZ, JOAQUÍN BORGES TRIANA, FABIO MARTÍN, LOÏC LE DUC, TONI PIÑERA, ISABEL CRISTINA HAMZE. LOÏC LE DUC

FOTOGRAFÍA YURIS NÓRIDO, KALOIAN SANTOS CABRERA, ROBERTO RUIZ, LADYRENE PÉREZ, CALIXTO N. LLANES, MARÍA ISABEL INFANTE, NANCY REYES, YAILÍN ALFARO GUILLÉN, TONI PIÑERA, FERVAL

SUSCRIPCIONES Y ATENCIÓN AL CLIENTE

TEL.: + 34 (91) 556 00 40, + (53) 7204 8190

Visitenos en WWW.ARTEPOREXCELENCIAS.COM

PUBLICIDADY CORRESPONDENCIAES PAÑAMADRID 28020 MADRID C/CAPITÁNHAYA, 16. T.EL.: +34 (91) 55600 40. FAX: +34 (91) 55537 64 redaccionmadria@excelencias.com CUBACALLE 10NO.315APTO.3E/3RA, Y5TA, MIRAMAR, LAHABANA. 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 alejandramg@ymail.com/PUERTOVALLARTA, 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. TACUAREMBÓ 1361/902 - MONTEVIDEO 11200. TEL.: +598 (2) 4014181. DIR. uruguay@excelencias.com COSTA RICA dir.costarica@excelencias.com PERÚ dir.peru@excelencias.com PERÚ dir.peru@excelencias.com ALEMANIA KORNELIA DOREN k.doren@gmx.de ALEMANIA>MÜNCHEN >> MÜNCHEN >> 80469>> HOLZSTR. 32 ARUBA RAFAEL VICENTE ESTRADA rafaelvicenteestrada@gmail.com ARUBA>>> SÁVANETA>> E-MAIL caribe@excelencias.com DEPÓSITO LEGAL MATÍA - 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 PURAL. LA DIRECCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE SUS COLABORADORES EN LOS TRABAJOS PUBLICADOS, NI SE IDENTIFICA CON LA MISMA. Último CONTROI 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.

The artist Alberto Lescay along with his son Alejandro Lescay has inaugurated, in the Center for Cuban Studies of New York, a transcendent exhibition. This exhibition bears this title, as an indissoluble part of the Somos project, which we have been accompanying since edition number 20 of Arte por Excelencia: the Cuban culture impossible to block, the search for new ways and its relationship with the news that come and go between Cuba and the United States of America, including the reestablishment of direct flights.

DIRECT FLIGHT

Our presence at Art Basel Miami is, along with the recently stand at ArtBo, in Colombia, the gradual restoration of foundational dreams for this magazine, when a group of re-known celebrities thought how to promote to the art and culture from the beautiful Island. Those very same art and culture that others despised were the shield and the sword on the worst of all economic crises, and the opportunity for the birth of the Grupo por Excelencias.

Since then, thousands of printed pages, thousands of readers on the web, and an avalanche on the Internet, speak of this beautiful endeavor: to hold an Art project ... for more than six years. And already 31 issues, when other cultural magazines break, is the best proof of our commitment to Cuba, and the best of Latin America and Europe, what we call Ibero-America, and still has much to say.

Arte por Excelencias closes this cycle of support, being media partners of important European fairs like Estampa Madrid, Swab Barcelona and Art Marbella, in the peninsula; and in London with Crossroads Art Show. In addition, we continue to accompany transcendent events in the Island as the XI International Festival of Poor Cinema in Gibara, Holguín; the 32th Festival Jazz Plaza, and Ethis 38th edition of the International Festival of New Latin American Cinema in Havana.

Twenty years will have passed this 2017 since the joint work of our teams in Madrid and Havana started. Two decades since Excelencias came to the world in the Caribbean Festival from the unconquerable Santiago de Cuba, and the first magazine went from hand to hand talking of charm and the creativity of Cubans, the strength of its aura, because here we also apprehended with Jose Marti, Cuban National Hero, why Patria is Humanity.

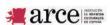

7.00 \$ / 8 €

En contraportada: IRIS LEYVA Cuba

Vuelo rasante. Alberto Lescay.

Vuelo directo

l artista Alberto Lescay ha inaugurado en el Centro de Estudios Cubanos de Nueva York, una exposición trascendente junto a su hijo Alejandro Lescay, que lleva este título como parte indisoluble del proyecto Somos, al cual hemos acompañado desde la edición número veinte de *Arte por Excelencias* porque es la cultura cubana imposible de bloquear, la búsqueda de nuevos caminos y su relación

con las noticias que van y vienen entre Cuba y Estados Unidos, incluyendo el necesario restablecimiento de los vuelos directos.

Nuestra presencia en la feria Art Basel y en la Galería Alberto Linero, de Miami, es, junto al recién stand en ArtBo, Colombia, el paulatino restablecimiento de nuestros sueños fundacionales para esta revista, cuando un grupo de maestros pensaron cómo promover al mundo el arte y la cultura desde la Isla Bella, que otros me-

nospreciaban y aquí eran el escudo y la espada por sobre la peor de todas las crisis económicas, y la oportunidad para el nacimiento del Grupo Excelencias.

Desde entonces, miles de páginas impresas, miles de lectores en la web, y toda una avalancha en la red de redes, hablan de este hermoso empeño: sostener un proyecto de *Arte...* por más de seis años y ya treinta y un números, cuando otras revistas culturales quiebran, es la mejor prueba de nuestra apuesta por la cultura de

Cuba y lo mejor de Latinoamérica y Europa, este universo que llamamos Iberoamérica y que aún tiene mucho que decir al mundo.

Arte por Excelencias cierra este ciclo de sostenimiento, siendo media partners de importantes ferias europeas como Estampa Madrid, Swab Barcelona, Art Marbella, y en Londres con Crossroads Art Show, además de volver por los 50 de Arco Madrid y Art Madrid, no

detenernos hasta Art Basel Ginebra, y ser reconocidos en Cuba como patrocinadores del XI Festival Internacional del Cine Pobre en Gibara, Holguín; el 32 Festival Jazz Plaza, y esta edición 38 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana.

Veinte años se cumplen en el 2017 de esta labor conjunta de nuestros equipos en Madrid y La Habana; en Panamá, México y República Dominicana. Son ya dos décadas desde que *Excelencias* vino al mundo en

pleno Festival del Caribe para la indómita Santiago de Cuba, y la primera revista pasó de mano en mano hablando del encanto y la creatividad de los cubanos, y de la fuerza de su áurea, porque aquí también aprehendimos con José Martí, Héroe Nacional cubano, el por qué Patria es Humanidad.

José Carlos de Santiago

Presidente Grupo Excelencias

ART BASEL MIAMI BEACH 2016

CÓMO UNA FERIA DE ARTE PUEDE CAMBIAR UNA CIUDAD

YA LO HABÍAN VATICINADO: MIAMI SE CONVERTIRÍA EN UN REFERENTE CULTURAL IMPRESCINDIBLE NO SOLO PARA LA ESCENA NORTEAMERICANA, SINO TAMBIÉN PARA LA LATINA. Y EL TIEMPO LE HA DADO LA RAZÓN A ESOS VISIONARIOS

finales del año 2001 visité Miami luego de terminar mi programa de máster en el CCS, Bard College, y decidí que Nueva York, luego del atentado, no era el sitio adecuado para encontrar trabajo. La economía de Estados Unidos había caído en picada y era extremadamente difícil para una recién graduada, con acento latino, buscar su lugar en una ciudad en «estado de sitio». Miami ofrecía todavía un atractivo no solo por el clima, sino por ser considerada la segunda capital latinizada de Norteamérica, con una población superior a dos millones de inmigrantes procedentes del Sur. Y dentro de esa comunidad, desde luego, residía un grupo de artistas cubanos que conocía desde mis días de estudiante en la Universidad de La Habana.

Sin guerer menoscabar el panorama artístico de Miami a inicios de 2002, era incomparable a la escena vibrante de Nueva York con sus conocidos museos, distritos de galerías y espacios dedicados al arte

contemporáneo, universidades con departamentos de arte establecidos, además de la cercanía de otras instituciones en Nueva Jersey, más la enorme población de artistas nacionales e internacionales que pujaban con ser legitimados en el circuito de arte elitista. En Miami existían galerías que apostaban por el arte latinoamericano, las cuales tenían bastante visibilidad en la feria de arte más conocida para el mercado latino, unos pocos museos enfocados en el arte contemporáneo y el conocido sector de galerías de Coral Gable.

La ciudad «latina», desde mi percepción, era solo atractiva para el turismo por sus playas y discotecas en la famosa Ocean Drive. Por un golpe de suerte, comencé entonces a trabajar en el nuevo y pujante

Design District, cerca del downtown, en la primera galería dedicada a la fotografía contemporánea, que hoy ya no existe.

Para mi sorpresa, en los pocos meses que residí en Miami mi opinión varió notablemente y empecé a valorar lo que el artista Glexis Novoa me comentó a mi llegada: que esta ciudad iba a cambiar drásticamente v convertirse en un referente cultural imprescindible no solo para la escena norteamericana, sino también para la latina. Ya comenzaba a percibirse ese cambio inevitable en la década entrante. al observar signos de recuperación de zonas cercanas al comercial downtown, tierra de nadie luego de concluir las horas de oficina. El cambio había empezado por el industrial Design District, que desde luego requirió la visión de inversionistas inmobiliarios inteligentes como Craig Robins, quien compró una gran cantidad de edificios en el área que fueron remodelados para alquilar y potenciar una identidad del sector en torno al high design.

Lo más relevante, sin embargo, era que Robins era ya en esa época uno de los coleccionistas de arte contemporáneo más importantes. Entre las primeras galerías que tomaron el riesgo de moverse al nuevo distrito, estaría Diana Lowestein y la visionaria Bernice Steinbaum, ubicada en el borde de lo que sería más adelante Wynwood Art District, espacio vacío que por aquella época parecía bastante peligroso en las noches. No muy lejos, y aprovechando la estética y dimensiones de antiguos almacenes, estaba va ubicada la imprescindible colección de los Rubells, seguida por otra familia, los Margulies, quienes atrevidamente coleccionaban fotografía v video desde hacía años. A esta lista esencial se sumaba la colección del matrimonio Rosa y Carlos de la Cruz, quienes recién habían construido una casa mucho más espaciosa para albergar su cada vez más creciente adquisición de artistas contemporáneos, la cual posteriormente sería sustituida en el 2009 por el actual espacio en el Design District.

Sería injusto decir que esto era todo lo que Miami podía ofrecer al comienzo del siglo xxI. Desde luego que existían otros coleccionistas, espacios de exhibición como el de la Universidad de South Florida, así como comunidades de artistas que positivamente seguían pensando que la ciudad iría a florecer y expandiría su oferta cultural más allá de ser la atracción turística y el mercado de tiendas para los latinoamericanos de clase media

coleccionistas líderes y entidades privadas han comprendido el rol del arte contemporáneo en la educación de los valores de una comunidad.

y alta. Todo este panorama se tornó diferente cuando los directivos de Art Basel, la feria más prestigiosa y establecida de Europa con el respaldo del banco suizo UBS, decidieron expandir su mercado y ver en Miami la promesa y llave que conecta dos sectores financieros: el de Estados Unidos y el mercado emergente latinoamericano.

A finales del 2001 la primera Art Basel Miami sería cancelada por la inseguridad financiera de un país en crisis. Sin embargo, los suizos no se equivocaron, y en el 2002 celebrarían la edición inaugural con 160 galerías invitadas, atrayendo a 30 000 visitantes.

Yo creía, sin embargo, que todo sería muy lento y que cinco días de feria, por

muy Art Basel que fuera, no transformarían el panorama de una ciudad tan vinculada a la «cultura del cuerpo», la playa y las fiestas. Sin embargo, desde el inicio, la feria se convirtió en uno de los eventos más atractivos del hemisferio durante la temporada de invierno. Con su oferta de secciones innovadoras dentro y fuera del recinto ferial —como Art Positions (2002) con contenedores convertidos en espacios de exhibición de arte joven, o Nova (2003) enfocadas en obras recientes—, y más tarde otras dirigidas al coleccionismo selectivo como Kabinett, a partir de la edición 2005 Art Basel capitalizó de inmediato al público especializado y, desde luego, el mercado de todo el continente.

Quince años después, Miami se ha vuelto, efectivamente, una capital referencial en las últimas tendencias del arte contemporáneo, donde los coleccionistas líderes y entidades privadas han comprendido el que este juega en la educación de los valores de una comunidad. Otros museos se han abierto y el Instituto de Arte Contemporáneo se ha desprendido del MOCA; prosigue la expansión de las galerías y el crecimiento de espacios de arte, lo que da confianza a los artistas que se asientan en la ciudad, al coleccionismo, los inversionistas, los profesionales del arte v. por ende, toda la comunidad. CIFO (Cisneros Fontanals Art Foundation) ha abierto un espacio de exhibición y ha generado otras expectativas y nuevas relaciones de acercamiento entre el coleccionismo, artistas y público. En ese contexto, el arte latinoamericano se ha revalorizado dentro de estándares más internacionales, al mismo nivel que cualquiera producido en Estados Unidos y Europa, sitios de constante referencia.

Es decir, esos cinco días de feria han generado un movimiento que las tantas ediciones de Miami Art Fair fue incapaz de producir. Actualmente, Art Basel Miami Beach alberga en 50 000 pies cuadrados las secciones de Galerías, Nova, Positions, Kabinett, Survey, Sección de publicaciones, Salón y Conversaciones. Paralelamente ofrece dos programas de cine, uno de ellos a cielo abierto, instalación de obras en espacios públicos, mientras suceden casi 20 ferias al unísono. Para esta edición 15 de 2016 se espera la participación de 269 galerías de 29 países alrededor del mundo, entre los cuales, de Latinoamérica, se incluyen Cuba, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y México.

Si bien es cierto que la oferta cultural en esos días es excesiva, también es una oportunidad abierta a repensar sobre el arte moderno y contemporáneo que se expone, lo que sucede con los movimientos artísticos y los artistas mundialmente. Y ese efecto, afortunadamente para toda la comunidad artística de Miami, no se queda solo en la primera semana de diciembre. Como la misma Rosa de la Cruz comenta en una entrevista en el 2014: «Art Basel no es suficiente... Art Basel es excelente, pero son solo cinco días».

Sin lugar a dudas, las ferias se han convertido en entidades capaces de capitalizar con flexibilidad y atractivo superiores la atención de toda la comunidad artística: mucho más -me atrevo a decir- que algunas bienales alrededor del mundo. El logro continuo de Art Basel se ha debido a la cuidadosa selección de galerías internacionales, a su historia continua de presentar la meior oferta de obras modernas v contemporáneas en el mercado del arte, y con ello atraer al mejor coleccionismo mundial. Siendo un evento eminentemente comercial, la dinámica de comprimir en pocos días múltiples actividades paralelas, de presentar en un solo espacio desde obras históricas hasta la producción más reciente, propiciar el encuentro «informal» entre obras-artistas-patrones-coleccionistas-público general y especializado permiten experimentar todo el glamour, la adrenalina y la excitación del espectáculo que es hoy el arte.

Esperamos que Miami se posicione definitivamente como el puerto de intercambio y conexión entre el Norte y el Sur de América, y esa condición no la siga definiendo necesariamente una feria de arte, y dentro de ello el arte latinoamericano tenga un espacio preponderante.

HOW AN ART FAIR CAN CHANGE A CITY

Without wishing to undermine the artistic panorama of Miami in early 2002, the "Latin" city was then only attractive to tourism for its beaches and nightclubs on the famous Ocean Drive. However, little by little, I began to appreciate what the artist Glexis Novoa told me when I arrived: "This city is going to change drastically and become an essential cultural reference not only for the American scene, but also for the Latin one".

This change was perceived when there were signs of recovery in areas near the commercial downtown; a change that had begun with the Industrial Design District, thanks to the vision of intelligent real estate investors like Craig Robins, who was already an important collector of contemporary art.

The panorama would be further transformed when the directors of Art Basel, the most prestigious and established fair in Europe with the support of the Swiss bank UBS, would decide to expand its market and see in Miami the promise and key place that would two financial sectors: that of the United States and the emerging Latin American market.

By the end of 2001, the first Art Basel Miami would be canceled due to the financial insecurity of a country in crisis. However, the Swiss were not wrong, and in 2002 they would celebrate the inaugural edition with 160 invited galleries, attracting 30,000 visitors.

From the beginning, the fair became one of the most attractive events in the hemisphere during the winter season. Fifteen years later, Miami has effectively become a referential capital and leader in the latest trends in contemporary art. In this context, Latin American art has been revalued within more international standards, at the same level as any art produced in the United States and Europe, places of constant reference.

Today, Art Basel Miami Beach is home to 50,000 square feet of diverse sections. At the same time, it offers two cinema programs, installation of works in public spaces, as well as almost 20 fairs in unison. For this 15th Edition of 2016, 269 galleries from 29 countries around the world are expected to participate, among which Latin America includes Cuba, Argentina, Brazil, Colombia, Peru and Mexico.

La **Caricatura** Editorial

DE SANTIAGO HASTA MIAMI Y NUEVA YORK

EL CENTRO DE ESTUDIOS CUBANOS ACOGERÁ LA EXPOSICIÓN DEL PROYECTO SOMOS, QUE PROTAGONIZA ALEJANDRO LESCAY JUNTO A SU PADRE, EL AFAMADO ARTISTA ALBERTO LESCAY

Por Lourdes M. Benítez / Foto Yuris Nórido

n *Vuelo directo* viajarán Alberto y Alejandro Lescay, a través del arte hasta el Centro de Estudios Cubanos de Nueva York. Padre e hijo se vuelven a unir como parte del admirable proyecto Somos para protagonizar esta exposición que atrapará a los espectadores por medio de pinturas, esculturas...

Y por supuesto que para Alejandro que se ha labrado su propia historia evitando cobijarse en la poderosa sombra del autor de sus días, es un honor poder exhibir a su lado este *Vuelo directo*. «Muchos infieren que por mi papá me llegó este interés, pero no es así. En realidad, por ra-

zones de la vida, nunca conviví con él, siempre estuve con mi mamá, María Cristina Hierrezuelo, y con mi abuela, y fue esta última quien despertó en mí esa pasión», enfatiza este talentoso muchacho.

«Mi abuela era una ama de casa que le gustaba dibujar, hacer tallitas en madera, esculturas..., y yo siempre me quedaba fascinado observándola. Con los años fue que tomé más consciencia de la obra de mi papá como escultor, pero sin dudas, al menos en el principio, lo más importante fue vivir en un seno familiar en el que, aunque ninguna de las dos era propiamente artista, se podía respirar el arte por doquier dentro de la casa.

«Así que, como le sucede a no pocos niños, rompí a dibujar, pero lo mío era el triple o el cuádruple de lo que pudiera hacer alguien con esa edad. De hecho, mi mamá guarda una caja llena de dibujos que datan de aquel entonces. Por eso me impulsó para que no decayera la motivación.

«Antes no lo entendía, pero ahora le agradezco sinceramente a mi padre que nunca tratara de persuadirme, ni de inducirme a que tomara este u otro camino, tampoco se puso a mover sus posibles influencias para ayudarme. Tanto lo agradezco

Las olvidadas hijas de Eva.

que cuando tenga un hijo actuaré del mismo modo, porque es como más aprendes y puedes medirte a ti mismo, descubrir si eres capaz de hacer las cosas y si ciertamente la decisión fue la más acertada. Él me ayudaba siempre con un buen consejo, pero fue algo natural que empecé a desarrollar».

Entonces, conseguiste entrar en la academia...

Efectivamente, entré en la Escuela Profesional de Artes Plásticas José Joaquín Tejada, de Santiago de Cuba, donde permanecí por cuatro años cursando la especialidad de pintura. Resultó, sin dudas, una experiencia muy buena, pues aprendí la rigurosidad del trabajo diario, lo importante de dedicarte en cuerpo y alma a lo que consideras que se convertirá en el centro de tu existencia.

En la academia tuve magníficos profesores, tanto de la especialidad como de Historia del Arte, como Orestes Campos, Reinaldo Pagán, Yamilé Ramos..., quienes ayudaron a formarme. La escuela jugó un papel preponderante en mi preparación. En el proyecto Somos uno puede descubrir no solo al pintor de pegada, sino también al fotógrafo, al grabador...

Me considero esencialmente pintor. Nunca me creería un fotógrafo o un grabador, porque respeto mucho esas manifestaciones, que son muy difíciles. Cada una tiene sus especificidades, su magia, pero no niego que me gusta también probarme, buscar otros efectos, explotar nuevas posibilidades. Todo ello me lo posibilitó el Taller Cultural Díaz Oduardo, una prestigiosa institución que desde su fundación se ha dedicado por entero a la atención y desarrollo de las artes plásticas en mi ciudad.

En ese taller, de los más reconocidos de Cuba en el campo del grabado (en él se realizan piezas con la aplicación de las técnica de la litografía, xilografía, calcografía, serigrafía...), hice algunos de los trabajos que se pueden apreciar en *Somos*.

La fotografía, por su parte, siempre me ha llamado la atención, al igual que la escultura (he hecho algunas en bronce en pequeño formato), pero reconozco que me desempeño mejor en la pintura. También en Somos se aprecia que te identificas con la figuración y la abstracción.

Cierto, pero nunca me he definido como un pintor abstracto o figurativo, porque la verdad es que mi alma está dividida en esos dos caminos. Creo que jamás he logrado concebir un buen cuadro que sea abstracto solamente: tampoco uno que sea figurativo total. Y lo confieso: ya me cansé de intentarlo; uno debe asumir lo que realmente siente, que en mi caso es fusionar ambos estilos, a pesar de que son dos lenguajes completamente distintos. Me costó «unificarlos», hacer parecer que no puede existir el uno sin el otro, pero tengo la sensación de que poco a poco lo voy logrando. Ese es un camino que seguiré desarrollando.

FROM SANTIAGO TO MIAMI AND NEW YORK

Alberto and Alejandro Lescay will travel in a direct flight, through art, to the Center of Cuban Studies of New York. Father and son rejoin as part of the project Somos and will take part in this exhibition that will catch the viewers through paintings, sculptures ...

For Alejandro, who has carved out his own history and avoided sheltering in the powerful shadow of his father, it is an honor. "Many people infer that my interest came to me from my father, but it was not that way. I never lived with him; I was always with my mother and my grandmother. It was the latter who awakened that passion in me", he says.

"Over the years, I became more aware of my father's work as a sculptor. The most important thing for me was to live in a familiar environment where art could be breathed everywhere.

"Before I did not understand, but now I thank my father for never pulling strings to help me. It is how once learns the most and values oneself; Find out if you are capable of doing things and if indeed the decision was the right one".

Alejandro Lescay entered the Professional School of Plastic Arts José Joaquín Tejada, in Santiago de Cuba, where he studied painting for four years. "A very good experience, because I learned the rigor of daily work, the importance of dedicating yourself in body and soul to what you consider to be the center of your existence".

"consider myself essentially a painter. I would never believe myself to be a photographer or engraver, because I respect those manifestations a lot, but I do not deny that I also like to prove myself, to look for other effects, to exploit new possibilities".

"I have never defined myself as an abstract or figurative painter, because the truth is that my soul is divided in these two ways. You have to assume what you really feel, which in my case is to merge both styles".

DOSSIER ARTE CONTEMPORÁNEO ALBERTO LESCAY MERENCIO

Fiesta del sol.

17 paint.

ALBERTO LESCAY MERENCIO (Santiago de Cuba, 1950)

Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y de la Asociación Internacional de Artistas Plásticos (AIAP). Presidente de Caguayo Fundación para las Artes Monumentales y Aplicadas. Graduado de Maestro en Arte, en las especialidades de escultura, arquitectura, pintura y gráfica, en la Academia Repin, en Leningrado (San Petersburgo), en 1979. Ha realizado más de 40 exposiciones personales e igual número de colectivas, en importantes galerías de Cuba, Holanda, Noruega, Francia, Alemania, Guyana, Venezuela, Grecia, México, Rusia, España, Barbados, Bélgica, Surinam, Granada, República Dominicana, Suiza, Puerto Rico, Canadá y Colombia, por solo mencionar algunos. Creador multipremiado, tiene bras escultóricas emplazadas en varias naciones. Sus obras forman parte de importantes colecciones privadas alrededor del mundo.

Alberto Lescay Merencio (Santiago de Cuba, 1950) Member of the Union of Writers and Artists of Cuba (UNEAC) and of the International Association of Plastic Artists (AIAP). President of Caguayo Foundation for the Monumental and Applied Arts. Master's Degree in Art, in the specialties of sculpture, architecture, painting and graphics, at the Repin Academy, in Leningrad (St. Petersburg, 1979). He has held more than 40 personal exhibitions and an equal number of collective ones in important galleries in Cuba, Holland, Norway, France, Germany, Guyana, Venezuela, Greece, Mexico, Russia, Spain, Barbados, Belgium, Suriname, Switzerland, Puerto Rico, Canada and Colombia, just to name a few. Multiaward-winning creator who has important sculptural works located in several nations. His works are part of important private collections around the world.

Somos.

Pint 18.

Sueño cimarrón.

Sueño cimarrón II.

UN COFRE ARTÍSTICO ENTRE MONTANAS

TRASPASAR EL UMBRAL DE LA PUERTA DE CORFERIAS DONDE ANIDA ARTBO DESDE SU NACIMIENTO, ES DIALOGAR CON LA MAGIA DE LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA

Por Toni Piñera / Fotos Cortesía ArtBo

a hermosa capital de Colombia, Santa Fe de Bogotá, añadió desde el 2005 a sus consabidas montañas, rascacielos y hermosos paisajes urbanos un punto neurálgico más: la Feria Internacional de Arte denominada ArtBo, una cita importante del arte latinoamericano y universal, fundada y organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá.

En esta edición 12, que apareció en el horizonte citadino del céntrico recinto ferial de Corferias entre el 27 y el 30 de octubre, se sumaron 74 galerías de reconocido trabajo y otras emergentes de cerca de 20 países de América Latina, el Caribe y Europa, y Estados Unidos. En total casi 3 000 obras pertenecientes a 500 artistas se expusieron en los amplios salones que cada año crecen y se diversifican en una amalgama de modernidad.

LA DIVERSIDAD LATINOAMERICANA

En ArtBo, cuya directora es desde 2011 María Paz Gaviria, se puso de relieve nuevamente, y en primer plano, la abarcadora mirada del arte latinoamericano: su diversidad, esa que la hace diferente y autóctona, en un encuentro que se encamina a enfocar las creaciones de esta parte del mundo, así como la vasta contemporaneidad que ilumina las piezas en un alto porciento vengan de donde vengan.

ArtBo atrae desde hace algunos años a personalidades importantes de las artes plásticas internacionales, curadores, directores de museos, instituciones, subastas, ferias, galerías, se dieron cita allí motivadas por lo que se puede reconocer-atrapar del arte nuestro y sus intérpretes.

El interés suscitado por el arte latinoamericano en el mundo llega desde muchos puntos de vista: producto de la misma luz nuestra, de la exuberancia de la naturaleza, del sentido lúdico que forma parte esencial de nuestro carácter y de esa mirada caleidoscópica que volcamos en incesante y prodigiosa reconfirmación y reinvención de la realidad que nos rodea y de las imágenes de nuestros sueños y memorias.

UNA MIRADA PLURAL

En esta edición llegaron también las huellas de otros grandes maestros, de la mano de las galerías presentes, que, aunque de otras regiones del mundo, trajeron nombres reconocidos y otros jóvenes talentos de Latinoamérica, como reafirmando el cauce abierto a nivel internacional

por los creadores de acá. Una visualidad multiplicada, transformada en pinturas, dibujos, grabados, esculturas, arte objetual, performances, instalaciones y, muy particularmente en fotografía y video, que cruzan con un protagonismo muy particular en este tiempo, y la Feria lo confirmó.

Traspasar el umbral de la puerta de Corferias donde anida ArtBo desde su nacimiento es dialogar con la magia de la creación contemporánea. Desde hace mucho tiempo en América Latina se produce muy buen arte. En los años cincuenta y sesenta, con todas las vanguardias, el cinetismo, op-art, el constructivismo y el neoconcretismo, que ocurrían simultáneamente en Brasil, Argentina y Venezuela. También está la experiencia mexicana previa con la figuración y el muralismo. En los años setenta el arte conceptual de la región fue producido por excelentes artistas. y en la década de los ochenta empezó a atomizarse más la experiencia artística latinoamericana, ya no con movimientos específicos, sino con desarrollos particulares.

En los noventa se profesionaliza aún más, entendiéndose como inserción en el mercado y en la escena internacional, a través de la aparición de un círculo de galerías, coleccionismo e intercambio con curadores internacionales, en gran medida respondiendo más al espacio neoyorquino que al de Europa. Ya con el siglo xxI las galerías de la región se consolidan, y los artistas se posicionan más.

Ejemplos cimeros de estas tendencias y movimientos sobresalieron en la feria. Leon Tovar Gallery (Estados Unidos) acercó trabajos relevantes como los de los maestros Jesús Rafael Soto y Julio Le Parc, artífices en el continente y a nivel internacional de la corriente del opart y el cinetismo, así como otros creadores ópticos de la talla de Víctor Vasarely, Luis Tomasello y Omar Rayo, las abstracciones geométricas de Edgar Negret, y el

surrealismo abstracto de Roberto Matta. La Nueveochenta, de Colombia, estuvo liderada por uno de los nombres cardinales de la pintura de ese país: Ana Mercedes Hoyos, ya desaparecida, y quien hace algunos años expuso en el Memorial José Martí de La Habana una interesante retrospectiva de su obra.

La conocida creatividad del arte colombiano actual motivó en muchos espacios. Los célebres Nadín Ospina y Álvaro Barrios aterrizaron allí con la Galería El Museo de Fernando Pradilla, ataviados con esas obras que llegan desde nuestra idiosincrasia mezclada con el pop.

Igual hubo una gran participación brasileña. La Galería Raquel Arnaud Ilegó por vez primera de la mano de artistas contemporáneos y modernos, con énfasis en las piezas del constructivista Eduardo Sued y de Elizabeth Jobim, hija del conocido cantautor Tom Jobim. Otras instituciones trajeron artistas conceptuales, mientras que la Vermelho (Sao Paulo) decidió promover a creadores jóvenes con un componente figurativo.

El arte subsahariano y africano se mostró en la galería Sabrina Amrali (Madrid, España). Valga destacarse la presencia de la chilena AFA Galería, que mostró en su quehacer interesantes creadores de la sureña nación, a partir de técnicas interesantes como la colección de mariposas de Gonzalo Pedraza (caja acrílica con pinturas cortadas con láser). Esa galería tiene entre sus artistas representados a

La directora de la Feria Internacional de Arte de Bogotá, ArtBo, María Paz Gaviria, posó en los predios de la revista *Arte por Excelencias* y se refirió a la calidad de la publicación. Foto: Toni Piñera

la multipremiada Paz Errázuriz, fotógrafa que es orgullo del continente.

Destacaron muchas otras llegadas de Suiza, Uruguay, Alemania, Francia, México, Perú, Guatemala..., que junto a las anfitrionas conformaron un hermoso arcoíris de formas creativas de hacer, vertidas en esta Feria ArtBo, que deslumbra a todos los visitantes y ya es foco de atención para el mundo. Y Colombia empieza a recorrer un interesante camino en aras de fortalecer y reavivar el arte.

CUBA EN ARTBO

Las galerías cubanas presentes — Habana y El Apartamento— aproximaron una muestra variada de lo que se hace hoy en la Isla, que motivó las miradas de los visitantes: Enrique Baxter con su labor de «pericia» en los dibujos y pinturas, alumbra tópicos como la ciudad, el tiempo, el diseño espacial, la imaginación, el paisaje... Él, junto con Alexander Arreche y Yunier Hernández, participa con la primera, mientras que la segunda se iluminó con la presencia de dos artistas jóvenes de impacto: Diana Fonseca, quien trabaja a partir del «ADN» de la ciudad y arma sus obras con los restos de pinturas de exteriores de La Habana que coloca sobre madera v Ezeguiel O. Suárez con sus atractivas técnicas mixtas y collage sobre papel donde construye un mundo singular, que hicieron de su stand un espacio innovador.

La revista *Arte por Excelencias* ocupó también un lugar destacado dentro del espacio dedicado a las publicaciones donde fue muy asediada en su stand que brilló con los carteles diversos sobre el arte cubano, en todas sus disciplinas.

Pero ArtBo es mucho más cuando en el recorrido se suman otros espacios además de la muestra principal, con secciones como Proyectos, Artecámara, Referentes, Sitio, Foro, Articularte, Libro de Artista, Proyectos gastronómicos...

Más allá de ArtBo, en el horizonte bogotano han surgido desde hace algunos años ferias paralelas donde se pueden reconocer otros artistas, maneras de hacer, tendencias... que terminan de armar esta inmensa y llamativa vitrina del arte contemporáneo que es también Bogotá.

AN ARTISTIC CHEST BETWEEN MOUNTAINS...

The beautiful capital of Colombia, Santa Fe de Bogotá, added since 2005 to its well-known mountains, skyscrapers and beautiful urban landscapes an additional important event: the International Art Fair called ArtBo. This important event of Latin American and universal art was founded and organized by the Chamber of Commerce of Bogotá.

In this 12th Edition 74 galleries of recognized work and others emerging from about 20 countries in Latin America, the Caribbean, Europe, and the United States were added. In total almost 3,000 works belonging to 500 artists were exhibited in the large halls.

In ArtBo, whose director is, since 2011, Maria Paz Gaviria, it was once again highlighted the wide-ranging look of Latin American art: its diversity, which makes it different and autochthonous. The interest aroused by Latin American art in the world comes from many points of view: a product of our own light, of the exuberance of nature, of the playful sense that forms an essential part of our character.

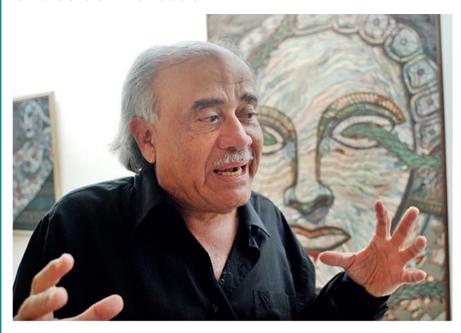
To cross the threshold of the Corferias door where ArtBo has its natural, is to dialogue with the magic of contemporary creation ... Leon Tovar Gallery (United States) brought together important works such as those of teachers Jesús Rafael Soto and Julio Le Parc, representatives of The stream of Op Art and Cinetismo. He also showed other optical creators such as Víctor Vasarely, Luis Tomasello and Omar Rayo; additionally the geometric abstractions of Edgar Negret, and the abstract surrealism of Roberto Matta.

La Nueveochenta, from Colombia, was led by one of the cardinal names of the painting of that country: Ana Mercedes Hoyos, already disappeared, while the well-known creativity of the Colombian art is today motivated in many spaces, with Nadín Ospina and Álvaro Barrios at the head, and promoted by the gallery El Museo de Fernando Pradilla.

Other creations that came from Switzerland, Uruguay, Germany, France, Mexico, Peru, Guatemala exceled ..., while the galleries Habana and El Apartamento were present. Likewise, the magazine Arte por Excelencia took a prominent place in the space dedicated to publications...

l a Columna

Oficios del Mercado

Por Manuel López Oliva

SEAMOS JUSTOS Y A LA VEZ REALISTAS

s necesario ser justos y reconocer que la mayoría de los galeristas estatales cubanos se han esforzado —algunos durante décadas— por lograr ventas de firmas numerosas del arte cubano. Sin un salario apropiado, sin que la galería tenga un capital autónomo para inversión en promoción y gestiones, y carentes de medios de transporte que sirvan para llevar posibles clientes a los estudios y casas de los artistas (puesto que se ha demostrado que esa modalidad de comercialización es la que mejor funciona en nuestro contexto), han logrado determinados resultados contables, aunque no son del monto de los que podrían conseguirse si la concepción de mercado de arte respondiera a una visión realista del problema, dentro y a partir de nuestro

Los especialistas y funcionarios de ese campo han laborado en galerías desprovistas de una carpeta estable y cercana de coleccionistas y otros compradores, debido a que en Cuba no existe un considerable sector de consumo interno de artes visuales, por lo cual a veces solo han podido proyectarse con la alternativa de «montarse» sobre artistas y curadores que han logrado abrirse camino comercial externo por vías propias o mediante dealers e inversionistas «estéticos» de identidades ajenas.

Sin la posibilidad de actuar de manera ágil y abierta en la relación con negociantes y diplomáticos de otras nacionalidades; obligados a vender mediante mecanismos de cobro que no permiten los pagos de las obras en billetes y monedas palpables; sin tener una cuenta a la cual pueda pagarse por artistas que vendan en su estudio enlazados a la galería estatal: v a veces con el impedimento de no existir el horario nocturno ni de fin de semana para visitas a las galerías por clientes en tránsito ocupados en las horas de días laborables, nuestros vendedores autorizados de arte se han sentido frecuentemente «amarrados de manos» v sin poder sistematizar esa efectiva cadena de venta más inversión en otros creadores (para que también vendan), que es lo que permite multiplicar resultados financieros y poner en acertada circulación comercial a mayor cantidad de artistas.

La ya mencionada ausencia de un adecuado fondo económico para inversión radicado en la galería entorpece el trabajo lógico y específico de comercialización de los valores artísticos orgánicos de la patria, de aquellos nombres que poseen estilos y lenguajes auténticos, de quienes no dependen

del mandato interesado de negociantes y coleccionistas foráneos (propiciadores del éxito fácil del «arte-mercancía» y el seudoarte), de hacedores con variadas edades que sí cuentan con una trayectoria probada y reconocida a nivel de los rangos que derivan del proceso creador de la cultura.

Por no poder operar como una agencia de gestión y representación, conectada a los artistas v sus asistentes profesionales, y con capacidad de asociarse dentro del territorio nacional o en otros países, la galería criolla se torna casi solo en servidora de artistas hábiles que la usan como «puente» o para adquirir currículo, de coleccionistas de inversión que se valen de ella para trámites y legalización de las exportaciones, o de proyectos curatoriales que responden —más que a lo típico de un establecimiento de mercado— al viejo perfil (nacido en los años sesenta) de la galería como espacio para exhibir arte de recepción masiva, que hoy enreda e hibrida equivocadamente a ese tipo de establecimiento comercial, que no es ni museo ni centro de promoción, acción social o desde hace algunos años, estudios.2

LET'S BE FAIR AND AT THE SAME TIME REALISTIC

It is necessary to be fair and recognize that most state gallerists, without an appropriate salary, have worked hard to achieve sales of the Cuban art. Neither does the gallery have an autonomous capital for investment in promotion and management, nor do they have means of transport that serve to take potential clients to the studios and houses of the artists (the marketing way that works best in our context). And despite everything, certain results have been achieved. Although they are not of the amount that could be obtained if the conception of art market responded to a more realistic view of the problem within and from our country.

The truth is that the specialists and officials have worked in galleries devoid of a stable and close folder of collectors and other buyers, because in Cuba there is no considerable sector of internal consumption of visual arts. Sometimes they have only been able to project themselves taking advantage of the successes of artists and curators who have been able to open external commercial links by own means or through dealers and investors.

Our authorized art sellers have often felt "tied to hands" and unable to systematize that effective sales chain, which is what allows multiplying financial results and put in a successful commercial circulation more artists.æ

ZONA MACO DFSFO DF EVAR FI ARTF

PRÓXIMA A UNA NUEVA EDICIÓN, LA RECONOCIDA FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO MEXICANA PERFILA SUS PROPUESTAS PARA ELEVAR SU ATRACTIVO

piezas antiguas...,

los más de

Por Enrique Milanés León

unque es «tierra avisada», porque todos esperan cosas novedosas de ella, las sorpresas de México DF no cesan. Sucede de año en año en Zona Maco, la Feria de Arte Contemporáneo que reúne allí a artistas, galeristas, coleccionistas, curadores y amantes de las buenas propuestas, clásicas o arriesgadas, llegadas del mundo entero.

Otra vez el «temblor» que la obra auténtica provoca en el público más sensible tendrá su epicentro en el recinto ferial Banamex México, de la bella ciudad latinoamericana, entre el 8 y el 12 de febrero de 2017. En los amplios salones de la instalación, centenares de galeristas internacionales competirán con sus piezas por atraer las miradas —y no solo ellas— de los miles de asistentes que cada año van a enterarse allí de cómo los artistas re-crean nuestro mundo.

Porque una y otra parte saben lo que traen entre manos, desde la misma apertura suelen acordar ventas. Consolidado en el circuito artístico americano en virtud del poder de convocatoria y la altura de sus catálogos, el evento multiplicará sus ofertas en varias secciones: principal, nuevas propuestas, Zona Maco Sur, diseño y arte moderno. Esta última se incorporará en la cercana edición para mostrar creaciones de relevantes artistas de la priblico dispondrá de un pleno banquete de apreciación gracias a que el comité de expertos realiza con tiempo una cuidadosa

curaduría. Gratamente perdidos en un mar de esculturas, orfebrerías, trabajos en madera, objetos inverosímiles, instalaciones, pinturas, fotografías, valiosas

35 000 asistentes que espera recibir Zona Maco 2017 tendrán a su disposición conferencias, encuentros del público con artistas y curadores, y otras actividades en espacios abiertos, museos, galerías de arte e instituciones de perfil cultural.

Zona Maco mira el mundo sin perder la identidad de la región, de ahí que propicia, desde casa, la visibilidad de artistas mexicanos y latinoamericanos que al mostrarse en semejante vitrina apuntalan su muy merecido reconocimiento internacional.

Solo así, sobre el filo mismo entre la audacia y la tradición, lo autóctono y lo foráneo, el creador renombrado al lado del emergente, el quehacer sensible y el negocio responsable —aderezados con mucho rigor—, la feria mexicana ha logrado establecerse como referencia importante en el panorama mundial del arte y su mercado.

No más hay que verla. Nadie que pase por Zona Maco llega a casa con las manos vacías: unos adquieren una buena pieza; otros —los más ricos—, la llevan para siempre en la mirada.

ZONA MACO OR THE DESIRE TO TAKE ART HOME

The surprises of Mexico City do not cease. It happens every year in Zona Maco, the contemporary art fair that brings together artists, gallery owners, collectors, curators and lovers of good, classic or risky proposals from around the world.

Now in 2017, the Banamex México fairgrounds will host the event between February 8th and 12th. In the ample halls of the installation, hundreds of international galleries will compete with their pieces to attract the eyes of the thousands of attendees that every year will find out how artists re-/create our world.

This is a very much consolidated fair in the American artistic circuit by virtue of the convening power and the height of its catalogs. Next year the event will multiply its offerings in several sections, thanks to the expert committee conducting careful curating work in time.

The more than 35,000 attendees expected to host Zona Maco 2017 will have at their disposal conferences, public meetings with artists and curators, as well as other activities in open spaces, museums, art galleries and institutions of cultural profile.

Zona Maco looks at the world without losing the identity of the region, which is why, from home, it favors the visibility of Mexican and Latin American artists who, in showing themselves in such a showcase, underpin their well-deserved international recognition.

EL CRECIENTE CLUB DE LOS ADICTHIMOS

EL ARTE FURTIVO DEL ARTISTA GRÁFICO DOMINICANO THIMO PIMENTEL: UNA MANERA ORIGINAL DE VIVIR, UN CONCEPTO, UNA FILOSOFÍA, UN MOVIMIENTO esde septiembre del año 2012, el artista gráfico dominicano Thimo Pimentel pensó en estudiar la reacción de las personas ante una pieza extraña dejada al azar en lugar. Inspirado al principio en los cilindros de Gudea y luego en los mayas, se le ocurrió recrear otros que bebieran de la mitología de los habitantes agroalfareros de su país, los igneris, y colocarlos en diferentes lugares emblemáticos de la ciudad primada de las Américas. De ese modo decidió celebrar los 500 años del inicio de los trabajos de la primera Catedral del Nuevo Mundo.

Con una dedicación casi diaria, Pimentel dio seguimiento a estas obras de arte originales, todas diferentes y firmadas por él. Así observó cómo la mayoría de los transeúntes las ignoraban. Pero un día faltaron dos de los cilindros. Entonces se le ocurrió ofrecer «pistas» en una de las redes sociales para que todos tuvieran oportunidad de buscarlas y encontrarlas, con lo cual podían convertirse en sus dueños. De ese modo surgió el arte furtivo, del que han nacido más de 500 piezas de 50 modelos diferentes.

Esta original acción de arte y cultura se ha mantenido desde el último trimestre del 2012 hasta la fecha, lo que ha

permitido a muchos hallar obras de este destacado artista dominicano con una trayectoria de más de cinco décadas, miembro distinguido del grupo Proyecta, junto a Ada Balcácer, Domingo Liz, Papo Peña Defilló, Leopoldo Pérez, Gaspar Mario Cruz, Ramón Oviedo y Félix Gontier.

Se trata de una acción nunca antes vista, que sin dudas fomenta la cultura con ejercicios de observación visual, manejo de los sentidos, consultas de historia, geografía, ambientalismo..., al tiempo que motiva una interacción familiar y de amistad.

En principio eran solo cilindros, luego llegaron los chiquindolos, los perros mudos arawaco/taínos, cemíes, bullirís, corazones, los cubossiers, los guaripakis, los cocolondrios, los guanines y una variedad de piezas a veces parecidas, pero cada una diferente y firmada por el autor.

«Siempre se aprenden cosas nuevas sobre cultura dominicana, historia, geografía, anécdotas, refranes, modismos del do-

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

minicano... Lo más interesante es que en el proceso encuentras nuevos amigos y disfrutas con toda la familia de un entretenimiento sano, además de que se promueve el coleccionismo», afirma entusiasmado uno de los participantes.

Las reglas de la acción que para algunos no tiene nada de juego consisten en dar con las «pistas» que aparecen en Facebook. Solo tienen que buscar «Thimo Pimentel». Los «novis» (aquellos que se inician) pueden recibir la información por correo electrónico, después de escribir al email thimop@elit-tile.net.

Lo que resta es salir solo o en compañía de amigos y familiares a perseguir las piezas. Quien la halle debe hacerse una foto con ella en el lugar y subirla de inmediato a Facebook, para que se conozca que ya apareció. Esto es muy importante.

Piezas del arte furtivo han sido colocadas en el Central Park de Nueva York, en La Habana; en la Pirámide del Sol, en

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 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 México; en Aspen, Colorado; en la Gran Muralla China..., y en territorio dominicano en Higuey, Arroyo Frío, Santiago, La Romana, Juan Dolio, Bani, Miches, Punta Cana y en la «Caópolis» de Santo Domingo.

Cuatro años cumplió esta iniciativa que ha convocado a casi cinco mil seguidores en la red, los «adicthimos», en lo que podría denominarse un «performance colectivo» interactivo y dinámico. El «problema» es que si te involucras con el arte furtivo puedes levantarte a medianoche sorprendido por una pista o porque has descubierto una localización. Cuando pierdes el sueño por completo, te has transformado en un nuevo «furufo».

Una de las iniciativas más recientes de Pimentel fue Mimural, que convida a que los participantes armen su mural particular. Por lo general las piezas están firmadas con el sello del artista, pero puede suceder que alguien encuentre una sin firma. En ese caso el afortunado recibirá dos obras más que engrosarán su colección.

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.

ME SIENTO **ARTISTA**SIMPLEMENTE

EL RECONOCIDO CREADOR CUBANO JOSÉ MANUEL FORS ASUME EL PREMIO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS 2016, QUE LE ACABAN DE OTORGAR, COMO UN

Por Estrella Díaz / Fotos Cortesía del autor

«Creo que más que un reconocimiento personal ha sido un premio a mi generación: me gustaría mucho que algún día alguno de ellos también resultara distinguido», aseguró en conversación exclusiva con *Arte por Excelencias* José Manuel Fors, artista al que le fue otorgado el Premio Nacional de Artes Plásticas correspondiente a 2016.

Fors (La Habana, 10 de enero de 1956) se graduó en 1976 en la especialidad de Pintura de la prestigiosa Academia de Artes de San Alejandro, en la capital cubana, y aunque «desde pequeño tenía facilidades para dibujar», por tradición familiar debía inclinarse hacia el mundo de las ciencias.

Entre 1983 y 1986 cursó estudios en el Instituto de Museología. Trabajó durante diez años como museógrafo en el Museo Nacional de Bellas Artes, la meca del arte cubano, labor que, según afirmó, le aportó muchísimo a la hora de enfrentar la obra.

«A veces sentía que perdía mi tiempo, me era difícil crear después de una jornada de trabajo, pero no era así.

«Fue muy provechoso trabajar como museógrafo porque me permitió aprender a controlar el espacio. Por ejemplo, en el 2006 fui invitado a realizar una exhibición personal en Bellas Artes y durante el montaje la idea inicial varió cada día hasta que, finalmente, la exposición se convirtió en una sola obra continua a lo largo de las paredes y el piso».

Acumulaciones, de 1983, exhibida en la Casa de la Cultura de Plaza, fue su primera exposición personal. ¿Qué lo motivó?

Acumular es una constante, una obsesión que tiene que ver con el paso del tiempo y, sobre todo, con la memoria. Para mí la memoria se acumula y veo capas sobre capas.

¿Quedó satisfecho con esa primera exposición?

Nunca quedo totalmente satisfecho. Siempre que termino un trabajo me asalta la duda y creo que puede ser mejorado. Es la eterna insatisfacción de los artistas. ¡Menos mal!

Comenzó con la abstracción matérica. ¿A qué se debió esto?

Desde la escuela vas teniendo influencias y siento una gran admiración por los artistas españoles Antoni Tápies y Manolo Millares. Ellos trabajaban la tela cruda o arpillera, cuerdas, objetos. Esa rudeza me fascinó.

Ese período fue bastante breve. ¿Con qué materiales trabajó?

Tan breve que existen pocas obras. El Museo Nacional posee una de ellas realizadas sobre tela rústica, de sacos de harina, a

la que le adicioné pintura de aceite —negra y verde— e incorporé objetos. No era estrictamente un pintor abstracto y de esos trabajos (absolutamente *matéricos*) pasé a las instalaciones concebidas con todo lo que tuviera a mano me sirviera para solucionar lo que quería expresar, es decir, hubo un salto muy rápido de esa pintura *matérica* hacia las instalaciones.

Indiscutiblemente Volumen I marcó un momento importante en el arte cubano. ¿Qué propició que varios artistas se nuclearan alrededor de ese grupo?

Simplemente éramos muy buenos amigos; íbamos juntos al cine, a la playa, al campismo, intercambiábamos libros y todo eso lo hacíamos de una manera sencilla. La exposición que marca el inicio de *Volumen I* se conforma a partir de esa base: la amistad.

¿Por qué se armó tanto revuelo con Volumen !?

La verdad es que nunca he entendido el porqué de tanto revuelo. Viendo las escasas imágenes que existen, uno puede decir que *Volumen I* quizá estaba apostando por un lenguaje algo diferente al habitual.

¿Por qué esa insistencia en los temas de la memoria?

La razón puede ser por un problema de referentes: cuando en tu casa ves que nadie tira un documento relativamente valioso a la basura y todo se conserva: cajas de fotografías de cuando mi abuelo era joven, mi padre v mis tíos de niños, mías v de mis hijos; documentos de todo tipo, cartas de familia —en catalán— que datan de 1894, manuscritos y dibujos de plantas de mi abuelo paterno, importante botánico... Me siento a gusto en casa rodeado de todo eso, y si esa acumulación de información la tienes a tu alcance, comienzas a trabajar con ese material. Ahí es donde aparecen en las obras los documentos y objetos.

Su trabajo se asienta en la instalación y en la manipulación fotográfica. ¿Se considera fotógrafo o la fotografía no es más que un medio?

Me siento artista simplemente. Muy a menudo puedo utilizar la fotografía como medio, pero es solo eso: la herramienta. No salgo a tomar fotografías a la calle, es decir, no tengo una mirada de fotógrafo. La cámara me sirve para sustituir la pintura o el dibujo, luego la utilizo en la obra, a veces bidimensionales y otras como grandes instalaciones en la pared.

Algunas obras suyas tienen como títulos poemas de Eliseo Diego o Dulce María Loynaz, por solo citar dos grandes de las letras cubanas. ¿Para qué le ha servido la literatura?

Siempre estoy leyendo, y hay momentos en que una frase aparece, salta a la vista, y si tú logras aislarla, ahí está el secreto.

Tengo una serie de trabajos compuestos de imágenes de objetos fotografiados y eso nació de *Las herramientas todas del hombre*, de Eliseo Diego. Por su parte, Dulce María habla de los «atados de memoria», que es el hecho, la costumbre de atar las cartas y retratos y conservarlas así, unidas. En 2014 realicé la exposición *Entre la sombra y en la pared*, que tomé de un texto de Eliseo, y una vez más me sugirió la imagen de algo que podía hacer.

El peso leve de todo lo creado fue el título del proyecto presentado en la Bienal de La Habana.

Otra vez Eliseo. Tuve acceso a unas pacas inmensas de papel —pesaban una tonelada cada una, pero cada papel, cada objeto incorporado tenía un peso leve— y

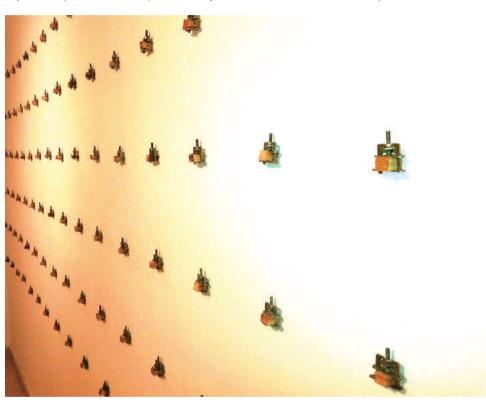
fueron colocadas con un montacargas en una de las bóvedas de San Carlos de la Cabaña, sede de exhibiciones colaterales a la Bienal. Esas pacas venían sujetas con unos alambres alrededor y eran como los atados míos, pero a gran escala. Era eso: *El peso leve de todo lo creado*.

¿Alguna manía?

¡Un montón! Por ejemplo, antes de desayunar tengo que trabajar un poco. Siempre me levanto con la intranquilidad de iniciar algo. Siento que debo trabajar, casi constantemente. No puedo tener las manos tranquilas y no me gusta perder el tiempo.

¿Planes?

Concentrarme en la exposición que forma parte del Premio y que se realizará en el Museo Nacional de Bellas Artes en diciembre de 2017. Esa es ahora mi prioridad.

Atados, 2016.

I FEEL SIMPLY LIKE AN ARTIST

"I think that more than a personal recognition has been a prize for my generation: I would very much like that someday some of them, also be distinguished", assured in exclusive conversation with Arte por Excelencia Jose Manuel Fors, artist who was granted the National Prize of Plastic Arts 2016.

Fors (Havana, January 10th, 1956) graduated in 1976 in the specialty of painting of the Academy of Arts of San Alejandro. Between 1983 and 1986 he studied at the Institute of Museology. He worked for ten years as a museographer at the National Museum of Fine Arts, the mecca of Cuban art, which he said contributed greatly to the work.

"I am never completely satisfied. Whenever I finish a job I question it and think that it can be improved. It is the eternal dissatisfaction of artists. Goodness!".

Your work is based on installation and photographic manipulation, do you consider yourself a photographer or photography is just a mean?

I feel like an artist, simply. Although I can often use photography as a mean, but

it's just that: the tool. I do not go out to take pictures on the street, that is, I do not have a photographer's look. The camera serves to replace the painting or the drawing, then I use it in the work - sometimes two-dimensional and others as large installations on the wall.

Any hobbies?

A lot! For example, before breakfast I have to work a little. I always get up with the uneasiness to start something. I feel like I have to work, almost constantly. I can not keep my hands quiet and I do not like to waste my time.

Atados de memoria, 2016.

Atados de memoria, 2010.

SI VIAJAS A CUBA hazlo con Excelencias

+1500 RESTAURANTES

DISPONIBLE EN ESPAÑOL, INGLÉS Y RUSO DESCUENTOS Y OFERTAS ESPECIALES MAPAS DE TODO EL PAÍS

GUIA CUBA edición impresa +2000

RESTAURANTES BARES HOTELES HOSTALES CASAS PARTICULARES

MAPAS ESPAÑOL E INGLÉS

US LEGIDANIA

INSTITUTE CIDENTES

FRINCAD

FRINC

CUBA ESTA VIVA

Por Kaloian Santos Cabrera

I libro *Cuba viva*, publicado por Ocean Sur y Ocean, con prólogo en versos de Silvio Rodríguez y epílogo en décimas de Alexis Díaz Pimienta, es el intento de captar en instantáneas el alma de mi patria, mi país; la Cuba personal, la que me acompaña dondequiera que voy; esa que está hecha y compuesta por familia y amigos, vivan donde vivan, transeúntes desconocidos, olores y sabores que nunca son los mismos, virtudes y defectos, héroes de carne y hueso con quienes me identifico o héroes construidos de sueños tan reales como imaginarios; de la política cuando ha sido ejercida a favor de la libertad y de la historia; de canciones y versos; de la tierra, el sufrimiento y las luchas que aún no han terminado. De mi Revolución, esa que empieza dentro y se comparte hacia afuera; de los credos y, sobre todo, de los amores.

=l **oJo** del Cóndor

CUBA ESTÁ VIVA Por Silvio Rodríguez

Cuba está viva

A Kaloian Santos Cabrera

de niños y enamorados de manos en colores de familias montunas de inmensas soledades de libertad e indisciplina de miradas al mar

de papalotes

-l- -- -- -- :--

de porvenires rotos

de voces inmortales

de abuelos, padres, hijos de pueblo a la intemperie.

de ternuras legales e ilegales

de territiras legales e riegales

de mitos, de relámpagos, de nubes de locos y de trabajadores

de Martí, de Fidel y de Guevara

de Marti, de Fidei y de Guevara

de puntos cardinales

de lágrimas

de manicuras y noctámbulos

de magos

de reclutas

de heroínas

de africanos, de asiáticos, de todos

de cerraduras y de llaves

de más niños y risas

de sol y sol y sol

de su hermosa bandera.

La Habana, octubre de 2015.

CUBA IS ALIVE

The book Cuba Viva (published by Ocean Sur and Ocean, with a prologue in verses by Silvio Rodríguez Domínguez and epilogue in tenths by Alexis Díaz Pimienta) is the attempt to capture in snapshots the soul of my country; the personal Cuba, which accompanies me wherever I go; That which is made and composed of family and friends (live where they live), strangers unknown smells and tastes that are never the same, virtues and defects, flesh and blood heroes with whom I identify or heroes built of dreams as real as imaginary; of politics when it has been exercised in favor of freedom and history; of songs and verses; of the earth, the suffering and the struggles that have not yet ended. Of my revolution, the one that starts inside and is shared outwards: of the creeds and, above all, of the loves.

DOSSIER ARTE CONTEMPORÁNEO IRIS LEYVA ACOSTA

Bailarina española, óleo sobre tela, 100 cm x 80 cm.

IRIS LEYVA ACOSTA (Las Tunas, 10 de julio de 1950)

Iris Leyva Acosta (Las Tunas, 1950). Graduada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (1985) y Licenciatura en Educación Plástica (1993). Ha recibido cursos como el superior de Filosofía y Literatura, y «Los secretos de la restauración». Creadora multipremiada, ha realizado casi una treintena de exposiciones personales y participado en más de 50 colectivas en importantes galerías de Cuba, México, Venezuela, China, España, México, Costa Rica, Suiza, Colombia, Alemania, Francia, Corea, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Argentina y Portugal. Ha fungido como jurado de diferentes eventos v desarrolló una destacada labor docente durante más de dos décadas. Como artista ha incursionado con éxito en el mundo de la ilustración de libros y en el de las obras aplicadas, como los vitrales. La mayoría de sus piezas forman parte de colecciones privadas ubicadas en la gran parte de los países mencionados, a los que se suman Estados Unidos, República Dominicana e Inglaterra.

Iris Leyva Acosta (Las Tunas, 1950). Graduated from the National School of Plastic Arts (1985) and as holds a degree in Plastic Education (1993). She has received courses such as the Superior of Philosophy and Literature, and The Secrets of Restoration. A multiaward-winning creator, she has performed almost thirty personal exhibitions and participated in more than 50 collectives in important galleries in Cuba, Mexico, Venezuela, China, Spain, Mexico, Costa Rica, Switzerland, Colombia, Germany, France, Korea, United Arab Emirates United States, Italy, Argentina and Portugal. She has served as a jury of different events and developed an outstanding teaching work for more than two decades. As an artist she has successfully ventured into the world of book illustration and applied works such as stained glass. Most of her pieces are part of private collections located in most of the countries mentioned, to which the United States, the Dominican Republic and England are added.

Nupcias de primavera, 2016, 61 cm x 50 cm.

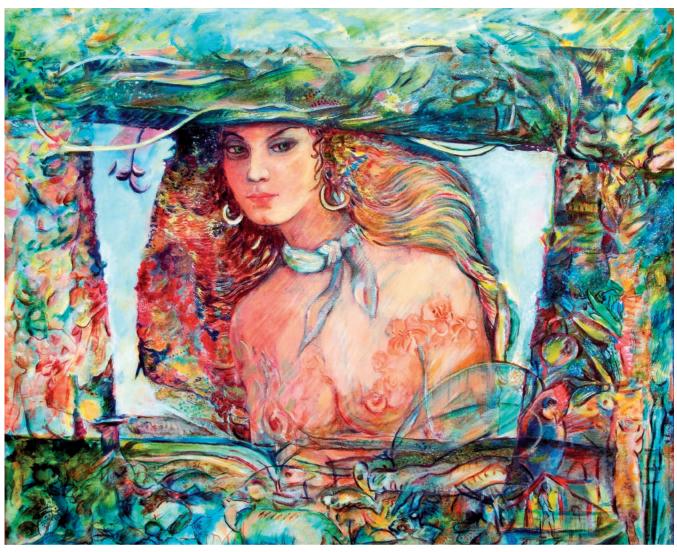

Nunca más sin esperanza, 2016, 100 cm x 95 cm.

Tentaciones, óleo sobre lienzo, 100 cm x 80 cm.

DOSSIER ARTE CONTEMPORÁNEO IRIS LEYVA ACOSTA

Cada acto es virgen aunque se repita, 1999, 50 cm x 63 cm.

Noche de mayo, 2010, 110 cm x 198 cm.

SANTIAGO DE CUBA EL ARTE EN EL ESPACIO DE LA CONVIVENCIA

Por MSc. Arq. Omar López Rodríguez, Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba

oda ciudad es un laberinto de sensaciones, percepciones y emociones. Se vive en ella o se participa de sus ámbitos como viajero, visitante ocasional o turista. La personalidad y el carácter de la ciudad son rasgos que ponderan su comportamiento e imagen, y la localización geográfica refrenda o reafirma su impronta al otorgarle atributos que solo la naturaleza sabe manejar de manera sabia, cuestión que el hombre aprovecha para decidir dónde fundarla,

hacerla crecer, dónde colocar hitos y en qué dirección trazar las sendas.

Es por ello que ciertas ciudades poseen cualidades por las que merecen ser vividas o visitadas. Ellas se configuran como ambientes urbanos singulares que las convierten en símbolos de vida eterna y suelen ser reconocidas como patrimoniales o ciudades maravilla. En Cuba existen varias de estas urbes excepcionales, como su capital, La Habana, además de Trinidad, Sancti Spíritus, Camagüey, Bayamo, Santiago de Cuba y Baracoa, identificadas como villas fundacionales y portadoras de la herencia de sus respectivos pueblos por más de 500 años. Otras

como Cienfuegos, Remedios, Holguín y Gibara, a pesar de ser más jóvenes, se destacan por sus cualidades urbanísticas o arquitectónicas. Todas ellas son portadoras de atributos propios y valores materiales y espirituales que las identifican y personalizan.

Existe por tanto una experiencia de hacer ciudad, de construir el lugar donde se habita, y lo que es más importante para nosotros: la comprensión de que como ciudadanos vivimos en las ciudades, las ocupamos, usamos, sentimos y disfrutamos. Esto produce el sentimiento especial de arraigo por la patria chica, por el barrio, por el ambiente donde crecimos

y desarrollamos nuestras vidas. También es fuente generadora de recuerdos, y resultan inolvidables los encuentros ocasionales con ámbitos como La Habana Vieja, el centro histórico de Trinidad o el Camagüey colonial.

Este proceso de interacción en la relación entre la ciudad y quienes la viven o visitan tiene muchos niveles de interpretación, y los resultados dependerán de los intereses, grupo de edades, afinidades y otras disímiles circunstancias. Sin embargo, queremos en estas líneas establecer el diálogo entre dos componentes de interés común: el espacio público y el arte urbano, ambos ligados desde tiempos inmemoriales y muy activos en la sociedad contemporánea. Ambos han demostrado capacidad de cambio, de transformarse, de brindar alternativas de lenguaje, desbordando estilos e impactando con su presencia.

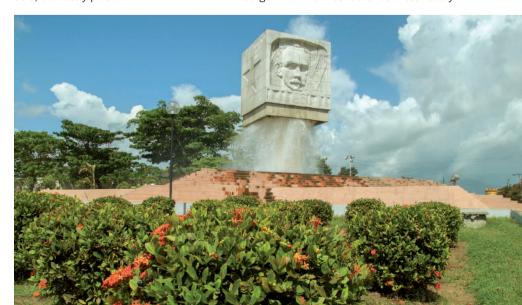
Para entender no solo su trascendencia, sino además su continuada presencia, puede realizarse un análisis histórico que nos lleva desde monumentos funerarios como las pirámides, los arcos de triunfo y obeliscos romanos, las esculturas conmemorativas y conceptuales, hasta otros tantos, todos con el denominador común de saber posesionarse en el espacio público, visto como el ámbito común y vital de convivencia, el lugar para el intercambio, el «espacio de todos» que llega a nuestros días reconocido como representación simbólica del arte de cada período histórico (diferente y responsable más allá de ocupar un espacio cerrado o conventual), que se expresa ante todos y para todos, haciendo uso de la capacidad de trasmitir públicamente tanto el sentir hacia un acontecimiento o personalidad, como la belleza de una propuesta formal conceptual estimuladora de una verdad, un concepto o de una realidad que envuelve.

Como ejemplo del análisis de la relación espacio público-arte urbano, vamos a significar el caso de Santiago de Cuba, una ciudad caribeña y cubana que ha transitado por diferentes estadios de interpretación y apropiación del espacio público y para ello se ha servido especialmente del arte.

La ciudad de Santiago, nacida hace más de cinco siglos, prestó desde sus orígenes un interés por el espacio público, condición bendecida por las Leyes de Indias, donde se regulaba la presencia y funciones de la Plaza de Armas, y a partir de ella se generaba un sistema de plazas tradicionales donde se desarrollaban actividades de carácter religioso, civil y militar. Calles y plazas serían los componentes esenciales del espacio público que esperó hasta el siglo xix para asimilar su condición de ámbitos capaces de albergar arte urbano. Aparecen fuentes v esculturas diseñadas con un sentido conmemorativo o estético. Se conoce la colocación en la Plaza de Armas —hov Parque Céspedes de una escultura ecuestre del rey Fernando VII, mientras en la Plaza de Dolores se colocaba una magnífica fuente. En la Plaza de Marte una escultura de Minerva llamaba la atención de los paseantes y transeúntes. Se iniciaba así, con intencionalidad, una nueva era en la que acudir al espacio público era una alternativa de ocio, disfrute y placer.

La era republicana fue pródiga en construcciones conmemorativas asociadas al espacio público y llegó el período en el que los escultores europeos, especialmente italianos, fijaron una impronta en la ciudad. Los héroes ocuparon el espacio público como símbolos de la memoria nacional. Los patriotas Francisco Vicente Aguilera, José María Heredia, José Maceo Grajales, Joaquín Castillo Duany, entre otros, marcan estos espacios, dignificando e identificando con su presencia la vida cotidiana santiaguera. La ciudad creció y otros parques, paseos y alamedas incrementaron la disponibilidad de espacios para el arte. Escultores cubanos y norteamericanos se encargan de incorporar nuevas propuestas dentro del perfil conmemorativo. En ello se destacó el artista santiaguero Rodolfo Hernández Giro. En el contexto de mediados del siglo xx aparece un caso singular cuyo interés radica en que integró el arte urbano a la arquitectura, incorporando murales escultóricos en pretiles y frisos de varios edificios de la ciudad. Ismael Espinosa Ferrer realizó estos trabajos en el Centro de la Colonia Española —hoy Biblioteca Elvira Cape— y en la Escuela de Comercio, entre otros sitios.

Ya con el triunfo de la Revolución surgen nuevas motivaciones históricas y

otros actores con concepciones artísticas asociadas a la escultura monumental y ambiental. Se destacan en esta etapa, y hasta hoy, la fuente monumento del Parque Abel Santamaría, emplazada en la década de los setenta del pasado siglo por el escultor René Valdés, con la que se dio un giro estético a la producción escultórica local, provocadora en este caso de una escenografía inusual y de un protagonismo sin precedentes en la escena urbana.

Otro hito en el manejo del diálogo espacio público-arte urbano se produjo al construirse la Plaza de la Revolución Antonio Maceo Grajales, cuando se propuso la creación de un espacio a nivel de ciudad, posible contenedor de miles de personas y que tuviera de «telón de fondo» un conjunto escultórico relacionado con la figura del general Antonio. La obra artística recayó en dos importantes escultores santiagueros: Guarionex Ferrer y Alberto Lescay, quienes supieron articular de manera creativa un conjunto armónico, dinámico tanto en su conceptualización como en la visualidad del conjunto. La plaza constituye un ejemplo modélico del espacio de relación en

la escala de la ciudad de hoy, lo que permitió en el siglo xxi la incorporación de otro componente interesante y motivador de nuevas sugerencias estéticas: el mural escultórico con la figura del comandante Juan Almeida, hombre de pueblo devenido en paradigma revolucionario. El artista Enrique Ávila delineó su imagen tradicional utilizando la fuerza de la línea y el dibujo a escala monumental, y lo fijó para siempre en la fachada del Teatro Heredia. Allí una sugerente iluminación nocturna le aporta una visión intensa y participativa de la imagen urbana.

El arte urbano del siglo xxi se manifiesta ya con intensidad en diversos ámbitos de la ciudad; las esculturas ambientales y la pintura mural van a la vanguardia, en apoyo a la cultura y la estética urbana, impregnando significados múltiples a los espacios ocupados al sugerir un universo renovado de ambientes propicios para el disfrute de todos. El espacio público continúa su ampliación o perfeccionamiento, y en su paso, aportador y esencial en el Santiago de hoy, sigue junto al arte su viaje interminable hacia un futuro mejor.

OFICINA DEL CONSERVADOR DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CUBA GRUPO DE RELACIONES PÚBLICAS Y DISEÑO

SENIOR EXPERT, PR-DESIGN OFFICE OF THE CITY'S HISTORIAN SANTIAGO DE CUBA

Telf.: (+53) 2266 9249 / Email: ciudadculturalsantiago@occ.co.cu Web: internos.occnet.cu

ART IN THE SPACE OF COEXISTENCE

Certain cities possess qualities that deserve to be lived or visited. They are configured as unique urban environments that make them symbols of eternal life and are usually recognized as heritage sites or wonder cities.

We want, on these lines, to establish a dialogue between two components of common interest: public space and urban art both linked since immemorial times and very active in contemporary society.

The city of Santiago, born more than five centuries ago, showed from its origins an interest in public space. Streets and squares would be the essential components of the public space that waited until the 19th Century to assimilate their status as areas capable of harboring urban art.

The Republican era was lavish in commemorative buildings associated with public space and the period in which European sculptors, especially Italian, set a mark on the city came. The city grew and parks, walks and avenues increased the availability of spaces for art.

With the triumph of the revolution arose new historical motivations and other actors with artistic conceptions associated to the monumental and environmental sculpture. A milestone in the management of the public space-urban art dialogue took place when the Revolution Square Antonio Maceo Grajales was built.

The urban art of the 21th Century is already evident in various areas of the city. The public space continues its expansion or refinement and in its passage, contributing and essential in the Santiago of today, continues along with the art its interminable trip towards a better future.

Con más de 20 años de experiencia, la cadena hotelera de la Isla se confirma como la preferida por los clientes nacionales y extranjeros, al conjugar confort, profesionalismo, arte y tradición

Por Fabio Martín

omo si no les bastara con el confort que las envuelve, con la exquisitez en el servicio que en ellas se ofrece, las más de 12 000 habitaciones que suman las 54 instalaciones hoteleras —en su mayoría de cuatro y cinco estre-

llas— que conforman el grupo empresarial Gran Caribe, constituyen sitios ideales para disfrutar en pareja y en familia, porque están colmados de belleza y romanticismo, y en ellos se resguarda parte del arte que llena de orgullo a Cuba.

Más de 20 años de experiencia le han dado a Gran Caribe el secreto para saber distinguir a sus huéspedes con la exclusividad de sus productos. Con significativos valores arquitectónicos y culturales, sus inmuebles, localizados no solo en importantes ciudades, sino también en la primera línea de playas naturales y cayos vírgenes, son del todo seguros y concebidos para brindar con total profesionalismo un trato personalizado y gentil.

HOTEL NACIONAL El preferido de Cuba

econocimientos como el World Travel Award corroboran que con sus 85 años de excelencia, el Hotel Nacional continúa erigiéndose como líder de la hotelería en la región. Elegancia y belleza, increíble historia, altos valores patrimoniales... lo convierten en el preferido de Cuba.

Es lo que explica que celebridades de todos los tiempos lo hayan elegido para describir lo que significa alcanzar la máxima felicidad: desde Winston Churchill, Frank Sinatra, Ava Gardner, Ernest Hemingway, Marlon Brando y María Félix, hasta Paco Rabanne, Michel Legrand, Robert de Niro y Naomi Campbell. Y es que ellos han querido admirar las más de cien obras museables que atesora entre fotos, esculturas, pinturas, relojes antiguos, muebles de estilo, lámparas, porcelanas, estatuas de mármol de Carrara...

Escoltado por el Malecón y muy próximo a la populosa avenida 23, en el mismo corazón de El Vedado, el Nacional lo tiene todo para satisfacer a los más exigentes con sus 5 estrellas: habitaciones sencillas, dobles, triples y especialmente una suite presidencial y una suite real (426 en total), tres restaurantes de primera, cinco bares, una cafetería, el cabaret Parisién, ocho salones de eventos, dos piscinas, gimnasio, cancha de tenis, barbería-peluquería, centro de negocios, wifi, servicio ejecutivo personalizado, tiendas... El Hotel Nacional es un paraíso en La Habana.

Calle O esq. a 21, El Vedado, La Habana, Cuba Telf.:(+53) 7836 3564 al 67 Email: reserva@gcnacio.gca.tur.cu Web: www.gran-caribe.cu www.hotelnacionaldecuba.com

Gran Caribe Hotels

@grancaribehotel

Para que todos coincidan en que se habla de calidad suprema, de buen gusto, de vivir la oportunidad única de entrar en contacto con el arte y la historia nuestros, con la recia arquitectura cubana, basta con mencionar hoteles emblemáticos que señorean en la capital, como el lujoso Nacional, con su Batería de Santa Clara, proclamada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad; o como los afamados Habana Libre Tryp, luciendo el gigantesco mural de la pintora Amelia Peláez; el Habana Riviera, dueño del *Hipocampo*, conocida escultura de Florencio Gelabert; el Plaza, el Sevilla, el añejo Inglaterra...

Pero igual sucede con otros elegantes representantes de Gran Caribe a lo largo y ancho de la Isla, porque el sello de excelencia jamás se pierde. Lo evidencian el Colony, en la Isla de la Juventud; el Jagua, en Cienfuegos, y asimismo aquellos que por atractivos se tornan irresistibles en Varadero, el Balneario Azul, al estilo de las villas Tortuga, Kawama y Cuba Resort, y de los hoteles Arenas Blancas-Solymar, Puntarenas-Playa Caleta, Roc Hotels Barlovento, Mercure Cuatro Palmas, Iberostar Taíno, todos bajo contratos de administración con prestigiosas firmas extranjeras. ¿Y qué decir de los que enaltecen la cadena en los cayos Guillermo y Coco, al norte de la provincia de Ciego de Ávila? ¡Todos de ensueños!

Entonces, ¿quién puede poner en duda de que Gran Caribe se reafirma como el grupo más sólido dentro del sector turístico de la Isla? ¡Gran Caribe no tiene comparación!

HOTEL INGLATERRA La combinación perfecta

undado en 1875 y declarado Monumento Nacional, el Inglaterra atrapa por su historia y valor patrimonial. Con el recién remodelado Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso de vecino, a unos pasos del Paseo del Prado, este impresionante hotel es sinónimo de confort y de especialización de sus servicios.

Cuenta con 83 habitaciones climatizadas, todas con vista al Parque Central (de ellas 33

dobles, nueve sencillas, 11 triples, 27 *king size*, tres imperiales y tres superiores), en las que no faltan teléfono, TV satélite, baño privado con secador de pelo y caja de seguridad.

Conocido como el decano de Cuba, al ser el más antiguo, el Hotel Inglaterra, sin embargo, avanza con estos tiempos. En sus restaurante a la carta, bar parrillada, café restaurante, cibercafé abierto las 24 horas... se combinan perfectamente antigüedad y modernidad.

Calle Prado no. 416, esq. a San Rafael, La Habana Vieja, Cuba Telf.: (+53) 7 860 8596-97 Email: reserva@gcingla.gca.tur.cu Web: www.qran-caribe.cu

Gran Caribe Hotels

@grancaribehotel

As if it is not enough with the comfort that surrounds them, with the exquisite service offered there, and more than 12 000 rooms that add up to the 54 hotel facilities - mostly four and five stars - that make up the group The Gran Caribe, that are ideal places to enjoy as a couple and as a family, because they are full of beauty and romanticism, they shelter part of the art that fills Cuba with pride.

More than twenty years of experience have given Gran Caribe the secret to know how to distinguish its guests with the exclusivity of its products. With significant architectural and cultural values, its properties, located not only in important cities, but also in the first line of natural beaches and virgin keys, are completely safe and For everyone to agree that there is a supreme quality, good taste, to live the unique opportunity to get in touch with our art and history, with the Cuban architecture, it is enough to mention emblematic hotels that dominate in the capital. The luxurious Hotel Nacional, with its Battery of Santa Clara, proclaimed by UNESCO World Heritage Site; or as the famous Habana Libre Tryp, wearing the gigantic mural by the painter Amelia Peláez; the Habana Riviera, owner of Hipocampo, well-known sculpture by Florencio Gelabert; Plaza, Sevilla, Inglaterra...

But the same happens with other elegant representatives of the Gran Caribe along the length and breadth of the Island, because the seal of excellence is never lost.

CLUB KAWAMA Por él Varadero es más

aradero es famoso en el mundo no únicamente por la transparencia azulada de sus cálidas aguas y sus finísimas arenas, sino también por albergar instalaciones turísticas del nivel del octogenario Club Kawama, un todo incluido que no deja indiferente.

En medio de verdes jardines erigidos casi a la orilla del mar, aparecen estas magníficas casas y cabañas, que junto a cómodos módulos están preparados para recibir a las familias que andan en búsqueda de tranquilidad, comodidad y el placer de practicar variados deportes náuticos.

Fundado en 1930, el Club Kawama sobresale por el encanto de su edificación principal: un hotel de arquitectura singular con sus fabulosos arcos y paredes de piedra de cantera, que propone a sus clientes diversas atracciones, como salas de juegos, catamarán, servicio de masajes, gimnasio, peluquería, internet, renta de autos y motos, buró de turismo... Si a ello se le añade su intensa vida cultural, entonces el Club Kawama constituye una opción que siempre se agradecerá.

Primera Avenida y Calle 0, Varadero, Matanzas, Cuba Telf.: (+53) 4561 4416 Email: reserva@kawama.gca.tur.cu Web: www.gran-caribe.cu www.kawamahotel.cu

Gran Caribe Hotels

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

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

CON AROMA DE CUBANÍA

La Corporación Cuba Ron S.A. acaba de presentar su nueva marca Ron Isla Grande: cuatro productos de primera línea que sintetizan los secretos roneros de las tres regiones del país

Por Enrique Milanés León

li no es arte maravilloso la obra de los maestros roneros cubanos, que consiguen apresar en un espirituoso la identidad, la cultura, el respirar de una nación, entonces ¿qué lo es? Tal parece que ellos, dueños de un secreto que vale oro, han venido a este mundo solo para concebir esta bebida divina combinando con sabiduría e ingenio aguardientes rigurosamente añejados con rones muy bien seleccionados.

Aquellos que no conocen de los dones de estos hombres y mujeres singulares podrían tildarlos de hechiceros al comprobar que el resultado de su quehacer es siempre un ron único en el mundo por su aroma que extasía, su sabor suave, afrutado y ligeramente dulce. Tomar un sorbo es asimilar en un santiamén más de un siglo de historia, de auténtica cultura.

La oportunidad de comprobarlo se la ofrece a sus clientes la Corporación Cuba Ron S.A., encargada de rescatar y mantener viva esta tradición que distingue a la industria nacional. Lo hace nuevamente con su más reciente aval: la nueva marca Isla Grande, que agrupa cuatro productos de primera línea y que sintetizan los secretos roneros de las tres regiones del país —Occidente, Centro y Oriente—: Carta Blanca Extra Viejo, Extra Seco, Extra Añejo 15 años y Extra Añejo 30 años.

César Augusto Martí Marcelo y Julio Enrique Ayán Rial le otorgan el sello de garantía a Isla Grande, que a decir de estos reconocidos maestros roneros creadores del proyecto resume los aportes que se han acumulado por generaciones.

Durante más de dos décadas se han realizado cuidadosos experimentos que ahora han posibilitado el nacimiento de Isla Grande, una colección muy especial. La explicación la ofrece Juan González Escalona, presidente de Cuba Ron S.A.: «El mejor ron del mundo se produce en lugares extraordinarios, que tienen un arrastre de la cultura local. Por tal razón es suprema la calidad del ron que nosotros obtenemos».

WITH CUBAN AROMA

It is a wonderful art the work that of the Cuban masters of rum who manage to capture in the Cuban rum the identity, the culture, the breathing of a nation. It seems that they have come to this world only to conceive this divine drink by combining wisdom and ingenuity spirits rigorously aged with very well selected rums.

The opportunity to check it this is offered to the clients by the Corporation Cuba Ron S.A., in charge of rescuing and keeping alive this tradition that distinguishes the national industry. It does it again with its latest endorsement: the new Isla Grande brand, which brings together four front-line products that synthesize rum secrets from the three regions of the country: the West, the Center and the East. These products are: Carta Blanca Extra Viejo, Extra Seco, Extra Añejo 15 años and Extra Añejo 30 años.

Carta Blanca Extra Viejo

COLOR: ámbar ligero, identificado
por luminosidad y brillantez.

AROMA: suave, frutal, permanente, con presencia
del aguardiente de caña de azúcar.

SABOR: suave, agradable, llena en boca
a pesar de ser un ron blanco.

Carta Blanca Extra Seco

COLOR: ámbar más intenso que el Carta Blanca Extra Viejo. AROMA: intenso, recuerda la melaza de la caña de azúcar y un aguardiente muy refinado. SABOR: seco, pero agradable.

Carta Blanca Extra Añejo 15 Años

COLOR: ambarino muy profundo
como el cromo pulido, limpio, brillante.
AROMA: complejo, pero sólidamente integrado, una
cascada de aromas de chocolate, vainilla,
café y frutos dulces.

SABOR: suave en boca al inicio, llena muy bien el paladar, trasmite complejidad, deja sensación de frescura con toque achocolatado roblado, ahumado, elegante y distintivo.

Carta Blanca Extra Añejo 30 Años

COLOR: ámbar muy intenso, añejamiento muy prolongado. AROMA: suave, dulce y agradable, con presencia de la madera, pero no predomina; es el mismo perfil organoléptico que el resto de los productos de la línea. SABOR: suave, dulce, agradable, deja algo de seco al final.

DENOMINACIÓN ORIGEN PROTEGIDA (D.O.P. CUBA)

Oficio de amor y esencias

El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural declaró Patrimonio Cultural de la Nación los saberes de los Maestros roneros, así como los espacios fabriles donde se trasmiten sus milagrosos secretos

Por Amable Bello

ace 150 años que el ron ligero cubano nació con un destino muy bien marcado: conquistar el mundo. Y tanto se ha granjeado la preferencia de los consumidores de todas las latitudes, que desde entonces constituye uno de los mayores orgu-Ilos de este pueblo. No hay manera de que alguien no se sienta impulsado a quitarse el sombrero y a alzar la copa en un su honor cuando degusta ese espirituoso nuestro que recoge en su aroma, color, sabor, intensidad... la historia, la cultura, las tradiciones, el llanto y la alegría de esta Isla. Por más de siglo y medio se lo debemos a los maestros roneros, que han conservado una herencia que constituye un tesoro.

Si hay maestros es porque existe una escuela, es decir, una manera muy singular y cubana de fabricar nuestro ron, que se obtiene mediante procesos muy cuidados en los que se vela siempre por que prevalezca el perfil aromático y por que no se violen las etapas de añejamiento. En equipos diseñados tecnológicamente por los mismos maestros roneros, estos hombres y mujeres sabios, creativos y de imaginación elevada, que abogan porque siempre prime lo natural, dejan asimismo su impronta al poner en práctica las fórmulas «milagrosas» llegadas con fuerza acrecentada, porque se han transmitido de generación en generación.

Por tal razón es que el ron ligero contiene en sí la memoria de Cuba, y por ello el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC) declaró Patrimonio Cultural de la Nación los Saberes de los Maestros del Ron, así como a los espacios fabriles en los

que se trasmiten esos benditos secretos que ellos poseen, y que comenzaron a germinar y mezclarse con la identidad criolla con la llegada de las raíces de la caña desde las Islas Canarias, en manos de los primeros conquistadores. Así surgieron los preparados primigenios, de manos de indios y negros ansiosos por alegrar y aligerar los terribles días de sometimiento y esclavitud.

Gladys Collazo, directora del CNPC, destacó, al hacer pública la decisión durante el VIII Coloquio Latinoamericano de Patrimonio Industrial, el papel predominante de las tradiciones del ron cubano, de las cuales son portadores los maestros roneros, pues son estos ilustres quienes consiguen un producto exquisito, aclamado internacionalmente.

Es peculiarmente sensible y sensitiva la labor de estos maestros, capaces de combinar la tradición con la ciencia, pues a su formación universitaria agregan una preparación sensorial deslumbrante, legada por sus antecesores y alimentada por las raíces, leyendas y cultura nacionales.

Como un oficio «sacerdotal» ven el suyo los maestros roneros, quienes están convencidos de que la primera condición para asumir esta singularísima labor es ser bien cubano, porque la tradición del ron la defienden como cultura, y solo la entregan de cubano a cubano, de corazón a corazón.

Es que, como explica Juan González Escalona, presidente de Cuba Ron y otro de los enamorados de esta profesión, los maestros del ron isleño son un fenómeno muy particular de esta tierra. Ellos han garantizado que la «espirituosidad» cubana, mezclada con su espiritualidad, salga en un torrente de botellas cuyo contenido enloquece de deseos al mundo.

TRADE OF LOVE AND ESSENCES

"With rum the country is saved". There will not be a lack of strict concept among the contours of the island that think that is exaggerated, even sinful, to give such prominence to that declaration, but what they could never deny is that in this country the spiritual configuration is also "spirited".

The most powerful evidence was offered by the National Council of Cultural Heritage, declaring the knowledge of the rum masters as Cultural Patrimony of the Nation, as well as the manufacturing spaces in which those blessed secrets are transmitted.

Gladys Collazo, director of the aforementioned Council, emphasized when making the decision during the VIII Latin American Colloquium of Industrial Heritage, the predominant role of the Cuban rum traditions, of which the roneros masters are the bearers, since they are the illustrious characters who obtain such an exquisite product, internationally acclaimed.

It is peculiarly sensitive and sensible the work of these masters, who are able to combine tradition with science, because to their education university they add a dazzling sensorial preparation, bequeathed by their ancestors, and nourished by the national roots, legends and culture.

As a "priestly" trade they see themselves, they are convinced that the first condition to assume this singular task is to be a pure Cuban, because the rum tradition is defended as culture, and they only deliver it from Cuban to Cuban, from heart to heart.

Juan Gonzalez Escalona, president of Cuba Ron and another of the lovers of this profession, explains that the island's rum masters are a very particular phenomenon of this land. They have ensured that Cuban "spirits", mixed with their spirituality, emerges in a torrent of bottles whose contents make the world go wild with desires.

LA TROPICAL

No hay límites para la música y el baile. Por encima, el cielo habanero...

I Salón Rosado de La Tropical Benny Moré, centro cultural del holding cubano Artex S.A., Promociones Artísticas y Literarias, es el sitio preferido por los habaneros que desean disfrutar de una noche de emociones, bailes y buena música en la capital de la mavor de las Antillas.

Fundado el 12 de diciembre de 1951 y catalogado como «El Palacio del bailador» por el maestro del son Adalberto Álvarez en su tema musical *Bailando en La*

Tropical, es un espacio de fama internacional que cuenta con capacidad para más de tres mil, un salón para bailables y una variada programación cultural que incluye la presentación en vivo de prestigiosas agrupaciones musicales cubanas de salsa, rumba, trova, fusión, hip hop y rock,...

Este centro cultural de Artex S.A. brinda, además, un servicio gastronómico con una tentadora y sugerente oferta internacional; reservas para fiestas y eventos, exposiciones transitorias de artes plásticas

y venta de discos de música y audiovisuales de producción nacional.

El Salón Rosado Benny Moré, conocido por todos los habaneros como La Tropical, se convierte, cada noviembre desde hace 11 años, en la sede de Baila en Cuba, Encuentro Mundial de Bailadores y Academias de Baile de Casino y Salsa, un evento cultural organizado por Paradiso, agencia de turismo cultural de Artex S.A. Durante seis noches bailadores de diferentes países se reúnen en su pista de baile, al ritmo

de la música de orquestas cubanas de primer nivel, para disfrutar de sus conciertos, practicar lo aprendido en las clases teóricas y demostrar sus habilidades.

Relevantes eventos internacionales ocurren en El Salón Rosado de La Tropical; vale recordar la presentación de figuras históricas del rock como la banda The Dead Daisies en el año 2015, cuando aconteció el mayor Festival Proelectrónica de Cuba.

Este emblemático espacio cultural de Cuba que celebra este año sus 65 años, ha sido escenario de múltiples presentaciones de la orquesta Los Van Van, conocida como *El tren de la música cubana*, del aniversario 20 de Bamboleo, liderada por Lazarito Valdés, y del cumpleaños 15 de Pupy y los que Son Son. Además, cada viernes, DJ cubanos ofrecen una gran fiesta electrónica, donde fusionan melodías de la trova tradicional cubana con nuevos ritmos logrando contemporizar antológicos temas.

El Salón Rosado de La Tropical, palacio de los bailadores en Cuba, es un punto

de encuentro para cubanos y extranjeros que pretenden disfrutar de la mejor música en vivo del momento, además de ensayar nuevos pasos y estrenar coreografías bailables.

Cada concierto atesora el legado de afamados músicos y bailadores, personas que han hecho historia, que vivieron amores y promesas en este salón, donde hombres y mujeres con sueños de artistas se transforman en ello cada vez que suben a su escenario para expresar emociones a través del baile.

LA TROPICAL, PALACE OF THE DANCERS IN CUBA

The Salon Rosado of La Tropical Benny More, Artex Cultural Center, S.A., Artistic and Literary Promotions, is the favorite place for habaneros who want to enjoy a night of emotions, dancing and good music in the capital of the Greater Antilles.

Cataloged as "The Palace of the dancer" and with international fame, it has a varied cultural program that includes the live presentation of prestigious Cuban musical groups of salsa, rumba, trova, fusion, hip hop and rock. It also offers a gastronomic service with a suggestive international offer, reservations for parties and events, transient

exhibitions of plastic arts and sale of music and audio-visual albums of national production.

The Salon Rosado de la Tropical becomes every November, for 11 years now, the host of Baila in Cuba, World Meeting of Dance and Dance Academies of Casino and Salsa, a cultural event organized by Paradiso, cultural tourism agency of Artex S.A. For six nights, dancers from different countries gather on its dance floor, to the rhythm of the music of first class Cuban orchestras.

Relevant international events have been based in the Salon Rosado de la Tropical. It is worth remembering the presentation of historical celebrities of rock like the band The Dead Daisies in the year 2015, when the biggest Festival Pro Electronica of Cuba took place.

In this emblematic place, scene of multiple presentations of the orchestra Los Van Van, known as the train of the Cuban music, have taken place the celebrations of the 20th Anniversary of Bamboleo, led by Lazarito Valdés and the 15th birthday of Pupy y los que Son Son.

El Salon Rosado de la Tropical is a meeting point for Cubans and foreigners who want to enjoy the best Cuban music of the moment.

centros **Artex**culturales **Artex**...arte con cubanía

CENTRO CULTURAL SALÓN ROSADO DE LA TROPICAL BENNY MORÉ Ave. 41 e/ 44 y 46, Playa, La Habana, Cuba

Teléfonos: (+53) 7203 5322 / 72064799

ARTEX S.A. SUCURSAL CENTROS CULTURALES 7ma. esq. a 36, Miramar, Playa, La Habana, Cuba

Telf.: (+53) 7204 7061

Email: promotor@ensenarte.artex.cu

Web: www.artexsa.com Facebook: Artex Artex Por Diana Rosa Riesco

ALDEN KNIGHT Siento orgullo de ser cubano y soy muy muy cubano

ctor cubano caracterizado por su alegría, carisma y versatilidad, celebra sus 80 años, junto a la revista *Arte por Excelencias*, que le agradece el tiempo dedicado de su frenético quehacer diario como animador, conductor, declamador y director en radio, televisión, teatro y cabaret.

Premio Nacional de Televisión 2009 del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) y Premio por la Obra de la Vida de la Agencia Artística de Artes Escénicas Actuar 2014, a la que pertenece desde sus orígenes, Alden Knight es considerado un icono de la cultura cubana, reconocido internacionalmente por la dramatización —siempre a dúo con la fallecida y admirada actriz cubana Asenneh Rodríguez— de la obra de Nicolás Guillén, Poeta Nacional de Cuba.

«Durante los años setenta escenificamos una obra teatral con la poesía de Guillén. Fue un trabajo que nos satisfizo mucho porque fuimos hilvanando con sus poemas la historia de Cuba; fue una manera de mostrar nuestra identidad cultural, nuestro sentir, a partir de la poesía, cuyos extractos son la forma más breve de decir grandes verdades.

«En 1994 viajamos a España con el espectáculo *De La Habana Vieja. Guillén en son*; estuvimos en Madrid y luego recorrimos casi todo el país. Allí sorprendió mucho nuestro hacer porque los actores recitaban poemas leyendo y nosotros los memorizábamos. Durante hora y media recitábamos, cantábamos, bailábamos, yo tocaba la guitarra y hacíamos una presentación donde primaba un ambiente cubano que cautivaba. Luego lo llevamos a Alemania, Guyana, México, Barbados, Francia, Gran Bretaña, Angola, el Congo, Nicaragua, Jamaica, Holanda, Bélgica y Venezuela».

Por más de 30 años y hasta hoy, Alden anima, junto a la actriz Obelia Blanco—antes con Hilda Saavedra, Carmen Solar, Gladis Goisueta...—, uno de los programas de mayor audiencia de la radio cubana: *Hablando de Cuba*, transmitido por la emisora Radio Taíno, de lunes a sábado. Durante media hora de charla, aborda la historia, la geografía, las costumbres de los cubanos, sus refranes populares... «*Hablando de Cuba*, así, a lo cubano, incluye desde mitos, recetas culinarias, hasta críticas a malos comportamientos sociales», apunta.

Nacido el 15 de agosto de 1936 en un pueblito de Camagüey llamado Martí, Alden es el cuarto de seis hermanos de una humilde familia de inmigrantes compuesta por Héctor Knight, jamaicano, y Georgina James, panameña de origen jamaicano, quienes se ven obligados a mudarse de Martí para Guantánamo, pues solo allí su padre encuentra trabajo en la Base Naval, donde

Alden Knight junto a la admirada actriz cubana Asenneh Rodríguez. Ambos son reconocidos internacionalmente por la dramatización de la obra de Nicolás Guillén, Poeta Nacional de Cuba.

Le debo a la Revolución la posibilidad de ser actor de televisión, porque intentó desde los primeros años representar toda la gama racial de nuestro país y así fue que los negros conseguimos entrar.

solicitaban empleados que dominaran el idioma inglés.

Se inicia como aficionado en 1954, recitando con los muchachos exploradores, y luego en la emisora CMKS, Radio Savón, junto a los pianistas Nereida Villalón y Edgar Díaz, el conjunto Sorpresa y la orquesta de Julito Delgado, hasta que lo mandan para la capital, a participar en el programa televisivo de José Antonio Alonso, donde queda como finalista. A partir de ahí comienza a actuar en novelas, programas de animación, variedades en todos los medios... y aún no ha parado.

«En la radio, las novelas eran grabadas, pero en televisión eran en vivo, lo que exigía de los actores una preparación constante, rapidez para memorizar y alto nivel de improvisación para interpretar disímiles personajes en tiempo récord; fue una gran escuela. Después del triunfo de la Revolución tuve el honor de ser profesor de la Escuela de Formación de Actores del ICRT y me siento muy orgulloso del trabajo realizado, pues pude presenciar cómo surgieron actores y actrices de talla mayor que mantuvieron activos nuestros medios, a pesar del gran éxodo de actores que sufrimos».

«A mí me decían en aquella época el Jackie Robinson de la televisión cubana, porque no habían existido hasta entonces protagonistas ni galanes negros, y yo fui uno de los primeros, si no el primero. Le debo a la Revolución la posibilidad de ser actor de televisión, porque intentó desde los primeros años representar toda la gama racial de nuestro país y así fue que los negros conseguimos entrar. A algunos les preocupó ver negros en Los tres mosqueteros, pero aceptaban a los blancos haciendo de Otelo y negritos bufos».

En el Teatro Musical de La Habana encarnó Mefistófeles en la obra homónima, y en la década de los ochenta se destaca por su actuación en la obra *Sizwe Banzi ha muerto*, que aborda sucesos de África del Sur, donde, dirigido por Roberto Garriga, comparte protagónicos con Idelfonso Tamayo e interpreta entre doce y quince personajes.

En el séptimo arte incursionó en filmes cubanos como *Lejos de África* (1996), *Una mujer, un hombre, una ciudad* (1978), *El otro Francisco* (1975), *El bautizo* (1968) y *El otro Cristóbal* (1963). «Actualmente conduzco espectáculos musicales en varios centros nocturnos de La Habana como Gato Tuerto y El Guajirito, y en el local de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), a la cual pertenezco, donde el anfitrión es el bolero».

Condecorado con las Medallas Alejo Carpentier y Nicolás Guillén, el Escudo de la Ciudad de Sancti Spíritus, el Espejo de Paciencia de Camagüey, el Sello de la Ciudad de Guantánamo, la Réplica del Machete de Máximo Gómez, entre muchos otros reconocimientos, confiesa su orgullo de ser cubano y su amor a Cuba. De ahí su anhelo por tener la Réplica de la Pluma de Martí y el Machete de Maceo.

I FEEL PROUD TO BE CUBAN AND I AM VERY VERY CUBAN

Cuban actor, characterized by his joy, charisma and versatility, celebrates his 80 years together with the magazine Arte por Excelencias. We thank him the time dedicated to his daily work as an animator, conductor, proclaimer and director in radio, television, theater and cabaret.

The National Television Award 2009 of the Cuban Radio and Television Institute (ICRT) and the Life Award of the Artistic Agency of Performing Arts of 2014, to which it belongs since its origins, Alden Knight is

considered an icon of the Cuban culture. He is recognized international for the dramatization of the work of the Cuban National Poet, Nicolas Guillen, always in duet with the deceased and admired Cuban actress Asenneh Rodriguez.

For more than thirty years and up to day, Alden takes part in one of the most popular programs on the Cuban radio: Hablando de Cuba, broadcasted by radio station Radio Taino. During half an hour of talk, he approaches the history, the geography, the customs of the Cubans and their popular sayings.

Born the 15th of August of 1936 in a small town of Camagüey City called Marti, Alden, at the age of 10, begins his acting career like amateur. From there, he began to act in soup operas, animation programs and all kindof media.

In the decade of the 80, he was distinguished by its action in several soap operas of the Cuban television and in not few Cuban films. He currently conducts musical shows in nightclubs in Havana.

He has been awarded the medals Alejo Carpentier and Nicolas Guillen, and other important recognitions of Cuban culture.

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

Por Isabel Cristina Hamze

antiaguero de pura cepa, Gerardo Fulleda León fue un muchacho inquieto y amante de la literatura. Entre los libros descubrió la pasión por el teatro y empieza a escribir escenas. En 1961 comienza a estudiar en el Seminario de Dramaturgia del Teatro Nacional de Cuba. Allí comparte sus primeras creaciones con Eugenio Hernández Espinosa, René Fernández, Nicolás Dorr, José Milián y otros discípulos

del argentino Osvaldo Dragún, quien junto a Luisa Josefina Hernández formó esa hornada de talentosos jóvenes que son máximos exponentes de la dramaturgia cubana actual.

Fulleda León se ha desempeñado en el campo de la dramaturgia y de la dirección escénica. Ha dirigido la Compañía Teatral Rita Montaner por muchos años, pero su trabajo como dramaturgo lo avala como un teatrista de obligada referencia en el teatro cubano.

En la obra dramatúrgica de Fulleda León se puede apreciar el gusto por la his-

toriografía y la habilidad para recrear contextos dibujando interesantes viñetas de otros tiempos. Con frecuencia se detiene en esos acontecimientos y personajes, tal vez poco estudiados, pero decisivos en la historia de Cuba. La temática racial es otra línea que ha caracterizado su escritura,

desde la que ha hecho importantes aportes a la cultura.

Entre sus textos más importantes podemos citar *Plácido*, Premio del Concurso Teatro Estudio en 1982, *Chago de Guisa*, Premio Casa de las Américas en 1989, *Remolino en las aguas* y una de sus recientes creaciones, *La pasión desobediente*, texto dedicado a Gertrudis Gómez de Avellaneda.

Su obra *Ruandi* merece una mención especial por su trascendencia. Estrenada por numerosos colectivos, ha sido presentada en

diversos escenarios del país y es considerada su obra maestra. *Ruandi* es un texto que seduce por su aproximación a una temática poco explorada en el teatro para niños. Su protagonista es un muchacho esclavo que atraviesa el monte para llegar al palenque. Gerardo Fulleda León crea una obra maravillosa que encierra el significado de la vida y la libertad.

La historia de nuestro país y sus personajes, atravesados por la mirada aguda de este autor, se convierten bajo su pluma en imágenes soñadas, noches de desvelos que se entrelazan en inusitada ur-

dimbre de invenciones. A los 75 años, con su sonrisa limpia y la poesía a flor de piel, Fulleda ostenta no solo el Premio Nacional de Teatro, sino también la fuerza y la claridad de un dramaturgo enamorado, la constancia y la juventud de los que siempre tienen algo que decir.

GERARDO FULLEDA LEON, AN AUTHOR IN LOVE

Santiaguero of pure blood, Gerardo Fulleda Leon was a restless boy and lover of Literature. Among books, he discovered the passion for the theater and begins to write plays. In 1961, he began to study in the Seminar of Dramaturgy of the National Theater of Cuba.

Fulleda Leon has worked in the field of dramaturgy and stage management. He has directed the Rita Montaner Theater Company for many years, but his work as a playwright endorses him as a dramaturge of compelling reference in the Cuban theater.

In the plays of Fulleda Leon it can be appreciated the ability to recreate contexts drawing interesting cartoons of other times. The racial theme is another line that has characterized his writing.

Among his most important texts we can mention Plácido, Prize of the Competition Teatro Estudio in 1982; Chago de Guisa, Casa de las Americas Award in 1989, Remolino en las Aguas and one of his recent creations, La pasión desobediente, a text dedicated to Gertrudis Gómez de Avellaneda.

At 75, Fulleda holds not only the National Theater Prize but also the strength and clarity of a playwright in love, the perseverance and youth of those who always have something to say.

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

FLORA LAUTEN una maestra de fe

Por Isabel Cristina Hamze

sus 75 años, Flora Lauten es una hermosa mujer llena de sabiduría y misterios. Premio Nacional de Teatro 2005 y fundadora de Teatro Buendía, colectivo de indiscutible importancia en la historia del teatro de grupo en Latinoamérica y el mundo, es una de las figuras imprescindibles en el panorama escénico cubano.

Flora Lauten ha sido Miss Cuba en los años sesenta, actriz, dramaturga, directora y maestra. Sus excelentes condiciones como actriz y su talento la llevaron a formar parte de las experiencias más significativas de su tiempo, como su estancia en Teatro Estudio y en Los Doce, bajo la tutela de Vicente Revuelta, determinante para moldear su visión como artista.

Participó en la fundación del grupo

teatro popular que indagó en los conflictos v las costumbres de los campesinos; luego con la creación de Teatro La Yaya, en una comunidad rural, tuvo la oportunidad para seguir experimentando desde la dirección escénica en torno al actor y aplicar las enseñanzas adquiridas.

Participó como actriz y asistente de dirección en el montaje de Huelga, obra escrita por Albio Paz y dirigida por el colombiano Santiago García, en el grupo Cubana de Acero. Su labor como actriz en esta obra fue premiada como Mejor Actuación Femenina en el Festival de Teatro de La Habana de 1982. El principal aporte de la experiencia de Huelga fue la apropiación de una metodología de trabajo que luego perfilaría entre 1981 y 1985, como profesora de la Facultad de Artes Escénicas del Instituto Superior de Arte, Allí, al frente de un grupo de estudiantes estrena cinco puestas en escena que serían la simiente del futuro Teatro Buendía, búsquedas y presupuestos iniciales de un núcleo que luego vería nacer a importantes directores del arte escénico cubano.

Con más de tres décadas de vida, Teatro Buendía guarda las imágenes imborrables de puestas como La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada, de 1992; Otra tempestad, de 1997: Bacantes, de 2001, y Charenton en 2005.

El pasado año, estrenó el espectáculo Éxtasis, Un homenaje a la madre Teresa de Jesús, con textos de Flora Lauten, Eduardo Manet y Raquel Carrió. La puesta, dirigida por Lauten y Manet, nos trajo la maravilla de ver a esta mítica mujer en escena, quien deslumbró al público con su interpretación.

La mejor manera de celebrar tres cuartos de siglo es crecer, desde el ejercicio vivo de la resistencia y la voluntad. Flora Lauten, mujer de teatro legendaria y real, nos ofrece su cuerpo en escena y, con

FLORA LAUTEN, A TEACHER OF FAITH

At the age of 75, Flora Lauten is a beautiful woman full of wisdom and mysteries. National Prize of Theater 2005 and founder of Buendia Theater, group of indisputable importance in the history of the theater of Latin America and the world, is one of the indispensable celebrities in the Cuban

Miss Cuba in the 60's, actress, playwright, director and teacher, Flora's life is linked to the theater. Her excellent conditions as an actress and her talent led her to be part of the most significant experiences of her time, such as her time in Teatro Estudio and Los Doce, under the tutelage of Vicente Revuelta.

She participated in the founding of the theater group Escambray in 1968, where she conducted popular theater investigating the conflicts and customs of the peasants; then with the creation of La Yava Theater, in a rural community, she had the opportunity to continue experimenting from a manager

Her work as an actress in the play Huelga, written by Albio Paz and directed by the Colombian Santiago Garcia in the group Cubana de Acero was awarded Best Female Performance at the Havana Theater Festival

Between 1981 and 1985, she had the role of professor at the Faculty of Performing Arts of the Superior Institute of Art. There, it premiered five plays that would be the seed of the future Buendia Theater, a nucleus that soon would give birth to important directors of the Cuban scenic art.

With more than three decades of life, Buendía Theater keeps the unforgettable images of poses like La increíble y triste historia de la Candida Eréndira y su abuela desalmada of 1992, Otra Tempestad, of 1997. Bacchantes. of 2001 and Charenton

The best way to celebrate three-quarters of a century is to grow, from the living exercise of resistance and will. Flora Lauten, a woman of theater, legendary and real, offers us her body on stage and, with it, a lesson of love and faith in the theater.

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

Chucho Valdés al piano. Lo acompaña Gastón Joya. Foto: Calixto N. Llanes.

MUCHO JAZZ Y POCOS ESPACIOS

Por Joaquín Borges-Triana

reo que todavía en Cuba no somos conscientes de que, desde hace años, los cubanos estamos a la vanguardia en el llamado jazz latino o latin jazz, más allá de las crecientes objeciones al término por parte de investigadores como la argentina Berenice Corti, que cuestionan la aludida denominación por el hecho de que fue creada de entrada para referir, describir y sobre todo categorizar la unión entre las músicas afrocaribeñas, en especial la de nuestro país y la de Puerto Rico, con el jazz hecho en Nueva York. Lo cierto es que nosotros hemos tenido nuestra propia historia de práctica del jazz, que ya abarca un período de cien años dentro del territorio nacional, con una tradición independiente a la de Estados Unidos.

Nadie que sea un estudioso del acontecer musical cubano de los últimos años podría ignorar el buen momento que en el presente vive el jazz hecho por mis compatriotas, tanto en el país como en el seno de la diáspora, a lo cual ha contribuido de modo especial la celebración del festival Jazz Plaza, evento organizado inicialmente por una modesta institución cultural de un municipio de La Habana, y, más recientemente, del concurso Jo-jazz. Ni los furibundos optimistas entre los asistentes a la sala-teatro de la Casa de la Cultura de Plaza en febrero de 1980 podíamos imaginar que aquel casi clandestino primer encuentro de los jazzistas del patio, organizado por Armando Rojas v Bobby Carcassés, devendría uno de los festivales más esperados por músicos y público en general.

Cuando se inició la historia del Jazz Plaza en 1980, la inmensa mayoría de los cultores locales del jazz no podían dedicarse a tiempo completo a la manifestación, sino que ganaban su sustento en agrupaciones de música popular o como intérpretes de otros géneros, situación que ha ido cambiando con el transcurrir del tiempo. Si bien hoy tenemos instrumentistas que trabajan a tiempo completo como cultores del primer gran lenguaje sonoro del pasado siglo xx, aún las posibilidades laborales para dichos músicos resultan en no pocas ocasiones escasas, situación que es más visible sobre todo en el caso de los residentes en territorios fuera de La Habana.

Hay que señalar que por mucho que se alargue la programación del Jazz Plaza —ha tenido hasta una semana de duración— o se añadan más localidades —entre las principales y secundarias—, músicos y aficionados nunca quedan satisfechos del todo, porque lo que se añora

es una programación sistemática del género y no solo una jornada específica. De tal suerte, se ha intentado mantener viva la llama jazzística el año completo, por medio de la creación de centros nocturnos donde se presenten los cultores del género. En correspondencia con semejante anhelo, en la segunda mitad de los ochenta en La Habana surgió el Maxim, como club de jazz que tuvo en la figura de Bobby Carcassés a su promotor y anfitrión. Incluso, en un momento dado, el sitio fue renombrado como Club Chano Pozo, con la develación de una tarja en homenaje al recordado percusionista, quien fuese uno de los protagonistas del maridaje entre el bebop y los ritmos cubanos, que dan origen a lo que se conoció como cubop. Lamentablemente, un proyecto tan hermoso como aquel y que hasta el día de hoy sigue siendo el único intento de rendir homenaje a la memoria del gran tumbador y compositor de temas como Manteca, murió por desidia y desatención por parte de las instituciones relacionadas con dicho proyecto.

No fue hasta bien entrado el segundo quinquenio de los noventa cuando la iniciativa de tener un club en La Habana para los cultores del jazz se retoma, esta vez en un sitio nombrado La Zorra y el Cuervo, ubicado en la zona más céntrica de la capital cu-

bana. Empero, desde que abrió, la entrada al sitio siempre ha sido en moneda convertible, lo cual limita notablemente el acceso del ciudadano común.

A partir del modelo establecido por La Zorra y el Cuervo, tiempo después apareció el Jazz Café, con idéntico alto precio, pero con una atmósfera general que nunca ha conseguido registrar la magia y el espíritu que reinan en el club de La Rampa capitalina.

Una experiencia en la que no pocos ciframos un fuerte cúmulo de esperanzas, entre otras cosas porque el precio por la entrada resultaba mucho más accesible, fue el surgimiento de lo que se conoció bajo el nombre de Club Irakere, auspiciado por Chucho Valdés, pero que fracasó en buena medida por el divorcio que se produjo entre los intereses de tipo gastronómico y los de corte cultural, a lo que también se añadió cierta dosis de desatención al proyecto por parte del propio Chucho.

En relación con lo sucedido fuera de los ámbitos de La Habana, territorios donde las oportunidades de presentación que tienen los intérpretes de jazz son muy escasas, la historia de los clubes del género ha sido bastante desafortunada. Así, en provincias como Las Tunas y Holguín se han creado algunos centros, los que han sobrevivido por un corto periodo de tiempo. En tal senti-

do, el más afortunado ha sido uno surgido en Santiago de Cuba —todavía vigente—, factor fundamental para que en la actualidad en dicha ciudad existan varias interesantes agrupaciones jazzísticas. No podría obviarse en cuanto a los espacios para el jazz el desarrollo de peñas al estilo de las del barrio habanero de Santa Amalia, las del Club Cubano de Jazz en su segunda temporada y otras menos conocidas mas con entusiastas asistentes, así como lo llevado a cabo de un tiempo a acá en Fábrica de Arte Cubano (FAC).

El último de los locales abiertos para los amantes del jazz entre nosotros y para

los visitantes interesados en semeiante propuesta musical ha sido el Café Miramar, concebido de inicio solo para que allí se tocase este género, cosa que ha cambiado en semanas recientes al asumir la dirección de la instalación un nuevo equipo administrativo, el cual ha comenzado a programar en el espacio otras manifestaciones sonoras que nada tienen que ver con lo puramente jazzístico. He ahí uno de los factores que más ha conspirado contra el buen hacer de esta clase de clubes, es decir, la inapropiada selección del personal encargado de conducir las riendas de tales locales, individuos que pueden tener las meiores intenciones al trabaiar. pero que no conocen en lo más mínimo los códigos en los que se mueve el universo del iazz v. para colmo de males, no disfrutan con dicha propuesta artística.

Es significativo que la carencia de espacios para la práctica del jazz no es solo privativa de La Habana o del resto del país. En la ciudad receptora del mayor número de cubanos transterrados ocurre algo similar. De tal suerte, las interconexiones entre la capital cubana y Miami, por encima de las asimetrías que establecen diferencias entre el Tercer y el Primer Mundo, originan que ambas ciudades compartan lo que los académicos denominan «porosidad fronteriza». Incluso, cabe afirmar que a partir del 14 de enero de 2013, fecha cuando en Cuba entró en vigor el Decreto-Ley no. 302 modificativo de la Ley no. 1312, Ley de Migración —promulgada el 20 de septiembre de 1976—, las interconexiones aludidas se tornan en la actualidad aún más fuertes.

En este sentido, no se puede obviar que a partir de 2009, con la restauración y ampliación de las políticas de intercambio cultural, educativo y deportivo por parte de la administración del presidente Barack Obama

y, en consecuencia, el mayor otorgamiento de visas de turismo y de entradas múltiples a residentes en Cuba, ha aumentado el fluio de músicos de la Isla hacia territorio estadounidense, al punto que tras la reforma migratoria cubana de enero de 2013, cada vez resulta más frecuente que se vaya tornando difícil establecer el sitio en que radican algunos de ellos. No hay que ser especialista en la materia para intuir que el proceso de migración se mantendrá en el futuro, lo único que ---a tono con la tendencia internacional- asumirá un carácter circular, es decir, con estancias temporales en uno u otro país. Lo que hoy sucede con compatriotas músicos residentes en Cuba y cultores de diferentes géneros en torno a estancias más o menos prolongadas para actuar en clubes de Miami, no se da con nuestros jazzistas, pues en aquella ciudad del sur de la Florida apenas hay espacios para la práctica del género.

Así pues, en mi criterio, lo que acontece con el jazz hecho por cubanos viene a demostrar, una vez más, que buena parte de nuestros genuinos creadores han sido y son subutilizados y que seguimos sin una adecuada y necesaria política de divulgación, promoción y jerarquización. De ello se desprende lo imprescindible de implementar un sistema que rebase las expectativas cifradas en torno a un festival como el Jazz-Plaza o un concurso como el Jo-Jazz, y que abarque una red de espacios donde haya una programación estable los doce meses del año. Resolver las incongruencias que aún perduran en nuestra esfera musical es el único modo de propiciar una atmósfera favorable para que, con la novel generación de virtuosos instrumentistas que en el presente despega, no se repita el proceso migratorio temporal o definitivo que ha tipificado al jazz cubano de recientes décadas.

LOTS OF JAZZ AND FEW SPACES

In Cuba, we are not aware that, for years, Cubans have been at the forefront of so-called Latin jazz. We have had our own history of jazz practice, which already covers a period of one hundred years, with a tradition independent of that of the United States.

No one could ignore the good moment that jazz is experiencing both in the country and in the best of the diaspora, to which the Jazz Plaza festival and, more recently, the Jo-jazz competition have contributed.

Attempts have been made to keep the jazz flame alive throughout the whole year, by means of the creation of night centers where the genre 's masters perform. In the second half of the eighties in Havana the Maxim emerged. It was not until 1995 that the initiative resumed, this time in a place named La Zorra y El Cuervo. Later, the Jazz Café appeared, with an atmosphere that has never been able to record the magic and spirit that reign in La Zorra...

Outside Havana, the history of the clubs of the genre has been quite unfortunate. The most fortunate one has been Santiago de Cuba, where there are several interesting jazz groups. Performances like those in the Havana neighborhood of Santa Amalia, those of the Cuban Jazz Club and the Fábrica Cubana del Arte (FAC) could not be overlooked.

The last of the recently opened places has been the Cafe Miramar, conceived at the beginning for only jazz to be played there, which has changed in recent weeks, when a new administrative team took over the management.

What happens with jazz made by Cubans comes to demonstrate, once again, that a lot of our genuine creators have been and are underutilized and that we continue without an adequate and necessary policy of dissemination, promotion and hierarchy. Solving the incongruities that still persist in our musical sphere is the only way to create a favorable atmosphere so that the temporary or definitive migratory process that has typified the Cuban jazz in recent decades is not repeated.

BAILAR CUBA EN ACORDES DE SINFONIA

PARECE SER INEVITABLE QUE LA CULTURA CUBANA DEJE RASTROS DE ELLA EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO. EL TEATRO TERESA CARREÑO, DE CARACAS, LO ACABA DE CORROBORAR

Por Dilbert Reyes Rodríguez

ebe ser lo aprehensivo, lo pegajoso de la cultura cubana, lo que hace que haya rastros de ella en cualquier parte del mundo.

El Teresa Carreño, teatro monumental de Caracas, tiene esas huellas, y tal parece que algo especial las conserva de un modo inigualable en todos sus espacios, desde el lobby, los pasillos, hasta las salas impecables.

En las paredes murales del café bohemio La Patana, por ejemplo, las fotos de personalidades de la Isla antillana predominan. Pero si hoy mismo, después de tantos días, se entra en silencio a la sala José Félix Ribas —la pequeña—, todavía puede escucharse el rumor de la clave cubana que marcó el tempo del concierto instrumental *Cuba en Venezuela*.

Hasta entonces, para los muchos isleños presentes, la frasecita burlona de «¡A bailar y a gozar con la Sinfónica Nacional!» no rebasaba ese chiste añejo tan criollo que caracteriza al animador de un pueblo de campo. Sin embargo, tras el último compás y el aplauso atronador, el cuentecito perdió toda la gracia.

Y es que en el formato de la Orquesta Filarmónica de Venezuela, a la orden de la batuta magistral de Enrique Pérez Mesa, director titular de la cubana Sinfónica Nacional, fueron interpretadas piezas populares del pentagrama de la mayor de las Antillas, que literalmente —como fuera propósito y petición del prestigioso concertista al mando—puso «a bailar y a gozar» al auditorio.

La entrada, al ritmo de la clásica composición *La bella cubana*, de José White, no delató lo que vendría a seguidas. Con el único anuncio de un gesto de cabeza y la sonrisa cómplice del Maestro, inició un sonido familiar y contagioso que a muchos les arrancó expresiones de sor-

presa: era el memorable *Tim pop*, de Juan Formell y Los Van Van.

Cohibidos aún por el aire rígido que envuelve la música sinfónica, algunos marcaban con el pie, y otros, más atrevidos, llevaban con discreción el compás a la cintura, hasta que, en una especie de acto liberador, Pérez Mesa se dio vuelta y pidió al público marcar con los aplausos la clave de la timba vanvanera. Total, si ya los propios músicos lo hacían mientras tocaban.

«No podían estar estáticos frente al atril. Si no se mueven la música cubana no funciona, y lo asimilaron con entusiasmo», declaró el Maestro a *Arte por Excelencias*. «Es una manera muy seria de interpretar nuestro pentagrama, un vocabulario nuevo que fueron aprendiendo, y que en apenas tres ensayos logré que comprendieran más allá de la disciplina férrea o el encartonamiento típico del músico clásico de estar tieso en la silla. Hasta un violinista se encargó de la percusión».

Luego otra de Formell, *De La Habana a Matanzas*, que también el director hizo acompañar de los aplausos, para abrir la invitación en la pieza siguiente: «El que quiera puede bailar», dijo, en un exorcismo de tabúes, antes de indicar lo que pronto se adivinó en el sello del sonero Adalberto Álvarez y su popularísimo *A bailar el toca toca*.

«Ellos fueron los que escogieron las obras entre varias propuestas, creo que un poco sin saber dónde se habían metido (sonríe el maestro). Cuando empezaron a tocar a Los Van Van vieron lo complicado, pero no renunciaron, sino que multiplicaron su entusiasmo y este es el resultado».

Impresionante el acople de la orquesta en el salto tremendo de lo clásico al *Guaguancó*, con arreglos de Guido Ló-

pez Gavilán, y a *El cumbanchero* delicioso corregido por Chucho Valdés, que hizo premiar a los ejecutores de piano, flauta, percusión, trompeta y trombón.

«El programa explota muy bien las diferentes familias de la orquesta, no solo la percusión, que siempre predomina en la música popular, sino los vientos, las cuerdas, los metales..., ayudado por los deseos de trabajar de esta maravillosa Filarmónica, integrada por generaciones distintas de músicos que la hacen de alto nivel, interesante, aprehensiva e inquieta», valoró Pérez Mesa.

A juzgar por los rostros de los ejecutantes, la satisfacción fue recíproca. Para Julio Segarra, principal de percusión, la experiencia resultó enriquecedora y disfrutable: «Siempre pasa con directores invitados de alto prestigio, como el Maestro Pérez Mesa, ameno y tranquilo. Expresó lo que quería, mientras nosotros interpretamos en función de su batuta y sus deseos de que disfrutáramos a fondo la música de la Isla».

«Es la continuación magnífica del joven Programa de Intercambio Internacional de Música, que impulsado por el Ministerio de Cultura, acerca a las orquestas venezolanas al pentagrama de pueblos hermanos, como ocurrió con Bielorrusia y proseguirá con los países del Mercosur», explicó José Ángel Viña, director ejecutivo de la Compañía Nacional de Música de Venezuela.

«Para finalizar...», anunció el maestro, y un «¿Cómo?» se repitió en varias voces. Exigió participación —«Sin democracia, mando yo»—, e indicaba dónde entrar con dos palmadas mientras sonaba Danzón, de García Caturla.

Una ovación y el Maestro volvió a salir. Hubo que interpretarlo de nuevo.

Otra vez el aplauso, y para sorpresa un grito desde las filas más altas, atizado por la remembranza: ¡Que viva Cuba!

En el acento de los anfitriones alguien lo secundó: ¡Y qué viva Venezuela! ☑

DANCING CUBA IN SYMPHONY CHORDS

It must be the apprehensive, the catchy of Cuban culture, which makes that one finds trace of it anywhere in the world where it took place.

The Teresa Carreño, monumental theater of Caracas, has these traces. On the walls of Bohemian coffee La Patana, for example, the pictures of personalities of the island predominate. And in the room Jose Félix Ribas can still be heard the rumor of the Cuban key that marked the tempo of the instrumental concert Cuba in Venezuela. In

the format of the Philharmonic Orchestra of Venezuela, under the baton of Enrique Perez Mesa, titular director of the Cuban National Symphony, were interpreted popular pieces of the staff of Cuba.

"They could not be static in front of the lectern. If they do not move, Cuban music does not work, and they assimilated it with enthusiasm", said the Master to Arte por Excelencia. "It is a very serious way of interpreting our programm, a new vocabulary that they were learning, and that in just three rehearsals I managed to have them to understand them. Even a violinist took care of the percussion".

"The program exploits very well the different families of the orchestra, not only the percussion, which always prevails in popular music, but the winds, the chords, the metals ... helped by the desire to work of this wonderful Philharmonic, integrated by musicians of different generations that make

it of high level, interesting, apprehensive and restless", said Perez Mesa.

For Julio Segarra, principal of percussion, the experience was enriching and enjoyable: "It always happens with invited directors of high prestige, like the Master Perez Mesa, pleasant and calm. He expressed what he wanted, while we interpret according to his baton and his wishes that we thoroughly enjoyed the music of the Island".

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, y el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, junto al premiado dominicano-mexicano Héctor Díaz Polanco.

Señaló que El jardín de las identidades constituye una pieza literaria polémica, que abre el debate en diferentes sentidos, «porque tiene conceptos que tradicionalmente la gente los maneja sin profundizar».

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, expresó que esta obra permite al lector una mirada más crí-

tica de lo que transmiten los medios de comunicación de masas, que persiguen controlar a la población y mantener sus consciencias dormidas.

«Usted [Díaz Polanco] pone allí una dicotomía, una diferenciación radical entre la diversidad cultural como forma de resistencia y de producción de mundo desde los pueblos. (...) Cuando hablamos de igualdad no importa que seas blanco, que seas negro, que seas gordo, que seas rico, que seas pobre.

«Todos los seres humanos somos iguales y eso es lo universal, la especificidad está en la diversidad», aseveró.

El Premio Libertador al Pensamiento Crítico fue creado en 2005 por iniciativa del Comandante Hugo Chávez Frías para estimular la creación del pensamiento alternativo a las situaciones de dominación que agobian a la humanidad. Este año el galardón llegó a su décimoprimera edición.

WE ASSUME OURSELVES DIFFERENT

As part of the XII International Book Fair of Venezuela (Filven) 2016, which took place this November in the city of Caracas, Venezuela, the Dominican-Mexican anthropologist Héctor Díaz Polanco received the Libertador Prize for Critical Thinking 2015, for his book The Garden of Identities, community and power.

The book, which rose over more than 50 titles postulated for this award, provides readers with a valuable analysis of the importance of the community to confront the negative effects generated by neoliberal policies in the peoples of the world.

Diaz Polanco stressed the importance of consolidating and strengthening communities, as these spaces constitute the "garden where you can cultivate identity".

Regarding this analysis, the Vice-President of the Republic, Aristobulo Isturiz, reiterated that "the only way to be equal is that we assume ourselves different" and that humanity is able to defend such diversity in the midst of the process of globalization and latent ethnocentrism in contemporary political thought.

The Minister of the Popular Power for Culture, Freddy Ñañez, said that this work allows the reader a more critical look at what the mass media transmit, which seek to control the population and keep their consciences asleep.

The Libertador Prize for Critical Thinking was created in 2005. This year's award went to its 11th consecutive Edition.

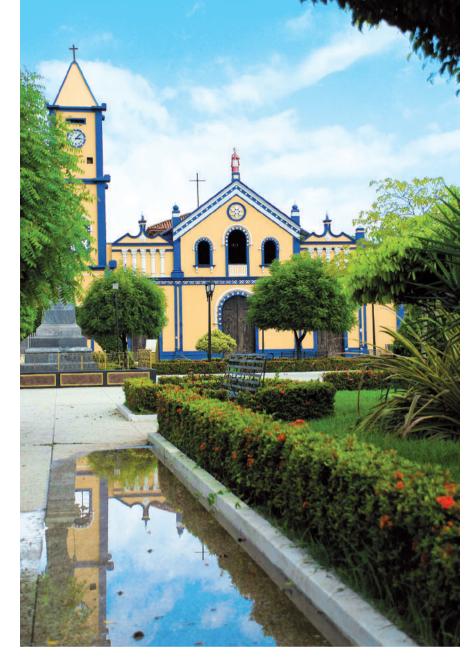
«Nos toca luchar contra las desigualdades y defender los derechos asociados con las diferencias socioculturales. La uniformidad cultural es un proyecto conservador; en cambio, la igualdad y la diversidad son pilares del proyecto emancipador y es fundamento de nuestro concepto de justicia», manifestó.

En relación con este análisis, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, reiteró que «la única manera de ser iguales es que nos asumamos diversos» y que la humanidad sea capaz de defender tal diversidad en medio del proceso de globalización y del etnocentrismo latente en el pensamiento político contemporáneo.

Aristóbulo Istúriz enfatizó la necesidad de asumir siempre una relación entre lo universal y la identidad, «porque precisamente lo universal es todo aquello que es humano».

25 minutos por aire; y a una hora y 15 minutos desde la capital del país, esperando se restituya esa anhelada línea aérea.

Las potenciales condiciones de esta entrañable tierra lucen infinitas al solo recorrer sus vastas extensiones, sus venas fluviales, sus posibles destinos turísticos, sus posibles encuentros culturales, su incesante interacción con municipios aledaños y laderas andinas.

La meritoria labor de historiadores y cronistas ha recuperado para la comprensión de nuestro proceso histórico y nuestra ubicación geopolítica la escritura que reivindica nuestra memoria colectiva. La crónica como escritura que nos nombra, que nos caracteriza como ente histórico y social:

Las obras de Alberto de Jesús Güerere (*Biografía del distrito Colón,* 1951), las de Bernardo Villasmil (*Memorias de Santa Bárbara,* 1995; y *Cuentos y crónicas del sur del*

lago, 2007), así como los documentados trabajos de Manolo Silva, periodista, cronista, historiador, además de la encomiable labor de Domingo Labarca Prieto, docente y promotor cultural, han permitido luchar contra esa desmemoria y ese olvido acumulado.

GENEALOGÍA DE LA HISTORIA VENIDERA

Los orígenes se remontan a la hacienda Coimbra, en los inicios del siglo xvII, convenida en extensos cultivos, sobre todo del café, en los predios merideños, según nos relata el entrañable Bernardo Villasmil, quien hace referencias a sus propietarios, Nicolás Da Buyn y Xuana de Oña, cuya hija fue bautizada con el nombre de Xulia, así como a sus afanes en la búsqueda de nuevas rutas para el trasporte del grano y otros productos hasta aposentarse en Sur del Lago. Sus descendientes (Xulia y Josef Reginaldo Lizárraga) crean el Mesón Coimbra,

dedicados a la agricultura y a la pesca, lo cual conocemos por medio de relatos aparecidos en *Memorias de Santa Bárbara* y en *Cuentos y crónicas del Sur del Lago.*

En una de sus páginas, Bernardo Vilasmil nos ofrece una visión parnasiana y bucólica del medio, de ese entorno donde Xulia y Josef Reginaldo Lizárraga construyen con arrieros, campesinos e indios la genealogía de la historia venidera: visión bucólica dije, pero no menos real, eficaz, ciertamente encantadora:

«La providencial feracidad de estas tierras, siempre impertérritas ante la erosión, el bucólico paisaje de sus prados y bosque salpicados por trinos de cantoras aves: el incesante navegar de nenúfares y algas por el río y el caño como ánades en procesión; las trémulas campánulas colgadas de flexibles lianas, adormecidas ante el paso de la fresca brisa, embalsamada por el aroma de las flores silvestres; la fragancia de los eucaliptos y las albahacas y el perfume del orégano quemado por los indios en los predios cercanos, formaban un conjunto armonioso que ascendía a los prados celestiales del Olimpo» (Villasmil, B., 2007).

Gracias a ese meritorio oficio podemos referirnos a las tres sucesivas fundaciones de San Carlos de Zulia. Registra tres actas de fundación: 23, 27 y 28 de marzo de 1778, según la memoriosa *Recopilación histórica del Distrito Colón*, de Manolo Silva.

LOS LÍMITES DE LO IMPOSIBLE

Época de arduo y fatigoso trabajo de construcción de ese proyecto de ciudad que se llamará San Carlos de Zulia en una de las riberas de río Escalante. En la otra ribera, como bien acuñara el maestro Manolo Silva, la ciudad gemela, Santa Bárbara. Terruños ribereños levantados a pulso ante las inclemencias de un hábitat hasta entonces selvático, de ríos y ciénagas, de tierras anegadizas y aluvionales, de fértiles y grandes extensiones Ilanas. Tierra del relámpago del Catatumbo y de los infinitos ríos del sur en busca de sus cauces hacia el gran Coquivacoa. Vastas extensiones donde la flora y la fauna, el invierno y el verano, se expresan en una exuberancia que raya los límites de lo imposible.

Ese otro maestro, Alberto de Jesús Güerere, nos describe con puntualidad la crónica del día a día de San Carlos en inminente interacción con Santa Bárbara:

«Para atravesar el río, existía un pontón que partía de la calle Bolívar. Para bajar a la barranca fue construida una gradería

de mampostería con barandas a los lados. Fue construido también un techo de tejas de tres varas de ancho por seis de largo por donde se hacía el tráfico. A los lados había un muro de mampostería con baldosas de 3/4 de vara de altura por 1/2 vara de ancho para descanso de los transeúntes mientras regresaban al pontón» (Güerere, A. J., en *Biografía del distrito Colón*, p. 25).

Cantón Zulia (1830), luego Cantón Fraternidad (1863), posteriormente por decreto del 6 de octubre de 1873 se le llamó Distrito Colón. Por Ley de la División Político territorial, la designación de distrito fue anulada, con lo cual se creó la figura de municipio, que a su vez se divide en parroquias.

PROTAGONISTA SILENCIOSO

Un protagonista silencioso (a ratos caudaloso y ya en su curso más urbano, muchas veces herido de muerte) el río Escalante convoca en sus riberas el fluir de las dos nacientes ciudades. Río que lleva la vida en sus entrañas. Río que lleva el alma de nuestros pueblos más allá de no sé dónde, pero siempre en la búsqueda de logros y realizaciones.

Ese sorprendente curso de agua posee 41 leguas y 25 de navegación. Tiene sus fuentes en el Páramo del Portachuelo del Palmar, al norte de la ciudad de la Grita, a más de 2 500 metros sobre el nivel del mar. Corre por territorio andino, donde se le unen los ríos Guaruríes, Culebrilla y Onia, para entrar en el Zulia, en el antiguo distrito Colón, recibiendo múltiples afluentes y desembocar en el Lago en la Punta Este de la ensenada del Zulia (en *Diccionario general del Zulia*, Hernández L.G. y Parra J.A.)

Sin embargo, el río Escalante está herido. En una clara advertencia, Domingo Labarca Prieto alertó con constancia y dedicación amorosa, sobre la necesidad de que se ponga empeño en su recuperación, al señalar que «nuestros ríos están en crisis. No tienen el más mínimo mantenimiento, la deforestación los está afectando gravemente, constituye un verdadero riesgo transitar por ellos, por cuanto los troncos incrustados en algunas partes de sus lechos son como lanzas escondidas que destruyen las embarcaciones...».

Hoy Unesur (Universidad Experimental Sur del Lago) y la Alcaldía Bolivariana de Colón, comprometidos con su entorno, deben ser los entes que motoricen la recuperación definitiva de nuestro río Escalante. Se trata de una motorización que solo es posible siempre y cuando se cuente con la comunidad organizada: consejos comunales, misiones, bases de misiones y comunidad, que saben de la impostergable lucha por nuestra soberanía e independencia. Porque lo esencial es crear una clara conciencia de su importancia en la preservación y conservación de su propio hábitat, así como de su raigambre cultural. Y en ello juega un papel determinante el Escalante. Ese río que lleva la vida en sus entrañas debe ser la prioridad de todas las fuerzas interesadas en el futuro de esta tierra de gracia, con el futuro de nuestras nuevas generaciones.æ

AFFECTIONATE LAND OF GRACE

A new vision tries to recover that disaggregated memory, canceled, of the zone known as South of the Lake, in the municipality of Colón, located only to 470 km of the capital of the state; and an hour and 15 minutes from the capital of the country.

The potential conditions of this endearing land are endless to travel through its vast expanses, its river valleys, its possible tourist destinations, its possible cultural encounters, its incessant interaction with surrounding municipalities and Andean slopes.

The meritorious work of historians and chroniclers has recovered our collective memory. The works of Alberto de Jesus Guerere, those of Bernardo Villasmil, as well as the documented works of Manolo Silva, journalist, chronicler, historian, and work of Domingo Labarca Prieto, teacher and cultural promoter, have allowed fighting against this accumulated oblivion.

The origins go back to the Coimbra farm, in the early 17th century, vast in extensive crops, especially coffee, as Bernardo Villasmil tells us. He makes references to its owners, Nicholas Da Buyn and Xuana de Oña, whose daughter was baptized with the name of Xulia. He also speaks of his efforts in the search for new routes for the transportation of grain and other products until he retires in the South of the Lake. Their descendants (Xulia and Josef Reginaldo Lizarraga) created the Meson Coimbra, dedicated to agriculture and fishing ... All this is described in the books Memories of Santa Barbara and Tales and chronicles of the south of the Lake.

According to the historical collection of the Colon District of Manolo Silva, San Carlos de Zulia had three successive foundations: 23, 27 and 28 March 1778. This city's project was built on one of the banks of the Escalante River. In the other was the twin city, Santa Barbara. That is, in this story, the River Escalante has been a silent protagonist. However, it is injured. In a clear warning, Domingo Labarca Prieto warned of the need to put effort into its recovery. The essential thing is to create in the communities a clear awareness of the importance of the preservation and conservation of their own habitat, as well as their cultural roots.

reciprocamos con una muestra de afiches de cine cubano de los años sesenta y setenta. A partir de ahí, ha existido una relación de cooperación, pues propusieron ayudar en la restauración de cintas cubanas. Este año exhibiremos dos de ellas: Los sobrevivientes y Una pelea cubana contra los demonios, ambas de Tomás Gutiérrez Alea.

«Este Festival tendrá un momento especial con la presentación de la copia restaurada de Memorias del subdesarrollo, realizada por la Cinemateca de Boloña, como parte del proyecto mundial del director norteamericano Martin Scorsese, quien gestionó los fondos para la restauración de este filme; siendo este hecho un ejemplo de reconocimiento y hermandad.

«El Festival este año reduce dos días de concurso para dedicarlos a la proyección de los filmes premiados, para que el público tenga una última oportunidad de disfrutarlos. Hemos intentado reducir el programa en pos de la calidad, pero nos ha sido muy difícil la selección, porque en la mayoría de los filmes que recibimos (más de 1 500) encontramos otros valores, además de los cinematográficos —la historia que narra, el tema específico que desarrolla...-, como por ejemplo el impacto ecológico en alguna zona, la memoria, la

Sonia Braga, actriz brasileña.

MY ROLL, MY MOVIE Speaking a day after knowing the result of the elections in the United States on how the American presence will behave in this edition of the Festival is unknown.

Last year we did the first festival after the reestablishment of diplomatic relations between Cuba and the United States, in a favorable climate aimed at talking and understanding, but now we have another scenario. However, we have lived during these last 38 years more difficult times, especially in the time of Reagan, when it was almost impossible for American filmmakers to come to the Festival.

Nevertheless, the relationship of the Festival, from its origins, with the most progressive North American filmmakers has always been very close. We have built stable relationships that have been maintained; for example, the first Honor Chorus the Festival awarded was to an American, Jack Lemmon.

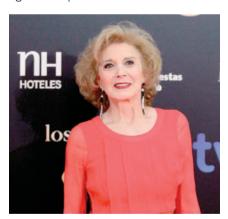

Jack Lemmon protagonizando el filme Missing, del director Costa-Gavras.

diversidad sexual o la violencia, temas que atraviesan el cine en la actualidad.

«La violencia es uno de los acentos de la muestra latinoamericana de este año, porque es una violencia diferente a la del cine de entretenimiento; es más dolorosa, radica en la profundidad y complejidad de la historia que está viviendo América Latina y que se puede documentar con los medios tecnológicos actuales con mayor accesibilidad.

«El lema del Festival, "Mi rollo, mi película", parte de los resultados de las investigaciones que hacemos al final de cada

Marisa Paredes, actriz española.

edición: mediante las encuestas al público nacional y extranjero que asiste tenemos el feedback para diseñar el próximo evento con el objetivo de que siga siendo reflejo del cine que se hace hoy y también cubra las carencias o expectativas de un público muy fiel, que no se pierde una edición.

«Para el público más joven hemos diseñado una campaña que emplee más las redes sociales y los dispositivos móviles, canales de comunicación y soportes más utilizados por ellos; hemos modernizado el diseño de nuestra web con funcionalidades que permitan descargar videos, recibir comentarios online y retroalimentarios durante el evento para saber cómo resaltar nuestros intereses, enfoques y visión.

«Durante el Festival tendremos asimismo la presencia de dos actrices muy queridas: Marisa Paredes y Sonia Braga, quien por primera vez viene a Cuba a presentar una película brasileña que no pasará inadvertida, Aquarius, incluida en el concurso del Festival de Cannes este año y donde ella tiene una actuación extraordinaria. Hemos invitado a los directores y actores de las películas en concurso y famosos cineastas estadounidenses como Oliver Stone y Brian De Palma».

The Festival has a long tradition of relations with North American creators, with the Sundance Institute that directs Robert Redford and has also maintained an exhibition of independent cinema of that country.

On the other hand, we maintain a fruitful relationship with the Hollywood Academy; in 1994, we obtained the nomination to the Oscar with Fresa y Chocolate, by Tomás Gutiérrez Alea.

This Festival will have a special moment with the presentation of the restored copy of Memorias del Subdesarrollo, made by the Bologna Film Institute, as part of the worldwide project of North American director Martin Scorsese.

This year we will have the presence of two very beloved actresses: Marisa Paredes and Sonia Braga, who for the first time come to Cuba. We have also invited famous American filmmakers such as Oliver Stone and Brian De Palma.

a novela Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, de Cirilo Villaverde (1812-1894), ocupa un lugar cimero en la narrativa cubana del siglo xix. Sus páginas describen un panorama integral de la sociedad decimonónica de extraordinario valor documental —histórico, sociológico v lingüístico— que contribuye notablemente a la comprensión totalizadora de su tiempo. La trama y el entorno en que se mueven sus personajes siempre han ejercido una rara fascinación en la percepción estética del cubano y han trascendido ampliamente el ámbito de la simple lectura para alcanzar una difusión popular nunca antes lograda en el universo literario nacional.

La radio, la televisión, el cine, el teatro dramático, el teatro para títeres, el arte lírico, la danza y las artes visuales, entre otros lenguajes artísticos, se han servido pródigamente —a veces en más de una versión— de su argumento. Y entre todas estas adaptaciones, es la zarzuela con música del maestro Gonzalo Roig (1890-1970) una de las máximas responsables de la amplia repercusión de la novela y sus personajes, a pesar de que, por lógicas razones de técnicas genéricas y estilísticas el libreto de Agustín Rodríguez y José Sánchez Arcilla exhiba evidentes deficiencias al centrar su versión únicamente en la anécdota melodramática y atenuar las causas de los conflictos políticos, económicos y étnicos presentes en la narración. Sin embargo, la música concebida para cada escena refleja con fidelidad absoluta e incomparable maestría los contextos sociales en que habita cada personaje.

Desde la fecha de su estreno, hace hoy 85 años, ocurrido en el teatro Martí de La Habana el 26 de marzo de 1932 —en el marco de una intensa temporada donde surgieron las mejores piezas de la zarzuela cubana—, esta obra se convirtió en el paradigma por excelencia del género.

Marta Pérez.

85 AÑOS DE CECILIAS en la escena cubana

Por Enrique Río Prado

En las primeras 150 representaciones, ocurridas en apenas cuatro años, el papel protagónico fue asumido por cinco grandes intérpretes. Correspondió estrenarlo a Elisa Altamirano, soprano mexicana asentada en Cuba. A ella siguieron Caridad Suárez, Rita Montaner, Luisa María Morales y Maruja González.

En los años sucesivos, muy pocas sopranos cubanas han soslayado el personaje y todas han cantado por lo menos alguno de sus números musicales. La lista ocuparía mucho más del espacio asignado a estas líneas y siempre se correría el riesgo de omitir involuntariamente a alguna figura importante.

Las puestas más significativas del título revelan el nombre de Zoraida Marrero en la década de los cuarenta y en los cincuenta el de Marta Pérez, quien además tuvo el honor de interpretar el primer registro sonoro bajo la dirección del autor. En una segunda grabación, realizada para la televisión en 1961, trasciende la valiosa intervención de Blanca Varela en el protagónico. Al año siguiente, el maestro Roig dirige una nueva versión ampliada con varios números musicales y asigna el papel a las sopranos Gladys Puig y Ana Julia. A mediados del mismo decenio, Alina Sánchez, una de las mejores intérpretes de Cecilia. debuta con este personaje dirigida por el autor y protagoniza en 1978 la excelente versión de Roberto Blanco. Por último, la soprano Niurka Wong se destaca en esta obra durante la década del noventa v en lo que va de siglo xxi puede considerarse a Milagros de los Ángeles como la Cecilia del momento.

La obra ha subido a escena alrededor de dos mil veces en más de un centenar de puestas y ha sido vista en todos los teatros de Cuba. Además, ha representado —en calidad de embajadora lírica— a nuestra cultura en varios países de Europa y América.

Tanto la novela de Villaverde como la música de Roig, convertidas en leyenda viva, se han enraizado en el imaginario popular nacional a través de sus míticos personajes, fieles representantes de la idiosincrasia criolla de su época, y al propio tiempo emisores de resonancias que permiten hoy reconocernos en ellos e identificar muchos de nuestros rasgos actuales.

Elisa Altamirano.

85 YEARS OF CECILIA IN THE CUBAN SCENE

The novel Cecilia Valdes or La Loma del Angel, by Cirilo Villaverde (1812-1894), occupies a high place in the Cuban narrative of the 19th Century. Its pages contribute to the totalizing understanding of its time. The plot and environment in which its characters move have always exerted a rare fascination in the aesthetic perception of the Cubans and have reached a popular diffusion never before achieved in the universe of the national literary.

Radio, television, cinema, dramatic theater, puppet theater, lyrical art, dance and the visual arts have lavishly served its plot. And among all of them, it is the zarzuela with music of Gonzalo Roig (1890-1970) one of the piece of art responsible for the repercussion of the novel and its characters; although it attenuates the causes of the political, economic and ethnic conflicts present in the narration. However, its music reflects with fidelity and mastery the social contexts of each character. From the date of its premiere, 85 years ago, this work became the paradigm par excellence of the genre. Very few sopranos have avoided the character and all have sung at least some of its songs.

The play has risen on the scene about two thousand times in more than a hundred sets and has been seen in all theaters in Cuba. In addition, it has represented our culture in several countries of Europe and America.

Both Villaverde's novel and Roig's music, turned into a living legend, have become rooted in the national popular imagination through its mythical characters, who today allow us to recognize them and identify many of our current features..

ARTES

CONTACTOS:

Calle 4 no. 257 e/ 11 y 13, El Vedado, La Habana. Telf: (53) 7835 5783 / 7833 0047

Email: presidencia@cubaescena.cult.cu / Web: www.cubaescena.cu

EN CUBA HACEMOS **MILAGROS**

A QUIÉN NO LE GUSTA DANZAR FRENTE A UN AUDITORIO TAN CONOCEDOR, RESPETUOSO Y AMABLE COMO EL CUBANO, RESPONDE ALICIA ALONSO CUANDO LE PREGUNTAN POR LA ALTA CONVOCATORIA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET

Por José Luis Estrada Betancourt / Fotos Yailín Alfaro

odavía resuenan los aplausos que el entusiasta público cubano tributó a su Ballet Nacional v a las afamadas estrellas internacionales que acudieron al llamado de la prima ballerina assoluta del 25 Festival Internacional de Ballet de La Habana, pero el primero de los muchos que en lo adelante se nombrarán como su presidenta y creadora Alicia Alonso.

En el lejano marzo de 1960, con sede fundamentalmente en el antiguo Teatro Auditórium, nació este prestigioso evento, uno de los más antiguos de los que existen en el mundo. Cuenta Alicia que entonces «el Ballet Nacional del Cuba (BNC) estaba recién reorganizado cuando hicimos el primero. Se inauguró con El lago de los cisnes, protagonizado por Nina Tymofeyeva y Boris Khokhlov, del Bolshoi. Justamente ella representó luego a la reina de las wilis cuando interpreté Giselle en el Gran Teael BNC llevó a la escena, además, grandes clásicos como Coppelia y Las sílfides.

«Mira, en estas ediciones se han presentado un poco más de medio centenar de compañías extranjeras y un número elevado de artistas. No le voy a hablar de los estrenos en Cuba y mundiales, cuya cifra no está muy lejos de mil... Al mismo tiempo, no es un evento exclusivo para bailarines, sino que en él convergen coreógrafos, maitres, pedagogos, músicos, técnicos, críticos, periodistas...

«Además, es una fiesta de las artes en general, pues se inauguran exposiciones, se presentan libros, se exhiben ciclos de cine, se dictan conferencias, se imparten talleres, etc. Y, como si fuera poco, se transmiten las galas por la Televisión Cubana, con el fin de hacerlas extensivas a todo el país.

«Los empresarios y dueños de teatros se quedan boquiabiertos cuando saben que estas cosas suelen suceder en Cuba. ¿Eso es posible?, me preguntan. Y yo les digo: "Sí, en Cuba hacemos milagros, gracias a este pueblo y a nuestro Gobierno, que está muy consciente de la importancia que tiene la cultura para el desarrollo pleno del ser humano. Un evento de esta magnitud solo se lleva a cabo en países con grandes compañías y un movimiento de ballet sólido. El nuestro no es competitivo, sino artístico, cultural».

¿Cómo ha conseguido atraer en todos estos años a figuras de tanto renombre hacia esta pequeña Isla?

Las primeras vinieron por su amistad conmigo, por el respeto hacia mí como artista; después se sumó la admiración por el BNC y lo que Cuba simboliza. Y claro, por el prestigio que ha ganado el Festival Internacional de Ballet.

A nuestro primer encuentro danzario llegó, por ejemplo, el American Ballet Theatre. Esa sería su segunda actuación en la Isla después de más de una década de ausencia. Pero en la segunda edición, que tuvo lugar en 1966, ya solo pudieron participar los bailarines del antiguo campo socialista. Recuerdo bien esa fecha, pues fue el año en que Aurora Bosch y Mirta Plá obtuvieron medalla de oro y plata, respectivamente, en el Concurso Internacional de Ballet de Varna, Bulgaria; mientras mi versión de *Giselle* recibía el Grand Prix de la Ville de París.

En el tercero (1967) no estuve en la gala de clausura, pues había viajado a Montreal, Canadá, para inaugurar, en la Place des Arts, el teatro Wilfred Pelletier, invitada por Les Grands Ballets Ca-

nadiens, compañía que participó como invitada en este 2016. Luego la cita recesó y volvió en noviembre de 1974, justo cuando yo montaba *La bella durmiente* para el Teatro de la Ópera de París. En este Festival se hallaban Carla Fracci y Paolo Bortoluzzi, quienes interpretaron la versión de Augusto Bournonville del segundo acto de *La sílfide*. Pero también asistieron Cynthia Gregory y Ted Kivitt, del ABT.

¿Quiere que le cuente una cosa? Fue en el IV Festival donde reaparecí después de estar dos años sin bailar a causa de otra operación. Lo hice en el teatro Lázaro Peña con una coreografía titulada Mujer, de Alberto Méndez. En fin, son tantas ediciones que lo cansaría... Y sí, al principio conversaba mucho con los bailarines para enamorarlos con la idea de que mostraran su arte al pueblo cubano. Y ellos accedían amablemente. Luego fue creciendo la compañía y su reputación, mientras que cada vez el ballet fue tomando más importancia en la cultura del pueblo; algo que no se encuentra con facilidad en otras partes del mundo. ¿Y a quién no le gusta danzar frente a un auditorio tan conocedor, respetuoso y amable como el cubano?

IN CUBA WE DO MIRACLES

The applause the Cuban public gave to the National Ballet and the international stars that attended the 25th International Ballet Festival of Havana still echoes. The first, of many to come and that will be named after its president and creator Alicia Alonso.

In the distant March of 1960 it was born this prestigious event. Alicia tells that in these editions a little more than fifty foreign companies and a large number of artists have taken part. "I'm not going to talk about Cuban and world premieres, whose number is not far from a thousand ... At the same time, it's not an exclusive event for dancers, but it is where choreographers, maîtres, pedagogues, musicians, technicians, critics, journalists also converge" ...

"In addition, it is a festival of the arts in general, because exhibitions are inaugurated, books are presented, films are shown, lectures given, workshops given, etc. And, as if that were not enough, the galas are transmitted by the Cuban Television, in order to extend them to the whole country".

"Entrepreneurs and theater owners are shocked when they know that these things happen in Cuba. Is that possible?, They ask me. And I say, "Yes, we do miracles in Cuba. An event of this magnitude only takes place in countries with large companies and a solid ballet movement. Our ballet is not competitive, but artistic and cultural.

"The first few times the great stars came was due to their friendship with me, for the respect towards me as an artist. Then the admiration for the BNC and what Cuba symbolizes were taken into account; and of course, also for the prestige the International Ballet Festival has won over the years".

UNACERCAMIENTO DE AMOR

NIÑOS DE TODOS LOS COLORES, RELIGIONES Y PROCEDENCIAS SOCIALES CONFORMAN LA ACADEMIA QUE DIRIGE LA MAESTRA LIZT ALFONSO, QUE ACABA DE RECIBIR EN LA CASA BLANCA EL PREMIO NACIONAL DE PROGRAMAS JUVENILES DE ARTE Y HUMANIDADES, A PETICIÓN DEL COMITÉ PRESIDENCIAL PARA LAS ARTES Y LAS HUMANIDADES

n Cuba no son pocos los artistas que trabajan con niños. Sin embargo, lo de Lizt Alfonso con los suyos es un caso muy particular. No es casualidad que en virtud de su quehacer la Unicef la nombrara en 2011 Embajadora de Buena Voluntad, y que ahora, un lustro después, el President's Committee on the Arts and the Humanities (Comité del Presidente sobre las Artes y las Humanidades de Estados Unidos, PCAH, por sus siglas en inglés) le entregue en la Casa Blanca uno de los

Premios del Programa Nacional Juvenil de las Artes y las Humanidades.

Ya se ha hecho habitual que la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, presidenta honoraria del Comité, otorgue en persona tan importante distinción a aquellas iniciativas que promueven el desarrollo del arte y las humanidades en la educación juvenil. Fue a propuesta de los miembros del PCAH que viajaron a Cuba en abril de este año, que la escuela de Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) no solo quedara como finalista

junto a La Colmenita y La Casa del Niño y la Niña, sino que se convirtiera en la primera de la Isla que consigue tan alto reconocimiento.

Pero ¿qué tiene de especial la labor que en este sentido se lleva adelante en LADC? Es la misma Lizt quien nos lo informa: «Primero debo decir que el próximo 2017 hará 25 años que creamos la escuela de la compañía. Ni siquiera surgieron en el seno de esta maravillosa sede que existe desde hace una década, sino donde radica la Sociedad Estudiantil Concepción Arenal.

En la ceremonia de entrega del premio en la Casa Blanca. De izquierda a derecha: José Ramón Cabañas, embajador de Cuba en Washington; Lizt Alfonso; la alumna Eliannys Karla Pérez y la primera dama Michelle Obama. Foto: Cortesía de la Casa Blanca.

«Nos motivó en un principio la necesidad de formar la cantera del futuro, aquellos que integrarían la compañía, que se distingue por tener la fusión como estilo. Y ya sabíamos que no es realmente fácil encontrar a bailarines con un registro amplio y que, además, bailen bien.

«Pero para quienes estábamos convencidos de que la calle no trae nada bueno para los niños, no resultó difícil decidir que en lugar de hacer una selección rigurosa, donde hay que ver si poseen condiciones para llegar a ser buenos bailarines, aceptar a todos los que quisieran entrar. Era preferible que estuvieran en un salón, aprendiendo baile, y con él música, lo que equivale a ganar en disciplina, rigor, a tener un objetivo en la vida, a mirar más lejos...

De paso educas a la familia y hasta a los vecinos que los rodean también.

«Recuerdo que en el primer año la cifra no superaba los 60. Al siguiente curso se duplicó la cantidad, y así hemos ido creciendo hasta los 1 200 niños que en la actualidad conforman la escuela: de todos los colores, de todas las religiones, de todas las procedencias sociales... Porque a ellos hay que ofrecerles todas las oportunidades del mundo para que puedan determinar hasta dónde quieren llegar.

«A partir de esa idea dijimos: bueno, vamos a crear un Ballet Infantil, donde se elige a quienes realmente tienen mayores aptitudes. Y ya ahí empiezas a ejercer, por supuesto, una exigencia mucho mayor. Los mejores pasan luego al Ballet Juvenil y pos-

teriormente a la carrera profesional, que ya cuenta con varias graduaciones. Sus egresados se entrenan para unirse a nuestra compañía o a otra».

Ya todos conocen que Lizt Alfonso acostumbra a entregarse de corazón, porque lo siente, porque le nace, sin pensar siquiera en posibles reconocimientos o gratitudes. Y sin embargo, por lo general resulta elegida. Como sucedió hace un tiempo cuando la incluyeron dentro de la selecta lista de los «25 líderes, 25 voces por la niñez», al lado de José Mujica, Rigoberta Menchú, Carlos Jacanamijoy, Julieta Venegas, Mario Vargas Llosa, Zoe Saldana, Keylor Navas, Manuel Elkin Patarroyo, César Costa..., Presidentes, científicos, periodistas, artistas, activistas por los derechos humanos... quienes respondieron a esta iniciativa de Unicef en América Latina y el Caribe para celebrar el primer cuarto de siglo de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Y no es que Lizt no confiara en la obra que ha realizado, pero cuando supo de las personalidades de la región involucradas en este nuevo empeño del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ciertamente quedó un poco «boquiabierta».

«¡¿Cómo no me voy a sorprender?! Sé que la labor que desarrollamos es amplia, profunda, bonita, sensible... En realidad nuestro quehacer va más allá de lo que es visible: de contar con una escuela y educar a los más nuevos. Y eso es maravilloso. Pero también somos recompensados todo el tiempo por parte de los niños con los que trabajamos. Hablo en plural porque son muchos los que participan, empezando por todos los bailarines de mi compañía que se convierten sin excepción en profesores. De cualquier modo no lo niego: la noticia me emocionó tremendamente». 🖸

A CLOSE-UP OF LOVE

In Cuba, artists working with children are few. However, the case of Lizt Alfonso with her own children is a very particular. It is no coincidence that in 2011 UNICEF will nominate her Goodwill Ambassador. Now, a few years later, the President's Committee on the Arts and the Humanities (PCAH) will award her, at the White House, with the National Arts and Humanities Youth Program Award (NAHYP).

It has become commonplace that the first lady of the United States, Michelle Obama, honorary president of the Committee, in person gives such an important distinction to those initiatives that promote the development of art and the humanities in youth education. It was on the proposal of the members of the PCAH that they traveled to Cuba in April of this year, that the school of Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) became the first one of the Island to obtain so high recognition.

Lizt herself explains what is special about the work being done in this regard in the LADC. "First, I must say that the next 2017 our company will turn 25 years. We were initially motivated by the need to think about the future of a company that performs the fusion style. It is really not easy to find dancers with a wide register and who, in addition, dance well".

"In our school we accept all those who wish to enter. It is preferable that the

children are in classroom learning to dance, which is equivalent to gaining in discipline, rigor, to have a goal in life, to look further..., than hanging around in the streets. We can also educate the family and even the neighbors that surround them"...

"I remember that in the first year the number did not exceed 60. The following course doubled the amount. At present there are 1,200 children attending classes at our school: all races, all religions, all social backgrounds ... Because we have to offer them all the opportunities in the world so they can determine how far they want to go", says Lizt who acknowledges that the news of the prize excited her tremendously.

LA MARAVILLA PROMETIDA

SE COMENTABA QUE CARLOS ACOSTA PONDRÍA FIN A SU CARRERA DE BAILARÍN CLÁSICO, PERO TODAVÍA CREA EUFORIA POR SU MANERA DE LLENAR EL ESCENARIO

Por Loïc Le Duc / Traducción: Osvaldo Era

a habíamos tenido su despedida, que se transmitió para el mundo desde la escena del Covent Garden; posteriormente, en diciembre pasado, Carlos Acosta nos dijo adiós desde el Coliseum Theatre. Un año más tarde se comentaba que, definitivamente, el cubano pondría fin a su carrera de bailarín clásico para dedicarse, en lo sucesivo, a la compañía y a la academia de danza que recién había creado en Cuba. Sin embargo, en los programas de los espectáculos siempre se apresuraban en aclarar: «Es solo un hasta luego».

Ahora, en una tarde otoñal de viernes, gracias a *The classical farewell*, una auténtica marea humana acude a las puertas del Royal Albert Hall. Reina aquí una especie de euforia, un ambiente de fiesta que todos hemos vivido alguna vez y, al mismo tiempo, total impaciencia por disfrutar la maravilla prometida.

Si es cierto que celebrar el acontecimiento en el Royal Albert Hall no fue la elección más juiciosa, la estrella cubana no escatimó en recursos al movilizar una orquesta, cuarenta coristas, seis amigos del Royal Ballet, todos solistas o principales de la prestigiosa compañía inglesa, y dos jóvenes bailarines de La Habana. En el menú: piezas de repertorio, por supuesto, entre las que están cinco firmadas por MacMillan y dos de Balanchine y Ashton. Y, fiel a sí mismo y a su isla natal, Acosta extendió el programa con piezas contemporáneas de dos jóvenes coreógrafos cubanos: Raúl Reinoso (Anadromous) y Miguel Altunaga (Memoria).

Las leyes de la gravedad han influido, lógicamente, sobre Acosta. Ahora, a sus 43 años, el *ballon* y la rapidez de ejecución en pasos complejos que construyeron su reputación pertenecen al pasado. Pero su aura, su manera de llenar el escenario, de atraer la mirada del público sobre su persona, de

dar vida al personaje que interpreta, permanece intacta, así como su rol de *partenaire* ejemplar. Esta es, por otra parte, una de las de la presentación: la generosidad y el respeto que ofrece a su pareja de baile. Y desde luego, cuando es secundado en escena por la Núñez, se alcanza la cúspide en el arte del *pas de deux*.

La complicidad y el respeto que se profesan ambas estrellas de origen latino prenden fuego a las tablas. Ella es su Masha de los amantes de Winter Dreams: su despedida apasionada expresa magníficamente, y a flor de piel, toda su desesperación, su sufrimiento al aceptar ese destino que les traiciona y les separa. Más adelante, ambos le ofrecerán al público un instante de gracia balanchiniano con ese Apollo que quedará grabado para siempre en las memorias. Como buenos compañeros, no vacilan en lanzarse desafíos más tarde en Don Quijote: los 32 fouettés, brillantemente ejecutados por la Kitri de una Marianela volcánica, impulsan a Acosta a ofrecernos unos giros a la seconde espectaculares, ante un auditorio delirante.

Marianela Núñez se encuentra en la cumbre de su arte. Baila magníficamente bien, con una gran personalidad. Posee un don de gente. Su encanto y su arte de establecer una cálida relación con el público le permiten ser una gran embajadora de la danza. Es de esos artistas que traen una ganancia adquirida antes de salir a escena, como la Callas, quien tenía ese arte de conquistar en cuanto aparecía, y sin haber cantado. La Núñez seduce antes de esbozar sus primeros pasos. Es, mundialmente, la encarnación de toda la danza inglesa, con su notable sentido de la tradición, de la elegancia y de la grandeza.

Yuhui Choe resplandece en *Réquiem*, de MacMillan. Es uno de los momentos fuertes de la velada, mientras se escuchan las primeras notas de *Pie Jesu* de Fauré,

Acosta en Apollo.

bajo la «barita mágica» de Paul Murphy. Sin embargo, si hay un recuerdo de Acosta que deseo conservar intacto es su interpretación en este *pas de deux*. Pero la joven coreana, tan ingeniosa, con tanto brío y nitidez en sus movimientos, emociona e irradia al lado del cubano.

Laureada del Prix de Lausana, Yuhui Choe ejecuta de modo verdaderamente impecable *Rhapsody*, la coreografía de Ashton sobre la música de Rachmaninov. A su lado, Valentino Zucchetti saca provecho para bordar con sus piernas, proponer un trabajo de pies de una precisión extraordinaria y encadenar los pasos en una sola tirada, sin el menor esfuerzo aparente y con

la más absoluta precisión. En *Mayerling*, impresiona en su Bratfisch, que intenta en vano provocar a Mary y Rodolphe para que bailen con él, haciendo malabares con su sombrero. El italiano que nos había seducido como Lescaux hace ya dos temporadas, muestra aquí un talento de actor fantástico y refinado.

MacMillan lleva a la danza el fin trágico del archiduque, príncipe heredero de la corona de Austria, quien minado por la sífilis v presa de violentas crisis de demencia, acabó por asesinar a su amante para luego suicidarse. Carlos Acosta es la encarnación perfecta de este héroe romántico. prisionero y consentidor de su destino trágico. La presencia escénica de Laura Morera, impresionante, le secunda, Su Marv Vetsera es intrigante, conmovedora y naturalmente aparece impregnada de dramatismo, de misterio trágico...; Un don de actriz raro en las bailarinas! Antes, en la velada, ya la estrella ibérica había dado vida a su Manon gracias a un dominio perfecto de la técnica, unido a una sensibilidad musical asombrosa.

En Sarah Lamb, MacMillan encuentra una valiosa embajadora que transforma el esfuerzo como una pasionaria. La Lamb es pródiga de espíritu y de teatralidad en *Gloria*, obra del coreógrafo británico inspirada en la autobiografía de Vera Brittain, *Memorias de juventud*. Un instante suspendido en el tiempo, de una belleza inconmensurable.

La artista nos propone asimismo una interpretación muy personal de la *Muerte del cisne*: sus brazos son sorprendentes, sus muñecas delicadas. Y más allá de un ejercicio de estilo, su cisne da verdaderamente la impresión de agonizar y de morir.

Acosta le reservó al público londinense una bellísima sorpresa al develarnos a

THE MARVELOUS PROMISE

We had already had his farewell, which was transmitted to the world, from the scene of the Covent Garden; later, last December, Carlos Acosta said goodbye from the Coliseum Theater. A year later it was commented that, definitively, the Cuban would put an end to his career as a classical dancer in order to dedicate himself to the company and dance academy he had just created in Cuba. However, in the programs of the shows they were always quick to clarify: "it's just a see you soon", as Carlos promises us to return to the stage as an interpreter of contemporary choreographers or to present this own creations.

Now, on a Friday afternoon, thanks to The classical farewell, a true human tide comes to the doors of the imposing dos artistas que se sumaron a las filas de su compañía, dos nombres que habrán de imponerse en los escenarios internacionales: la joven Gabriela Lugo y el también joven Luis Valle. Él, exprimera figura del Ballet Nacional de Cuba, es poseedor de una gran musicalidad, de un físico excelente y de unos potentes y bien dibujados pectorales. Baila de modo felino, con arrangues. ralentíes, pasos rápidos y chispeantes, movimientos hechos como relámpagos, paradas súbitas como en ciertas imágenes cinematográficas y ¡qué ballon! La escritura coreográfica de Raúl Reinoso articula y combina los cuerpos de ambos ióvenes cubanos, quienes desafían los desafíos técnicos y las leyes de la gravedad. Gabriela Lugo posee, por su parte, las mismas cualidades de presencia física y de encanto que las más grandes.

Este Classical Farewell es un himno a la belleza, a la gracia, un plató donde se cruzan y se entremezclan artistas de gran calidad que elogian a coreógrafos prestigiosos. En un último cuadro, Acosta atraviesa la escena, solo, y se sienta, sofocado después de haber bailado, con banda sonora, su electrónica Memoria, un solo que brinda la oportunidad al héroe de la velada de poner en evidencia su fuerza física, que juega con desequilibrios y hace contorciones sobre figuras tomadas del hip hop o de las artes marciales. Luego, las últimas notas de Chaikovski, deliciosamente interpretadas por Robert Clark, confieren al cuadro final una dimensión intimista: Acosta, solo, ante su público. Instantes solemnes. Y el monstruo sagrado se pone una sudadera, se coloca su mochila en bandolera y dirige con su mano adiós a su público antes de retirarse del escenario, mientras los proyectores enfocan el par de zapatillas

Elizabethan building that is the Royal Albert Hall. There is a kind of euphoria here, a party atmosphere, which we have all lived at one time and at the same time, total impatience to enjoy the promised marvel. It is that joy of living the present moment and knowing that we can repeat to the satiety: "I was there!".

If it is true that celebrating the event at the Royal Albert Hall was not the most judicious choice (the circularity of a room that has not been well exploited, the stage remains almost devoid of decoration throughout the show and is far from the seats) the Cuban star spared no expense in mobilizing an orchestra, forty chorus players, six friends of the Royal Ballet, all soloists or principals of the prestigious English company, and two young dancers

Carlos Acosta junto a Marianela Núñez, quien se encuentra en la cumbre de su arte.

que ha dejado allí. Y, entonces, el primer «Thank you, Carlos!» resuena en el inmenso anfiteatro de ladrillos rojos, donde hará eco una ovación de pie y un homenaje conmovedor que arrancarán las lágrimas de la estrella cubana.

from Havana. On the menu: repertoire pieces, of course, among which are five signed MacMillan, and two of Balanchine and Ashton. And, loyal to himself and to his native island, Acosta extended the program with contemporary pieces by two young Cuban choreographers: Raul Reinoso (Anadromous) and Miguel Altunaga (Memoria).

It is not necessary to hide the face to say it: the laws of gravity have, of course, influenced Acosta. Now, at age 43, the ballon and speed of execution in complex steps, which built his reputation, belong to the past. But his aura, his way of filling the stage, of attracting the public's gaze on his person, of giving life to the character he plays, remains intact, as well as his role as exemplary partenaire.

La **Penúltima**

Noticias para tener en cuenta

Por Alexis Triana

la Feria Internacional de La Habana Ilegó la revista *Arte...* 30, siempre con Artex S.A., gracias a la vicepresidencia de Imagen y Desarrollo, y de la mano de Paulito FG para la foto. ¡Miren los rostros de editores y comerciales del grupo Excelencias, y de la bella directora de Turarte, todos con la capacidad de transformar en exquisita victoria cualquier anómala circunstancia.

Así fue también por tercera vez en la Casa de Iberoamérica de Holguín, cuan-

do nuestro editor, corrector y periodista Jorge Fernández Era fue asaltado por Maricel Godoy y los bailarines de Codanza, porque aquel mágico patio se inundó de admiradores de *Arte...* y del Tercer Premio Vladimir Malakhov y de la 22 Fiesta de la Cultura Iberoamericana, cuyo pasacalle parte del Sancho y Quijote, creados por el amigo y escultor Silvio Pérez, y ahora igualmente custodiados por su Parque de los Tiempos, inspirado en la obra del maestro Cosme Proenza.

casa de iberdamenta de riolguir, cuariinaestro cosme rioenza.

Algo similar ocurrió en ArtBo, pleno cerebro de Colombia, cuando los lectores le quitaban de las manos la revista a Toni Piñera. Y la foto de nuestro stand allí vale más que mil palabras. La directora de la feria ArtBo, María Paz Gaviria, interesada en que se mantenga nuestra presencia, y editores, artistas, amigos de todas partes pidiendo más y más revistas, aun en la era del mundo digital.

Ahora ya estamos acreditados nuevamente en Art Basel Miami, donde aspiramos a recuperar nuestra condición de media partner. Hija legítima de Suiza, hoy el centro de negocios más importante del mundo del arte, su sostenimiento significa un desafío para el arte latinoamericano, en las más de 20 ferias alrededor del diciembre miamero, pues en Basilea la estrella sigue siendo el arte chino, casi devorado por coleccionistas europeos y asiáticos.

Al decir de *El País*, las galerías que asisten a Basilea hacen casi la mitad de los ingresos del año. Concepción Moreno era despiadada con la edición de junio en su texto «Más dinero que arte»: «(Art Basel) ...es como un piso de remates. ¿Has visto esos videos de mujeres que entran como locas a comprar vestidos de novias con tremendos descuentos?...».

A las puertas de los 20 años del Grupo Excelencias, que comenzaremos a celebrar en el 2017 por la invicta Santiago de Cuba, la capital donde nacimos, estas son noticias para tener en cuenta y compartirlas con los amigos.

DOSSIER / ALBERTO LESCAY / IRIS LEYVA www.arteporexcelencias.com