

arte

POR EXCELENCIAS

Gabele 2016

Exposiciones
Presentaciones Artísticas
Conciertos
Talleres

VI Bienal

Jornadas

en todos los teatros del país

del 1ro al 22
de enero

2017

Consejo Nacional

ARTES
escénicas

3 QUE ESTA BOCA ES NUESTRA
JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO

4 LA NECESIDAD DE CAMBIAR EL MUNDO
A TRAVÉS DE CUBA
ESTRELLA DÍAZ

8 LA GRAN CITA
DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN ESPAÑA
JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO

12 THIMO PIMENTEL,
PREMIO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS 2016
MENOSCAL REYNOSO

14 ART BASEL MIAMI CUMPLIÓ QUINCE AÑOS
DANIA MARRERO

18 NUEVOS AIRES DE CUBANÍA
OTHONIEL MORFFIS VARELA

20 PENSAR LO CONTEMPORÁNEO
MANUEL LÓPEZ OLIVA

23 EL OJO DEL CÓNDOR: CAMINO POR LA PAZ
KALOIAN SANTOS CABRERA

26 EL SUEÑO SE HACE A MANO...
ALEXIS TRIANA

28 DOSSIER DE ARTES VISUALES
ROIDLEY PÉREZ NAVARRO

32 COMIENZO A LO GRANDE
JOSÉ LUIS ESTRADA BETANCOURT

33 ES MÁS LO QUE NOS UNE
JOAQUÍN MULÉN

34 POR UN JAZZ CUBANO Y A LA VEZ UNIVERSAL
JOAQUÍN BORGES TRIANA

36 SANTIAGO DE CUBA SE VISTE DE JAZZ
RAQUEL MARRERO YANES

38 CHUCHO VALDÉS, UNA HISTORIA REAL
ONI ACOSTA LLERENA

40 LA TRADICIÓN CORONADA
DILBERT REYES RODRÍGUEZ

42 LA RUMBA
MIGUEL BARNET

45 EN CUBA ATERCIOPELADOS,
UN SÍMBOLO DEL ROCK LATINO
MICHEL HERNÁNDEZ

47 PARA UN FESTIVAL, MIL RAZONES
SEBASTIÁN HEREDIA

50 LOS TRÁNSITOS HABANEROS DE PLÁCIDO DOMINGO
PEDRO DE LA HOZ

52 DE SAN JUAN DE CHAMULA
A LAS CATARATAS DEL IGUAZÚ
JORGE ZURITA

53 PREMIOS EXCELENCIAS: SU NOMBRE LO DICE TODO
JORGE FERNÁNDEZ ERA

55 LETRA Y ESPÍRITU
LOLY ESTÉVEZ

56 LO ESTABLECIDO SUELE ABURRIRME
JOSÉ LUIS ESTRADA BETANCOURT

60 MUJER NEGRA SOBRE SILLA DORADA
YENYS LAURA PRIETO VELAZCO

70 POR MUCHO TIEMPO TRINIDAD
ALEXIS TRIANA

72 LA PENÚLTIMA
ALEXIS TRIANA

ENERO / FEBRERO 2017

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 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, GRAN CARIBE, ESCENARTE, CIERIC, CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA POPULAR, EMPRESA ALDABA, FUNDACIÓN CAGUAYO PARA LAS ARTES MONUMENTALES Y APLICADAS
HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO, MIGUEL BARNET, ALEXIS TRIANA, JOSÉ LUIS ESTRADA BETANCOURT, DIANA ROSA RIESCO, MANUEL LÓPEZ OLIVA, KALOIAN SANTOS, FALCO, ESTRELLA DÍAZ, DILBERT REYES, ISABEL CRISTINA HAMZE, DERMIS P. LEÓN, JOAQUÍN BORGES TRIANA, JOAQUÍN MULÉN, JORGE ZURITA, MENOSCAL REINOSO, DANIA MORENO, OTHONIEL MORFFIS, RAQUEL MARRERO, ONI ACOSTA, MICHEL HERNÁNDEZ, SEBASTIÁN HEREDIA, LOLY ESTÉVEZ, YENIS LAURA VELAZCO, JORGE FERNÁNDEZ ERA
FOTOGRAFÍA KALOIAN SANTOS CABRERA, LADYRENE PÉREZ, ANGELO SALAS, JENNIFER RICO, PIERLUIGI DI PIETRO, GABRIELLE SAPLANA, JUAN CARLOS BORJAS, NELIA MORENO RAMOS, RAÚL PUPO, ANGELA COLLINS, MICHAEL WHITAKER
SUSCRIPCIONES Y ATENCIÓN AL CLIENTE
TEL.: + 34 (91) 556 00 40, + (53) 7204 8190

THIS MOUTH IS OUR

This world is more and more upside down. We can corroborate those who lived in the last decades of the twentieth century and almost two decades of the XXI. We are no longer a small human world on a large planet, but a great world on a small planet, as scientists warn unheard. We face the worst extinction of wild animals since the time of the dinosaurs, in only half a century of the many that has lived the planet Earth.

Every natural phenomenon is more devastating at any of the four cardinal points, and even the seasons of the climate move everywhere. It is not only that glaciers are melting, the same in the center of Europe as in the North Pole. Rivers and lakes are also the most affected habitats, due to excessive water withdrawal and pollution. Humanity is completely dependent on nature –even when the digital world can simulate the opposite– both to consume clean air, water, and food, than to inspiration and happiness.

Along with climate change, the collapse of wildlife is the most significant sign of a new geological age in which humans dominate the planet: it is called the Anthropocene. It is the conclusion of the "Living Planet Report 2016" report on the health of our planet and the impact of human activity. It is the scientists who state: "If we lose biodiversity support systems, the natural world, as we know it today, will collapse."

That is the fundamental reason why an art and culture magazine emphasizes the coexistence of tourism, sustainable development and the struggle for biodiversity in the Galapagos Islands, removed from the list of the world's endangered heritage. Or that in 2017 we should highlight the self-sacrificing work of declaring Rumba, Carnival of Callao and Merengue in Latin America as Intangible Heritage of Humanity, recognized by Unesco during its sessions in Addis Ababa, Ethiopia.

And it is that we must continue to defend the historical memory, the sense of our species on this planet. Enhance the great and the beautiful that man creates about him. It is no longer an option to do as those three monkeys, supposedly wise to use their hands to not listen, not to observe, not to say ...

Let's do something more every day, however small, to keep life alive on this Earth, which is the soil we inhabit. Let us teach to defend in our actions mother nature, the right to the diversity of those who inhabit it, the absurdity of those who claim to dominate through war. You can tell us that human life will once live in another galaxy, but in the meantime let's face it, we already live on a planet. Within it, our peoples and their nations must live together on the basis of mutual respect.

It is, now more than ever, the duty of art and culture to make everyone aware that our own destruction must be stopped in time as a human species. ae

Visitenos en WWW.ARTEPorexCELENCIAS.COM

PUBLICIDAD Y CORRESPONDENCIA ESPAÑA MADRID 28020 MADRID / CAPITÁN HAYA, 16. TEL.: +34 (91) 556 00 40. FAX: +34 (91) 555 37 64 redaccionmadrid@excelencias.com **CUBA** CALLE 10 NO. 315 APTO. 3E / 3RA. Y 5TA. MIRAMAR, LA HABANA. TEL.: + 53 7204 8190. FAX: + 53 7204 3481 caribe@excelencias.com **CIUDAD DE MÉXICO** ALEJANDRA MACIEL. DIOS PÁJARO #25, SECC. PARQUES, CUATITLÁN IZCALLI CIUDAD DE MÉXICO 54720 TEL: +52 (55) 58714034. MÓVIL: +52 (44) 5523160511 macielgarduno@gmail.com / PUERTO VALLARTA, JALISCO CONSUELO ELIPE RAMOS CALLE FEBRONIO URIBE 100. PLAZA SANTA MARÍA 404 C. ZONA HOTELERA. TEL.: +52 (322) 225 0109 consueloelipe@yahoo.com **PANAMÁ** RAISA ZAYAS. CALLE 47 EDIFICIO PH BRISAS MARBELLA, APARTAMENTO 14-B, URBANIZACIÓN MARBELLA, CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ TEL.: +50 (7) 3921579. dir.panama@excelencias.com **ARGENTINA** Argentina@excelencias.com **USA** NEVIS LEYVA / DELEGADA excelenciasusa@excelencias.com **ECUADOR** LUZ BIVIANA QUINTERO RODRÍGUEZ. GENERAL ELIZALDE 119. EDIFICIO LUZ MARÍA - PISO 11. GUAYAQUIL. TELEFAX: +(593) 42328284 CEL.: +(593) 998131491. dir.ecuador@excelencias.com **RUSIA** VICENTE CASEIRO DIEGUEZ 154 ENGELSAPROSPEKT, OF 502-504194358 SAINTPETERSBURG TEL.: +7 (812) 9433899 CEL: +7 (921) 7679686 dir.rusia@excelencias.com **REPÚBLICA DOMINICANA** NATHALIE E. GÓMEZ / Colaboradora RRDD dir.rd@excelencias.com **URUGUAY** MARÍA SHAW AROCENA. TACUAREMBO 1361/902 - MONTEVIDEO 11200. TEL.: +598 (2) 4014181. dir.uruguay@excelencias.com **COSTA RICA** dir.costarica@excelencias.com **PERÚ** dir.peru@excelencias.com **PORTUGAL** ISABEL MARÍA GÓMEZ PIGNATELLI VIDEIRA TEL.: +351 (969) 767678 dir.portugal@excelencias.com **ALEMANIA** KORNELIA DOREN k.doren@gmx.de **ALEMANIA** >> MÜNCHEN >> 80469 >> HOLZSTR. 32 **ARUBA** RAFAEL VICENTE ESTRADA rafaelvicenteestrada@gmail.com **ARUBA** >> SAVANETA >> **E-MAIL** caribe@excelencias.com **DEPÓSITO LEGAL** M-17340- 1997 Edita: ELA. C/ Capitán Haya, 16, 28020 Madrid (España). **ISBN** 1138-1841

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN - LA NUEVA. CREACIONES GRÁFICAS TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LOS CONTENIDOS DE ESTA PUBLICACIÓN NO PODRÁN SER REPRODUCIDOS, DISTRIBUIDOS, NI COMUNICADOS PÚBLICAMENTE EN FORMA ALGUNA SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA SOCIEDAD EDITORA exclusivas latinoamericanas, ela, s.a. Excelencias Turísticas del Caribe es una PUBLICACIÓN PLURAL. LA DIRECCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE SUS COLABORADORES EN LOS TRABAJOS PUBLICADOS, NI SE IDENTIFICA CON LA MISMA. último CONTROL de OJD: TIRADA: 75 330 EJEMPLARES. DIFUSIÓN: 62 472 EJEMPLARES. * 29/7/2003

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

En portada:
Obra Sirena, de
ROBERTO FABELO.
Varillaje de
Jorge Fardiño
Cuba

En contraportada:
**ROIDLEY PÉREZ
NAVARO**
Cuba

7.00 \$ / 8 €

S/T, 2015, 50 x 90 cm, carboncillo sobre lienzo y aguada con café. Roidley Pérez Navarro.

Que esta boca es nuestra

Este mundo está cada vez más patas arriba. Lo podemos corroborar quienes vivimos en las últimas décadas del siglo xx y casi dos décadas del xxi. Ya no somos un pequeño mundo humano en un gran planeta, sino un gran mundo en un pequeño planeta, como advierten los científicos sin ser escuchados. Nos enfrentamos a la peor extinción de los animales salvajes desde la época de los dinosaurios, en tanto solo medio siglo de los tantos que ha vivido el planeta Tierra.

Cada fenómeno natural es más devastador en cualquiera de los cuatro puntos cardinales, y hasta las estaciones del clima se desplazan en todas partes. No es solo que los glaciales se estén derritiendo lo mismo en el centro de Europa que en el Polo Norte. Los ríos y lagos son también los hábitats más afectados, debido a la extracción excesiva de agua y a la contaminación. La humanidad es completamente dependiente de la naturaleza —aun cuando el mundo digital pueda simular lo contrario—, tanto para consumir el aire limpio, el agua y los alimentos, que para la inspiración y la felicidad.

Junto con el cambio climático, el colapso de la vida silvestre es el signo más relevante de una nueva era geológica en la que los seres humanos dominan el planeta: se llama el Antropoceno. Es la conclusión del informe «Living Planet Report 2016» sobre la salud de nuestro planeta y el impacto de la actividad humana. Son los científicos los que afirman: «Si perdemos los sistemas de soporte vital de la biodiversidad, el mundo natural, tal como lo conocemos hoy día, se derrumbará».

Esa es la razón fundamental del porqué una revista de arte y cultura realce la convivencia del turismo, el desarrollo sostenible y la lucha por la biodiversidad en las Islas Galápagos, retiradas de la lista del patrimonio mundial en peligro. O que en este 2017 destaquemos la abnegada labor por declarar a la rumba, el carnaval del Callao y el merengue, en América Latina, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, reconocidos por la Unesco durante sus sesiones en Addis Abeba, Etiopía.

Y es que hay que seguir defendiendo la memoria histórica, el sentido de nuestra especie en este planeta. Realzar lo grande y lo bello que crea el hombre sobre él. Ya no es opción hacer como aquellos tres monos, supuestamente sabios por utilizar las manos para no escuchar, no observar, no opinar...

Hagamos algo más cada día, por pequeño que sea, por mantener viva la vida en esta Tierra, que es el suelo que habitamos. Enseñemos a defender en nuestros actos a la madre naturaleza, el derecho a la diversidad de quienes la habitan, a enfrentar el absurdo de quienes pretenden dominar por medio de la guerra. Nos podrán decir que alguna vez la vida humana se irá a vivir a otra galaxia, pero mientras tanto ocupémonos de esta, en donde hay un planeta que vivimos. Dentro de él es preciso que convivan nuestros pueblos y sus naciones sobre la base del respeto mutuo.

Es como nunca un deber del arte y la cultura concientizar a todos que hay que impedir a tiempo nuestra propia destrucción como especie humana.

José Carlos de Santiago

Presidente Grupo Excelencias

CUBA

Hasta el mes de marzo puede verse en el Edificio de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de La Habana, una exposición —aún no sé si llamarla así— poco convencional y tan sui generis como provocadora, que nos convoca —sobre todo y desde el concepto— a la reflexión en torno al arte y su utilidad: esa es una de las claves que caracteriza el quehacer de Michelangelo Pistoletto, artista y

teórico del arte italiano que ha convertido su obra en un manantial de interrogantes cambiantes.

Según palabras de Jorge Fernández, director del MNBA —contenidas en el documentado catálogo—, más que una muestra es «una conversación entre la vitalidad de muchas de sus obras históricas con las colecciones que se exhiben en este espacio». Y es cierto: la curaduría a cuatro manos realizada entre Loren-

zo Fiaschi y Laura Salas tuvo el equilibrio y la cautela de ir insertando, por casi todas las salas del Museo, la obra de Pistoletto, manera inteligente para poner a dialogar la propuesta del creador no solamente con el público, sino con las importantes colecciones que atesora la institución e, igualmente, con la arquitectura del lugar, que viene a ser un valor agregado a la propuesta. Por momentos uno siente que es un intenso y sostenido performance que tiene

PISTOLETTO EN LA HABANA

LA NECESIDAD DE CAMBIAR EL MUNDO A TRAVÉS DE CUBA

Por Estrella Díaz / Fotos Pierluigi de Pietro

como sustento el pasado, el presente y el futuro y que nos hace, continuamente, interpretar y razonar en torno a cada una de las obras con las que tropezamos.

La selección de piezas exhibe una vasta mirada al quehacer del artista, desde sus emblemáticos trabajos realizados en la ya lejana década de los sesenta hasta los pensados y concebidos para y en esta Isla en el presente. Por ejemplo, puede disfrutarse de *Autorretrato plateado* (1960), varias esculturas de la serie *Objetos sustraídos* (1965-1966) y *Venus de los trapos* (entre 1967 y 1974). Instalaciones, fotografías y esculturas conforman esta propuesta que ha itinerado por varios puntos de la geografía planetaria y que ha sido aplaudida o criticada, mas nunca indiferente o inadvertida.

TERCER PARAÍSO

Michelangelo Pistoletto (Biella, Piemonte, 1933) comenzó a formarse como artista en el taller de su padre, Ettore Olivero Pistoletto, donde se restauraban bienes artísticos, y allí, quizás tempranamente, aprendió a apreciar el arte desde

otra perspectiva. Catorce años estuvo el entonces joven Michelangelo entre esas piezas, lo que, seguramente, entrenó su pupila y aguzó su olfato.

Con esa base como sustento, como caldo de cultivo, Pistoletto ha desarrollado una obra múltiple. Según la especialista Niurka Fanego, es un «redactor de manifiestos en pleno siglo XXI; Pistoletto respalda el respeto a la diferencia, aboga por las prácticas interdisciplinarias y restaura al hombre como centro del proceso social, mientras acciona una voluntad de cambio desde las políticas del arte».

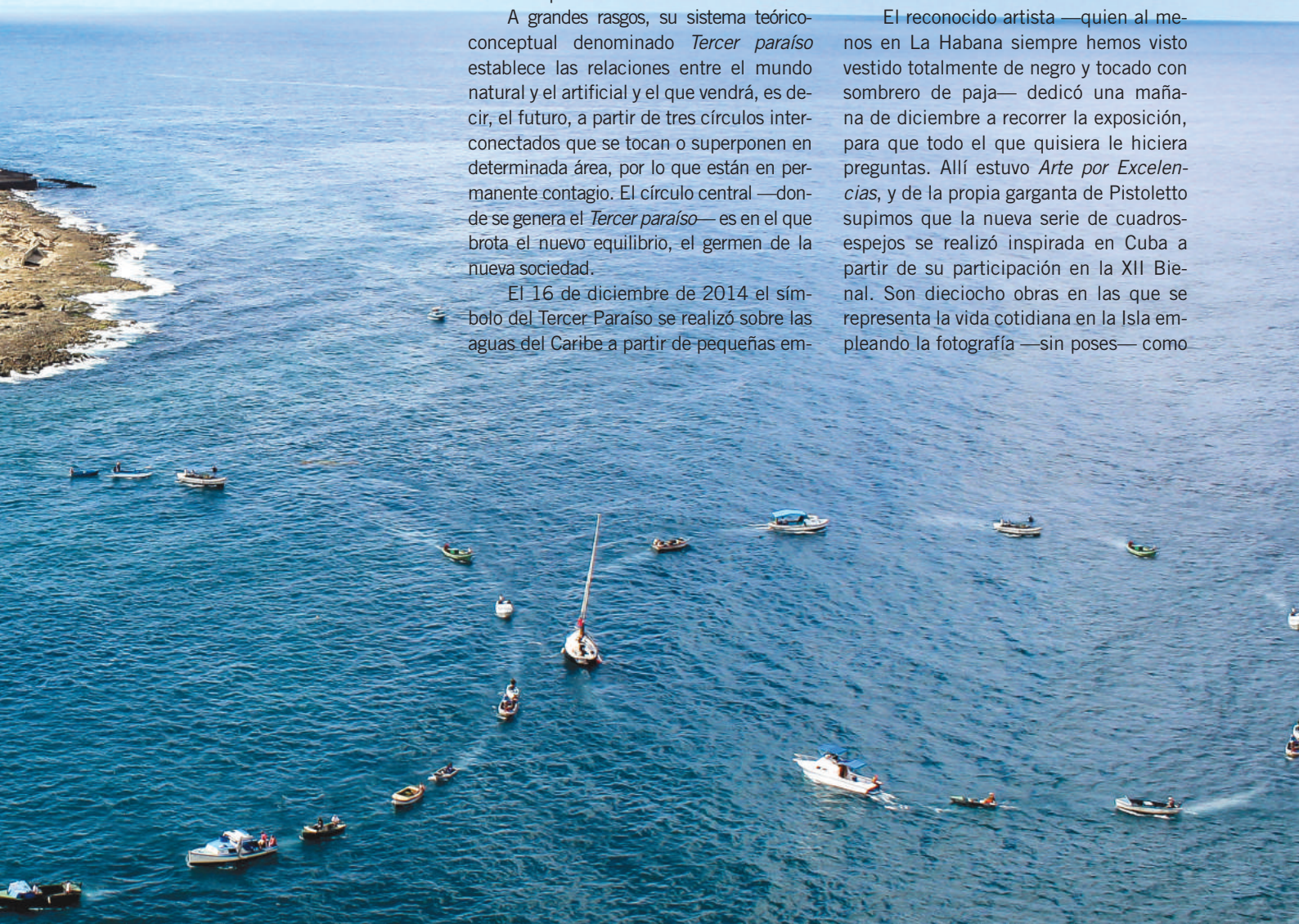
A grandes rasgos, su sistema teórico-conceptual denominado *Tercer paraíso* establece las relaciones entre el mundo natural y el artificial y el que vendrá, es decir, el futuro, a partir de tres círculos interconectados que se tocan o superponen en determinada área, por lo que están en permanente contagio. El círculo central —donde se genera el *Tercer paraíso*— es en el que brota el nuevo equilibrio, el germen de la nueva sociedad.

El 16 de diciembre de 2014 el símbolo del Tercer Paraíso se realizó sobre las aguas del Caribe a partir de pequeñas em-

barcaciones de pescadores cubanos en la desembocadura del río Almendares. En 2015, durante la XII Bienal de La Habana, en la emblemática Plaza de la Catedral, Pistoletto realizó un performance del *Tercer paraíso*, y ese mismo año, en la escalinata de la Universidad de La Habana, efectuó una similar propuesta. Esas han sido algunas (no todas) de las marcas o antecedentes que hicieron posible que su obra entrara en los muy bien conservados salones de Museo de Arte Universal.

CAMINANDO DE MANOS DE PISTOLETTO

El reconocido artista —quien al menos en La Habana siempre hemos visto vestido totalmente de negro y tocado con sombrero de paja— dedicó una mañana de diciembre a recorrer la exposición, para que todo el que quisiera le hiciera preguntas. Allí estuvo *Arte por Excelencias*, y de la propia garganta de Pistoletto supimos que la nueva serie de cuadros-espejos se realizó inspirada en Cuba a partir de su participación en la XII Bienal. Son dieciocho obras en las que se representa la vida cotidiana en la Isla empleando la fotografía —sin poses— como

PISTOLETTO IN HAVANA THE URGENT NEED TO CHANGE THE WORLD PASSES THROUGH CUBA

Until the month of March can be seen in the Universal Art Building of the National Museum of Fine Arts (MNBA) of Havana, an unconventional exhibition that invites us to reflect on art and its usefulness: that is one of the keys which characterizes the work of Michelangelo Pistoletto, an artist and theorist of Italian art.

According to Jorge Fernández, director of the MNBA, more than a show is "a conversation between the vitality of many of his historical works and the collections that are exhibited in this space". The curatorship between Lorenzo Fiaschi and Laura Salas had the balance of inserting, through almost all the rooms of the Museum, the work of Pistoletto.

The selection of pieces exhibits a vast look at the artist's work, from his emblematic works made in the distant decade of the sixties to those designed and conceived for and in this Island in the present 2016. Installations, photographs and sculptures shape this proposal that has traveled through various points of planetary geography and has been applauded or criticized, but never indifferent or inadvertent.

Michelangelo Pistoletto (Biella, Piedmont, 1933), according to the specialist Niurka Fanego, is a "manifesto editor in the XXI century; supports respect for difference, advocates interdisciplinary practices and restores man as the center of social process, while triggering a desire for change from the policies of art."

Its theoretical-conceptual system called *Third Paradise* establishes the relations between the natural world and the artificial world and the one that will come, that is to say, the future, from three interconnected circles that touch or overlap in a certain area. Which are in permanent contagion. The central circle - where the *Third Paradise* is generated - is where the new equilibrium springs up, the germ of the new society.

His new series of paintings-mirrors was inspired by Cuba from his participation in the XII Biennial. There are eighteen works in which daily life on the island is represented using photography as a medium.

soporte. En esas imágenes aparece el llamado cubano de a pie, es decir, gente común haciendo sus labores diarias, pero insertados en fondos brillantes y pulidos —cual espejos— que refractan la imagen; es como congelar un instante y, a la vez, sumergirse en ese mundo real y participar a partir de la inserción de nuestra propia imagen: hasta cierto punto puede considerarse un juego mediático.

Otra obra comentada por el artista italiano fue *Trece menos uno*, consistente en igual cantidad de espejos de gran tamaño limitados por hermosos marcos dorados —a manera de performance— por el propio artista. Debajo de cada espejo emergieron tapices de múltiples colores —rojo, azul, amarillo, verde...—: el resultado es este conjunto de piezas que constituye un documento o memoria de un hecho específico en un instante determinado. Lo demás lo pone el público al verse reflejado en esos espejos que rebotan la imagen de uno a otro y crea una atmósfera lúdica y reflexiva a la vez.

La exposición —que ha sido posible gracias a los esfuerzos coordinados entre el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, el MNBA, la Galería Continua y Cittadellarte Fondazione Pistoletto— deviene excelente oportunidad para acercarse a la estética de este artista que cree fervientemente en el arte y en su poder transformador.

CONVERSANDO CON PISTOLETTO

Durante el recorrido y caminando a nuestro lado, Michelangelo Pistoletto tuvo la gentileza de responder las siguientes in-

terrogantes a los lectores de nuestra publicación.

¿Por qué Cuba?

Porque Cuba se ubica entre el pasado y el futuro y la necesidad urgente de cambiar el mundo pasa a través de Cuba. Creo absolutamente en ello, de lo contrario no estaría aquí.

Cuba encierra lo que yo llamaría una verdadera imagen de lo que será el futuro: hace sesenta o setenta años imaginar la Cuba de hoy era una utopía: ahora es una utopía realizada y tangible.

En este momento tenemos la necesidad de construir una nueva utopía a partir de la vieja, la nueva parte otra vez, de Cuba, porque el mundo no funciona bien. Todos los contrastes planetarios requieren y necesitan de un nuevo equilibrio. Los tres círculos del *Tercer paraíso* representan el equilibrio entre los opuestos: esto es lo que, desde Cuba, propongo al mundo.

¿Y cree que esas utopías que sugiere en sus obras sean posibles?

Todo es posible, pero hay que tener un objetivo: es necesario poseer una perspectiva. Pienso que en Cuba es posible abrir una perspectiva porque el pueblo está apostando por estos pasos. Es una realidad que palpo y que me anima.

¿Qué experiencia le ha traído exponer en el museo cubano?

Muchas. En primer lugar percibo una cualidad en la gente: aquí hay una calidad muy alta que parte de la base y llega a niveles muy altos. Trabajar en Cuba significa vincularse con profesionales y personas muy competentes en todos los campos. Ha sido, está siendo, una experiencia aleccionadora.

ARCOMADRID 2017

LA GRAN CITA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN ESPAÑA

Por José Carlos de Santiago

Tras treinta y cinco años de fuerte trabajo, la feria ArcoMadrid se ha posicionado como una de las citas de arte más importantes del mundo, a cuya convocatoria asisten galerías de todos los continentes.

Del 22 al 26 de febrero el prestigioso encuentro dedicado al arte contemporáneo abrirá un nuevo capítulo de su historia con la asistencia confirmada de doscientas galerías repartidas entre el programa general y las secciones comisionadas.

ArcoMadrid 2017 vuelve a ser plataforma para visibilizar la obra de artistas y de potenciación del intercambio entre galerías, profesionales y coleccionistas, dándole a la capital española el título de capital mundial del arte contemporáneo durante cinco días.

Carlos Urroz, director de Arco, conversó con *Arte por Excelencias* acerca de la importancia de la feria, sobre la forma en que esta ha ampliado sus horizontes geográficos y temporales, y cómo se adecua a los nuevos tiempos sin ceder un ápice de su condición de punto de reunión de las más actuales visiones del arte.

Precisamente sobre este último punto Urroz señala cuánto Arco ha evolucionado hacia una feria distinta, más adecuada a la situación económica global.

Es más pequeña, dice, pero concentrada en la calidad. «Una feria donde los coleccionistas vienen a descubrir nuevos artistas, gracias a la labor que realizamos de conjunto con comisarios que trabajan tanto en la selección de artistas como en presentar nuevas galerías que participan por primera vez en una cita de estas magnitudes».

Una de las peculiaridades que distingue a ArcoMadrid —que tendrá en Argen-

tina al país invitado— es la presencia del arte latinoamericano. Cada año se reafirma el interés de los galeristas y artistas de esta parte del mundo. Argentina, adelantada Urroz, estará representada por dieciséis galerías, aunque hay que destacar la importante asistencia de otros países como Brasil —que estará con catorce—, Colombia, Cuba, Puerto Rico, Nicaragua y Perú.

«Hacemos mucha investigación sobre mercados emergentes para identificar cuáles son las galerías más interesantes de esas escenas».

¿A los artistas de esas naciones los están apoyando para que puedan mostrar su trabajo en Arco?

Nuestro trabajo es más con las galerías que directamente con los artistas, pero tenemos una colaboración que permite visibilizar en la escena internacional al arte latinoamericano.

Cuba tiene una presencia de artistas más que de galeristas en la feria. ¿Cómo ve la introducción del arte cubano en Europa?

Creo que hay un gran interés por parte de los artistas cubanos. Muchos de ellos trabajan con galerías europeas. La escena del arte de la Isla es muy interesante, muy

fértil, y desgraciadamente no tan conocida para el gran público en Europa.

ArcoMadrid da cabida a todos los formatos artísticos. ¿Alguna expresión es más visibilizada?

Sí, hay de todo: pintura, instalación, etc., pero nosotros no optamos por un medio puntual, cada artista elige su formato, y están los que eligen combinar. En ese sentido Arco se ha vuelto multidisciplinaria.

Como punto de encuentro la feria le concede un papel primordial a las necesidades de los especialistas. ¿Qué es lo que buscan en Arco?

Negocios, contactos, gente nueva, museos, comisarios, todo lo que ayude a mostrar su trabajo.

En ese sentido hay una creciente demanda de los marchantes. ¿Qué ofrece Arco para que tengan un mayor alcance sus espacios expositivos?

Una feria donde los coleccionistas vienen a descubrir nuevos artistas, gracias a la labor que realizamos de conjunto con comisarios que trabajan tanto en la selección de artistas como en presentar nuevas galerías que participan por primera vez en una cita de estas magnitudes

Carlos Urroz, director de Arco, conversó con *Arte por Excelencias* acerca de la importancia de la feria.

Arco ofrece una serie de galerías que han pasado por un exhaustivo proceso de selección, tanto para los programas generales como para los comisariados, que permiten al visitante apreciar piezas que han sido previamente seleccionadas por personas que son relevantes en el mundo de la crítica de arte.

En la actualidad hay importantes ferias internacionales en el resto de Iberoamérica. ¿Cuáles señalaría como las de mayor penetración de mercado?

Podría señalar que es impresionante cómo lo ha hecho SP-Arte en São Paulo en los últimos años, y sobre todo Art Basel, en Miami, Estados Unidos, que concluyó hace solo unos días, pero también hay ferias nuevas en países como Perú y Chile que son muy interesantes de conocer.

Art Basel es una feria que influye mucho en la vida de la ciudad. ¿Cree que sus similares de España puedan seguir el mismo camino?

Madrid se vuelca con Arco. Cuando pasa la semana de la feria quizás se notan más otras instituciones como los museos Reina Sofía y Thyssen, que acogen exposiciones de arte contemporáneo específicas, y las salas de la Biblioteca Nacional, que este año propone un interesante proyecto de Argentina. Creo que son esas cosas las que hace que Arco trascienda la ciudad y se note un ambiente en el que la prensa y la gente se interesa por el arte contemporáneo.

Hay que reconocer que tenemos pocos eventos de esta naturaleza en comparación con otras ciudades del mundo, aunque creo que lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Si esos eventos son buenos, serán bienvenidos; si la calidad no es buena, no son tan interesantes.

Respecto a Art Basel, ¿qué piensa sea lo más novedoso, lo que la hace mejor en estos momentos?

La capacidad de convocar a gente de todo el continente americano, es impresionante. Es una feria panamericana, donde participa gente desde Canadá hasta Chile.

¿Alguna novedad para ArcoMadrid 2017?

La presencia argentina será impresionante. La sección Diálogo, de la que el año pasado celebramos su aniversario 35, será de mucho interés para las once galerías inscritas.

ARCOMADRID 2017, THE GREAT MEETING OF CONTEMPORARY ART IN SPAIN

After thirty-five years of hard work, the fair ArcoMadrid has positioned itself as one of the most important art events in the world. Galleries attending come from all continents.

From February 22 to 26 next year, the prestigious meeting dedicated to contemporary art will open a new chapter of its history. Two hundred galleries distributed between the general program and the commissioned sections will take part in this annual event.

ArcoMadrid 2017 is once again a platform to visualize the work of artists and to promote the exchange between galleries, professionals and collectors, giving the Spanish capital the title of world capital of contemporary art for five days.

Carlos Urroz, director of Arco, spoke with Arte por Excelencias about the importance of the fair, about the way it has expanded its geographical and temporal horizons, and how it adapts to the new times without giving up its condition of meeting point of the most current visions of art.

Precisely on this last point Urroz points out how much Arco has evolved towards a different fair, better suited to the global economic situation.

It's smaller, he says, but focused on quality. "A fair where collectors come to discover new artists thanks to the work we do together with curators who work both in the selection of artists and in presenting new galleries for the first time in a meeting of these magnitudes."

*One of the peculiarities that distinguishes ArcoMadrid - which will have in Argentina the guest country - is the presence of Latin American art. Each year the interest of the gallerists and artists of this part of the world is reaffirmed. Argentina, said Urroz, will be represented by sixteen galleries, although it is worth noting the important assistance of other countries such as Brazil with fourteen galleries plus Colombia, Cuba, Puerto Rico, Nicaragua and Peru. *

GRAN CARIBE
GRUPO HOTELERO
★★★★★

Sensaciones Irrepetibles
Vive la tradición

La Habana

Síguenos en...
www.gran-caribe.cu

@gran-caribe-hotels

Gran Caribe Hotels

Cuba

THIMO PIMENTEL

PREMIO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS 2016

Por **Menoscal Reynoso**

El fundador del Museo de la Cerámica Contemporánea (MCC) y director de Punta Cana Art Gallery y Punta Cana Art Center, Thimo Pimentel, en su condición de médico dermatólogo, conoce como el que más la epidermis de la sociedad dominicana.

A juicio de Marianne de Tolentino, destacada crítica de arte, «Thimo Pimentel ha estado conjugando, de modo sobresaliente, las actividades no solo de ceramista —motivación mayor de su premiación—, sino de educador, investigador, museólogo, dibujante, fotógrafo, atleta, reportero, editor, artista gráfico, animador,

emprendedor, gestor cultural, iniciándose en los estudios profesionales y los servicios sociales con la medicina...».

«Él es aquí el mayor especialista en raku como arte puro y autónomo, con una técnica implacable de cocción a muy alta temperatura: sus placas en arcilla refractaria son incomparables. Es así un hombre de hoy que se sumerge en el arte milenario de los pobladores indios y orientales —taínos y mayas o japoneses y coreanos—. Sus piezas aúnan la historia y la estética, la materia y la elaboración, la belleza de la superficie, integrando dibujo incisivo y colorido casi monocromo», acentúa la experta.

La revista *Arte por Excelencias* se acercó al afamado artista dominicano, con quien intercambié pareceres y reflexiones.

Con su pujante obra y continuo trabajo creativo, usted demuestra que se puede ser profeta en su tierra. ¿Qué opinión le merece el otorgamiento del Premio Nacional de Artes Plásticas de 2016 a alguien que ha sabido fundar cátedras?

He dicho que los reconocimientos y premios honran, pero que de ninguna manera son fruto de exclusividades. Llegar a ser reconocido siempre será grato, pero ingrato sería no recordar a los que a nuestro lado han contribuido como equipo a lograrlo.

A diferencia del arte, los artistas sí tienen patria. Usted ha recorrido el mundo por sus responsabilidades y propuestas. ¿Cuán esencial es en su vida la República Dominicana?

Mi isla es mi yucayeque, y siendo una isla mágica que una vez fuera la catedral de los arawacos insulares, me motiva a escharbar en su pasado mítico. Mi obra se nutre de la isla, de su gente, sus olores, sus sabores, sus colores...

¿Dónde aprehendió —con hache— la irreverencia y la provocación como recursos para su obra? ¿O son congénitas a su ser?

Soy en esencia irreverente como huérfano de madre que he sido desde los seis años. La provocación y la ironía son elementos que disfruto para lograr con pasión querer a mi tierra y a mis amigos, pues la amistad y la solidaridad van de la mano con la pasión, la entrega, la disciplina y el trabajo, y qué mejor que manejar el desdén con ironía para reír construyendo, inventando o reinventando las tristes realidades del entorno.

¿Qué rol asigna a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en la difusión de su creación?

Thimo Pimentel recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas 2016.

Soy prudente con las nuevas tecnologías, pero las aprovecho sin dejar engullirme por ellas para por ellas mismas esclavizarme.

Cuéntenos de cuánto ayudó a enriquecer el desarrollo del turismo para Dominicana.

Coyunturalmente se me pidió enderezar la Oficina de Turismo de mi país en Madrid y estar allí seis meses para hacerlo. Iba a estudiar cerámica a Israel y acepté quedarme en Madrid seis meses; finalmente pasé cinco años y creo que ayudé al ministro de la época, el casi familiar Fernando Rainieri, a desarrollar su plan para lo que de Europa ahora se cosecha.

Cuando llegamos allá, en 1986, solo nos visitaban apenas ocho mil españoles; ahora estamos llenos de hoteles de ellos y para ellos, con líneas aéreas, y un flujo de turismo impresionante de toda Europa. Creo que hicimos lo correcto. El ministro

lo planificó y no se equivocó, nosotros solo fuimos un instrumento.

Su ardua labor para fundar y mantener la Academia de Gastronomía es de mucha admiración para el Grupo Excelencias y muchos promotores e intelectuales latinoamericanos. ¿Recomendaría esta experiencia a otros creadores?

Como todo en la vida, empezamos a aprender con el querer hacerlo. La gastronomía es un pilar importante para el turismo, pues somos la isla centro del Caribe y tenemos todos los sabores. No aprovechar lo que representa una academia de gastronomía y potenciar con ella la buena comida nuestra sería echar por la borda un lujo.

Con los académicos aprendo mucho, y qué bueno tener tiempo y espacio para hacerlo.

¿Podría enviarles un mensaje a los jóvenes creadores del continente?

El creador joven, como en cualquier actividad que nos propongamos hacer, debe tener pasión por lo que hace, disciplina y trabajar constantemente para disfrutar de los hallazgos, porque el que no busca no encuentra.

En el arte visual disfrutamos cada día con un amanecer, un arcoíris, un atardecer o una hartura de verdes y azules con la luz inigualable de este Caribe de los Caribes, en la isla exuberante y mágica, con múltiples microclimas para degustarlos acompañados de la gran diversidad de frutos que nuestra pródiga tierra nos ofrece.

Trabajamos con la esperanza de que una mañana nos sorprenda con un hallazgo como lo fue y sigue siendo el arte furtivo, que podamos ofrecer cultura a nuestro pueblo, conociendo el arte y disfrutándolo, y a la vez conociendo más lo que somos, cómo somos y qué queremos ser, sin olvidar nunca esos primeros pobladores del yucayeque. ☞

THIMO PIMENTEL, NATIONAL PRIZE OF PLASTIC ARTS 2016

The magazine Arte por Excelencias approached the renowned educator, researcher, museologist, photographer, athlete, reporter, editor, graphic artist, animator, entrepreneur and cultural manager Dominican Thimo Pimentel, National Prize for Plastic Arts 2016 in the Dominican Republic, with whom exchanged opinions and reflections.

"I have said that the awards and prizes honor, but that in no way are the result of exclusivity. Becoming recognized will always be grateful, but ungrateful would be to not remember those who have contributed as a team to our side to achieve it".

"I am essentially irreverent as I was an orphan since the age of 6. The provocation and irony are elements that I passionately enjoy achieving to love my land and my friends".

"I was asked to straighten out my country's Tourism Office in Madrid and be there for six months to do it. Eventually, I spent five years and I believe that I helped the minister at the time, the almost familiar Fernando Rainieri, to develop his plan for what is now harvested from Europe".

"Gastronomy is an important pillar for tourism, and since we are the center island of the Caribbean we have all the flavors. Not taking advantage of what represents an academy of gastronomy and boosting it with the good food of ours would be to throw a luxury overboard".

"In the visual art we enjoy every day with a dawn, a rainbow, a sunset or an abundance of greens and blues with the incomparable light of this caribbean of the Caribbeans, in the exuberant and magical island."

"We work in the hope that one morning will surprise us with a find, that we can offer culture to our people, knowing art and enjoying it, and at the same time knowing more about who we are, how we are and what we want to be". ☞

ART BASEL CUMPLIÓ QUINCE AÑOS

Por **Dania Marrero**

En su aniversario 15, Art Basel Miami Beach consolidó su posición como primera feria de arte en las Américas, con vibrante impacto en el escenario artístico y cultural del sur de la Florida.

Más allá de las cifras, con 269 galerías de 29 países, 177 mil visitantes en cinco días y millones de dólares por ventas de obras de arte, la relevancia de la Feria Internacional de Arte Moderno y Contemporáneo Art Basel Miami Beach 2016 estuvo en el sentir de galeristas, directores, curadores y mecenas de los principales museos e instituciones internacionales.

En el día cero, los coleccionistas literalmente invadieron los amplios salones del Centro de Convenciones de Miami, abriéndose paso entre decenas de comunicadores, periodistas, camarógrafos y críticos de arte que con sus cámaras intentábamos atrapar aquella euforia del mercado del arte

de las Américas y del mundo en toda su magnificencia.

La venta de cinco obras en la primera hora devino el hecho más trascendente para Dominique Lévy, fundadora y propietaria de Dominique Lévy (Nueva York). «El ambiente de la feria ha sido maravilloso. Tuvimos un gran primer día, muy satisfechos en particular con el nivel de interés que hemos recibido de los museos europeos y americanos».

«Esta es con mucho la mejor feria americana», sentenció Sadie Coles, dueño de Sadie Coles HQ (Londres), particularmente encantado de la excepcional gama de coleccionistas de China, América del Sur y Europa.

«Una feria asombrosa. Mostramos el trabajo de Julio Le Parc en nuestro stand para honrar su primera retrospectiva en el Museo de Arte Pérez. Coleccionistas y representantes de instituciones fueron enamorados por

nuestros artistas», dijo Nara Roesler, procedente de Río de Janeiro, con su galería en Nueva York.

«Estamos muy contentos de haber duplicado nuestro negocio desde el año pasado», declaró Xavier Hufkens, de Bruselas, nada abrumado por las multitudes, el flujo constante de visitantes y el nivel de coleccionistas serios que le permitieron una muy buena gestión.

Sun Xun Kabinett, bajo cuya sombrilla asistieron Lorenz Helbling y ShangHART (China y Singapur), reconoció estar particularmente contento de que los coleccionistas occidentales mostraran un gran interés en las obras expuestas en su stand.

Como una ráfaga de ventas calificó Johann König, propietario y fundador de König Galerie (Berlín), quien vio la feria mucho mejor de lo que esperaba. Algunas de sus obras formaron parte de colecciones públicas clave.

«Estoy feliz. Vendimos un cuadro de Kees van Dongen al principio del programa. También colocamos un Chagall de 1944, que podríamos haber vendido varias veces, había tanto interés... Lo fantástico de Art Basel en Miami Beach es que abarca un periodo desde principios del siglo xx hasta nuestros días, lo que permite

a los coleccionistas comprender mejor la evolución de los movimientos artísticos», expuso Howard Shaw, presidente y director de Hammer Galleries (Nueva York).

«El calibre de los expositores y visitantes fue especialmente alto este año —significó John Berggruen, fundador de Galería Berggruen (San Francisco). Nuestras ventas fueron muy fuertes, comercializamos obras importantes. Hemos sido expositores en la feria desde su inicio y siempre es una experiencia agradable estar en Miami».

Para Mary Cork, directora de Pilar Corrias, Londres, esta ha sido una gran manera de terminar el año. «Nuestra mejor feria de 2016. Graduarnos en el sector de las galerías nos ha permitido mostrar un trabajo muy actual y estimulante de una gama más amplia de artistas. Tal vez había menos gente; sin embargo, los más coleccionistas estaban aquí, y comprando».

Un criterio muy especial es el de la galerista Mari-Anne Martin, de Nueva York, por integrar durante los últimos diez años el grupo de selección formado por diez ga-

Lo fantástico de Art Basel en Miami Beach es que abarca un periodo desde principios del siglo xx hasta nuestros días, lo que permite a los coleccionistas comprender mejor la evolución de los movimientos artísticos

leristas que escoge las más de doscientas galerías que concurren a Art Basel, después de leer setecientas u ochocientas aplicaciones. Ha estado en las quince ferias, y califica a esta edición como la mejor feria del año. Se define como galerista especializada en arte mexicano y latinoamericano moderno, es única en esa línea. Siempre ubicada en el mismo salón, esta vez concurrió con obras emblemáticas de maestros como Isabel de Obaldía, una panameña que hace sus esculturas en vidrio, y en su muestra figuran tres obras del muralista mexicano David Alfaro Ziqueiros, así como una selección de Hunter Gerson —mexicano de raíces húngaras— y otros pintores de lo moderno.

PATROCINADORES

Art Basel, como evento internacional con sedes en Miami Beach, Basilea y Hong Kong, ha contado por más de veinte años con el apoyo de la organización financiera UBS, que a medida de su expansión global prosigue de socio líder mundial con un sustancial récord de compromiso con el arte contemporáneo al ser titular de una de las colecciones de arte corporativo más destacadas del mundo.

Según han sustentado los directivos de Art Basel, UBS incrementó su asociación líder para incluir los tres programas: Basel, Miami Beach y Hong Kong, como socio activo en proyectos globales de

José Carlos de Santiago (izquierda) presentó el número 31 de la revista *Arte por Excelencias* durante la apertura de la exposición de arte latinoamericano en la galería Alberto Linero.

arte contemporáneo, entre ellos la Iniciativa Global de Arte GUSP del UBS MAP y como fuente de información y conocimientos a través del UBS Art Competence Center, el UBS Arts Forum y su nueva aplicación, centrada en las noticias de arte contemporáneo: Planet Art.

Igualmente apoyan los tres espectáculos Davidoff, de la prestigiosa marca suiza de cigarros, cuya Davidoff Art Initiative abarca residencias, diálogos artísticos y subvenciones; Audemars Piguet, fabricante independiente de relojes de gama alta, cuyas actividades en expansión en arte contemporáneo incluyen la Audemars Piguet Art Commission; y NetJets, líder mundial en aviación privada.

También figuran en el respaldo a Art Basel como socio asociado la firma BMW, el renombrado fabricante de automóviles, que ha desarrollado junto a Art Basel el BMW Art Journey, permitiendo al artista ganador diseñar un viaje de descubrimiento creativo. Se suma otro importante partner: Ruinart, socio oficial de Champagne, y Sennheiser, socio audio-oficial.

Art Basel también es apoyado como *show partner* por Douglas Elliman Development Marketing, la firma líder en ventas y marketing de propiedades

residenciales. En esta ocasión se le dio bienvenida a MGM Resorts Art & Culture como socio oficial del sector público, y Kanna, como socio oficial de muebles.

Hotel oficial de Miami Beach son los socios Nautilus, W South Beach y The Confidante Miami Beach, mientras cierra esta lista de coauspiciadores los socios de los medios de comunicación *Financial Times* y *Miami Herald*.

Desde 1970, el objetivo de Art Basel ha sido conectar las galerías más importantes del mundo entre sí y con sus clientes, y servir como punto de encuentro para el mundo del arte internacional, confirmaron en la apertura directivos del festival ante la prensa acreditada, y ahora, más de cuarenta años después, sus tres ferias ranquean como la principal muestra de su clase, presentando el arte de los siglos XX y XXI con una perspectiva curatorial fuerte.

Entre las numerosas publicaciones de arte presentes en Art Basel Miami Beach 2016 estuvo por sexto año consecutivo el grupo español Excelencias, con el editor José Carlos de Santiago y su equipo de colaboradores, que presentó el número 31 de *Arte por Excelencias* durante la apertura de la exposición de arte latinoamericano en la galería Alberto Linero.

Art Basel Miami Beach 2016, cita mundial del mercado del arte moderno y contemporáneo, nuevamente ha hecho historia y ha consolidado a Miami como capital artística.

ART BASEL TURNS FIFTEEN

Beyond figures, the relevance of the International Fair of Modern and Contemporary Art Art Basel Miami Beach 2016 was in the feeling of gallery owners, directors, curators and sponsor of major museums and international institutions. More than 269 galleries from 29 countries, 177,000 visitors in five days and millions of dollars in sales of works of art are some of the facts proving its relevance.

On Day Zero, November 30, collectors literally invaded the ample halls of the Miami Convention Center, breaking through dozens of communicators, journalists, cameramen and art critics who, with their cameras, tried to catch that euphoria of the art of the Americas and of the world in all its magnificence.

The visit of the writer, essayist, journalist, politician and university professor Mario Vargas Llosa, Nobel Prize for Literature 2010, was an event at the Nader Art Museum in Latin America (Namla). "I am very enthusiastic and proud of the presence of such an outstanding and integral collection of Latin American art in the cosmopolitan city of Miami, the crossroads of the Americas," he said.

Gary Nader, the largest Latin American art collector, continued to make headlines at Art Basel Miami Beach, this time with a surprising profit auction consisting of 117 lots of 80 artists.

Since 1970, the aim of Art Basel has been to connect the most important galleries in the world with each other and with their clients, and to serve as a meeting point for the world of international art.

Among the numerous art publications present at Art Basel Miami Beach 2016 was for the sixth consecutive year the Spanish group Excelencias. The publisher José Carlos de Santiago and his team of collaborators presented the 31st issue of *Arte por Excelencias* during the opening of the Exhibition of Latin American art in the gallery Alberto Linero.

Art Basel Miami Beach 2016, world convention of modern and contemporary art, has once again made history and has consolidated Miami as the capital of art.

NUEVOS AIRES DE CUBANÍA

UNA EXPOSICIÓN DE ABANICOS POR EL ANIVERSARIO 35 DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y REFERENCIA INICIATIVA COMUNITARIA (CIERIC)

Por **Othoniel Morffis Valera** / Fotos **Ladyrene Pérez**

El primer cuarto de siglo del Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria (Cieric), activa organización creada para promover el quehacer cultural, empoderar y aglutinar a las comunidades en la preservación de lo más auténtico: nuestra identidad como nación, es la motivación para que la vanguardia plástica le rinda el merecido homenaje, con los presump-

tos estéticos contemporáneos, y en remembranza a un accesorio ampliamente difundido y muy arraigado a nuestra identidad: el abanico.

En el antiguo Egipto su usanza era a gran escala, llevado para refrescar a los faraones y sus cortes palaciegas. Luego pasó a Persia, Babilonia y Roma. En China fue diseñado a escala humana, para bolsillo y mano. Estos indispensables y elegantes ele-

mentos fueron tomando, rápidamente, su lugar entre las realezas, órdenes religiosas y luego se diseminó por múltiples dinastías, sociedades y castas para sobrevivir con *doaire* y *simpatía* hasta nuestros días.

Esparcido por el mundo, y con alta variedad en materiales y técnicas, le incorporaron plumas, varillajes, nácar, perlas, marfil, maderas y metales preciosos, formas y empleos con varias telas o países, como realmente se le denomina en su argot fabril y moda, que van del doméstico hasta la alta etiqueta social. Se asoció al poder: mientras más exclu-

sivo fuese así de exitoso sería su dueño; sirvió al principio por igual a mujeres y hombres.

Llegó a Cuba desde España, se enseñoreó en nuestros salones de baile a finales del siglo XVIII. Pronto adquirió aceptación en la población criolla, y a pesar de tener los mejores proveedores de la época e importarlos de las más prestigiosas firmas y latitudes, las damas adineradas y señoritas cubanas prefirieron que los pintores más renombrados les dedicaran bellas escenas, con paisajes, flores y hasta retratos con sus dueñas, siempre vinculados a su uso fundamental y complementado por el arte y su propio lenguaje al accionarlos, ampliamente difundido entre los fortuitos enamorados con el sello y tradición que se les comenzó a imprimir.

Una amplia variedad ha sido documentada en esquelas egipcias, pinturas, fotografías, canciones, poesías, grabados y películas. No es la primera vez que se pintan abanicos para una exposición, solo que esta se ha concebido con los diseños y fondos en la Colección del Museo de Arte Colonial, para sobredimensionar sus formas y llevar a grandes maestros de la pintura cubana contemporánea y sus discípulos a esta suerte de catálogo con alta dimensión, los cuales han compartido su mirada en lo familiar, académico y espiritual, plasmando sus cosmogonías y orbes mágicos signados por los aires de cubanía, en complicidad con el joven artesano-artista Jorge Fandiño, quien elaboró todos los soportes, y la prestigiosa lista de amigos convocados que no dudaron en ser parte de este reto.

NEW AIRS OF CUBANIA

Cieric has turned 25 years old. An organization created to promote cultural endeavor, empower and agglutinate communities in the preservation of the most authentic of Cuba. Important artists representing the vanguard of the Cuban plastic arts have made a unique exhibition that has as a support the fan to celebrate this important date.

The fan was historically carried to refresh the pharaohs and their palace courts, in ancient Egypt and was used on a large scale. Then he passed to Persia, Babylon and Rome. In China, it was designed on a human scale, for pocket and hand. Little by little these elegant elements were taking their place among royalties, religious orders and then spread through multiple dynasties, societies and castes to survive with grace and sympathy until our days.

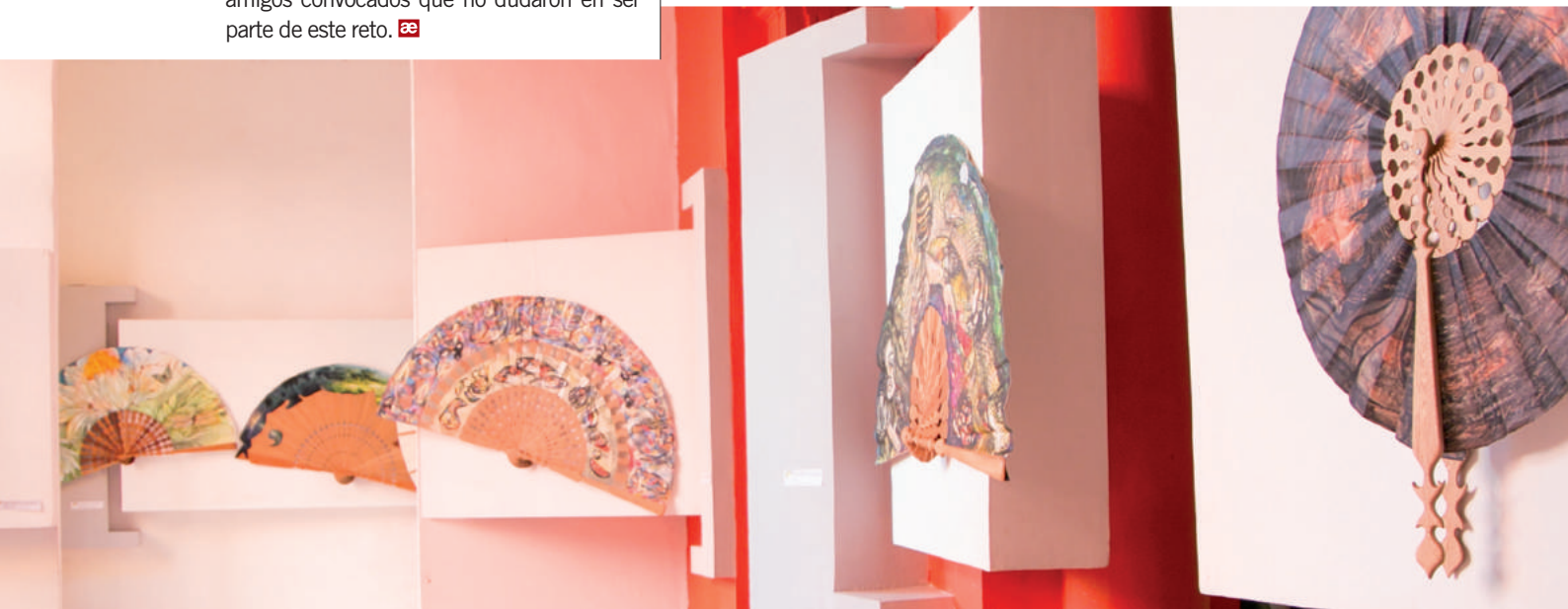
It was associated with power: the more exclusive it became, the more successful the owner would be; at first it worked equally to women and men. They have been made with a high variety of materials and techniques. It has incorporated feathers, rods, nacre, pearls, ivory, woods and precious metals.

*It arrived in Cuba from Spain, and it dominated our dance halls at the end of the 18th Century. Soon it acquired acceptance by the population. The wealthy Cuban ladies always preferred them to be decorated by the most renowned painters at the moment. And it is what has happened now with this exhibition, which has been conceived with fans that carry the designs and backgrounds in the Collection of the Museum of Colonial Art. *

ARTISTAS

- Roberto Fabelo
- Nelson Domínguez Cedeño
- Pedro de Oraá
- Lesbia Vent Dumois
- Raúl César Santos Zerpa (Santoserpa)
- Flora Fong
- Kamil Bullaudy
- Lorenzo Linares Duque
- Jorge Martell
- Eduardo Rivera Milanés
- Nazario Salazar
- Alexander Lecusay

- Alexis Roselló
- Yamila Coma Vargas
- Liusan Cabrera Almaguer
- Gabriel Ávila Santiesteban
- Liang Domínguez Fong
- Li Domínguez Fong
- Ernesto Mata
- Sergio Ángel Fernández Borges
- Adrián Fandiño González
- Juan Martín Soler Robau
- Roberto Gabriel Fabelo
- Agustín Antonio Villafaña
- Dagoberto Drigs
- Luis El Estudiante

Escultura de nuevo tipo de Anish Kapoor.

Por Manuel López Oliva

¿PENSAR

Críticos, curadores, artistas y teóricos del arte y de la estética de distintas nacionalidades y credos se cuestionan actualmente el concepto de *arte contemporáneo*, tanto en su alcance y funcionalidad, como en su puesta dentro de la práctica creadora, en exposiciones y espacios de discusión. Son estos especialistas de campos complementarios de la cultura visual que no aceptan someterse a la costumbre de decir lo que parece santificado por la aceptación mayoritaria, y rechazan el uso indiscriminado de nociones que solo dicen cuando se les contextualiza, se manejan con propiedad y poseen un verbo, sujeto o circunstancia que las legitima. ¿Por qué no tratar de comprender mejor eso de *arte contemporáneo*, y hasta dudar de cómo a veces se le asume? ¿Y no es más democrático y justo pensarlo con preguntas que estimulen la meditación cómplice de los lectores?

Hagámoslo, pues, mediante las interrogantes siguientes:

1. ¿Es *lo contemporáneo* un comodín de periodización aplicable a cualquier tiempo de la historia social, cultural y artística posterior a los años de la segunda postguerra; o solo una etiqueta general para designar las tendencias de cambio y renovación del ser y hacer del arte surgidas durante los tres últimos decenios del pasado siglo, hasta la actualidad?

2. Cuando hablamos de *Arte Contemporáneo*, ¿lo sustraemos —en su condición de esfera específica de la cultura— de la noción relacional de contemporaneidad común a la historia, para entenderlo solo en su acepción particular de etapa delimitada de tiempo, movimiento epocal del dominio estético y periodo multi-estilístico equivalente (por nuestra designación) a lo que fue el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, etc ?

3. Si la capacidad de permanencia y variación constante de *lo artístico* —derivada de su conexión con la subjetividad y lo imaginario, tanto en artistas como en receptores— convierte a sus productos en resultados trascendentes y re-actualizables, ¿sería lógico reducir lo que es «contemporáneo» solo a lo que ha surgido después de la llamada *modernidad* (entendida ésta según la visión eurocéntrica y norteamericana al uso, que hoy llega al extremo de asimilarse a lo latinoamericano, negándolo en su autenticidad regional y cultural en desarrollo)?

4. ¿La definición un tanto ambivalente y corrediza de «arte contemporáneo», que suele usarse a consciencia o por hábito en quienes lo estudian y valoran, es acaso un resultado de la imposibilidad de amoldar un período a nombres estilográficos y designaciones de poéticas circunstanciales; o constituye más bien recurso nominal excluyente para reunir producciones, distinguir

áreas de mercado o identificar tipologías ya intemporales, separándolas así del inmenso modo de idearse y realizarse *lo artístico*?

5. Cuando un artista creador —y no el hábil seguidor de patrones y operatorias en boga— concibe su obra o evento, ¿está pensando si lo que hace es o no «contemporáneo»; o trabaja según una necesidad interior emanada de su personalidad, de la relación dialógica con los coetáneos, y de una toma simbólica de posición respecto de la realidad y la cultura que lo nutren?

6. ¿Decir *contemporáneo* en arte es referirse a un comportamiento y manera de manifestarse inmanente, a la vez que dependiente de cierto número de métodos y recursos «contemporáneos» de fabricación de obras y proyectos; o se trata de una actitud del espíritu, una abarcadora y actualizada predisposición epocal específica en lo estético, una correspondencia adelantada con los signos y problemas esenciales del tiempo que se vive, y a la vez una fuerza de expresión libérrima capaz de tornar renovador y en parte inédito todo aquello que

LO CO

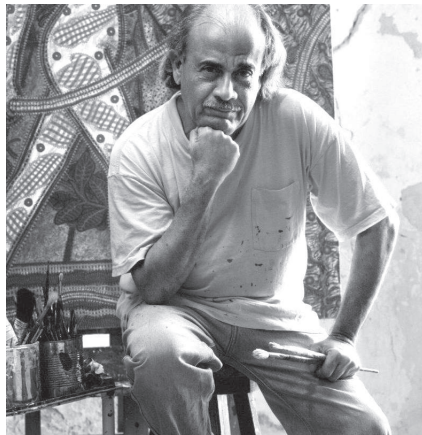

Museo Dalí en Cadaques.

ella produce, independientemente del mayor o menor rango de historicidad existente en los códigos, formatos y medios productivos artísticos usados?

7. ¿No es acaso el tan reiterado título de «artista contemporáneo» equivalente en su imprecisión a ese otro término oficial de «vanguardia artística», extrapolado en Cuba de cierta terminología política y no exactamente de la noción cultural decimonónica de «avant-garde»; y adjudicado indistintamente hasta a los artistas que por razones de edad o desgaste inevitable de los códigos de expresión, ya no cuentan con una posición renovadora y un lenguaje avanzado en términos estéticos?

8. ¿Podríamos admitir en condición de *productores artísticos contemporáneos* a quienes en los significantes operan integrados a los vectores del actual siglo XXI, y sin embargo, en los significados resultan vacíos, conservadores, reiterativos, elementales o epígonos? ¿O a los que proyectan pensamientos y problemáticas del mundo y el hombre de hoy, pero valiéndose

Manuel López Oliva.

se de trilladas soluciones constructivas e imágenes que han sufrido los efectos de la entropía, o han dejado de ser parte del sorprendente campo del arte, para pasar a la decoración, las prácticas artesanales populares y la propaganda?

9. ¿Conformarse con llamar «contemporáneo» a todo arte que no sea histórico, clásico, popular-tradicional, académico-

naturalista, crudo o naif, emergido en los procesos nacionalistas de los años veinte y treinta, o pop y neofigurativo, etc., es suficiente a la hora de caracterizar lo que la multiplicidad de caminos creadores de los últimos cuarenta y tantos años ha sumado a la historia del arte? ¿No es ese un comportamiento simplista y superficial, a veces engañoso que solo actúa como disfraz adjudicado a lo que no se comprende o responde únicamente a las solicitudes comerciales que engendran ese simulacro implícito en el «arte-mercancía»? ¿Coincide *lo contemporáneo* solo con la denominada postvanguardia, lo tardo-moderno y la posmodernidad? ¿Cuál es la base y el punto de partida para explicarse su papel destacado en la periodización del arte: la revolución tecnológico-científica, la Guerra Fría, los estamentos del comercio de arte, la polémica globalización, el despliegue de nuevos medios de comunicación, el sistema transnacional de bienales y ferias con subastas, la extensión del alto capital financiero al arte, el mercado y «dictadura» de

CONTEMPORÁNEO?

Escultura de nuevo tipo de Anish Kapoor.

Instalación del artista Michelangelo Pistoletto expuesta en el Museo Nacional de Bellas Artes.

las curadurías, o la visión neo-metafísica que encierra el suceder artístico en mónadas o en círculos abarcadores y bastante autónomos?

10. ¿Por qué persistir en clasificar de «contemporáneas» a numerosas líneas de expresión concretadas por los artistas, sin antes indicar a qué acepción de *lo contemporáneo* nos estamos refiriendo? ¿Qué utilidad valorativa y gnoseológica posee reducir la vasta concurrencia de modalidades artísticas del presente solo a dos campos dicotómicos: *contemporáneo* y *no-contemporáneo*? ¿No sería más apropiado hablar de pares como arte genuino y simulacro artístico, obra coyuntural y permanente, lenguaje inédito y convencional, imagen compleja y simple, operatoria de género y traslaticia, código derivado y de nuevo tipo, creatividad y habilidades, expresión dialógica y de un solo sentido, etc.?

11. ¿Puede concebirse lo contemporáneo sin una relación de coetáneos, desconectado del sincronismo temporal con determinada realidad, grupo humano, individuo, entidad cultural o cosa? ¿Es válido hablar de contemporaneidad plástica, musical, escénica, danzaría... sin contar con aquello otro específico de lo cual se es contemporáneo? ¿Y si entendemos que el arte se completa en el consumo que le corresponde, que el otro de referencia también marca a los productos y eventos artísticos con los cuales contemporiza, por qué no aceptar que vistas desde la perspectiva de la recepción estética y la espiral histórica, las pictografías rupestres del hombre paleolítico pueden ser contemporáneas nuestras, en tanto las podemos disfrutar y resignificar, incorporar a nuestros recursos de ex-

presión y considerarlas imperecederas? ¿Es que el hecho de llegar a ser extemporáneo en arte no es de por sí una evidencia de que no se trata de un proceder artístico en desarrollo?

12. ¿No ha visitado usted, acaso, y considerado como una incongruencia, a galerías que usan la etiqueta de «arte contemporáneo» para obras que proceden de muy distintas estéticas: desde neo-académicas y modernas en su construcción

THINKING ABOUT THE CONTEMPORARY?

Critics, curators, artists and theorists of art and aesthetics of different nationalities and creeds are currently questioning the concept of contemporary art.

Is the contemporary only a general label to designate the trends of change and renewal of being and doing of art emerged during the last three decades of the last century?

When we speak of contemporary art, do we remove it from the relational notion of contemporaneity common to history?

Would it be logical to reduce what is "contemporary" only to what has arisen after the so-called modernity?

Is the definition of contemporary art more a resource for collecting productions, distinguishing market areas or identifying typologies?

When a creative artist conceives her work, is she thinking whether or not what she does is "contemporary"?

To say contemporary in art is to refer to a way of manifesting itself or is it an attitude of the spirit, a cultural predisposition?

Is not the title of "contemporary artist" equivalent in its imprecision to that other official term of "artistic vanguard"?

hasta conceptualistas y post-conceptualistas; desde esculturas no-figurativas hasta fotografías en formato grande; y desde propuestas postmodernas hasta aquellas deliberadamente híbridas que retoman lo artesanal, lo gremial, la espacialidad y la documentación performántica?

13. Ese volver la mirada de los artistas a creaciones de tiempos anteriores, y nutrirse en el afán de renovarse, o apropiárselas según sus lenguajes, para decir con ellas lo presente y futuro que les duele e inquieta, ¿no es también un modo de reafirmar el valor trans-temporal del hacer creador del arte, que además de estar abierto a lo propio de la época donde surge, cuenta con la propiedad de recontextualizar lo de tiempos precedentes?

14. ¿Y no podríamos concluir estas provocaciones con el supuesto de que si en el arte verdadero hay una *dimensión contemporánea de lo artístico* (en dependencia y diálogo con etapas históricas y sistemas culturales determinados), igualmente puede darse una *dimensión sintemporánea*, que lo convierte en patrimonio y reservorio de comunicación estética vigente para todos los tiempos y percepciones?

La Habana,
mayo de 2010-diciembre de 2017

Could we admit, as contemporary artistic producers, those who are empty, conservative, repetitive and elementary?

To call "contemporary" any art that is not historical or classic is enough to characterize what the multiplicity of creative paths has added to the history of art?

Why persist in classifying as "contemporary" many lines of expression concretized by artists, without first indicating the meaning of the contemporary we are referring to?

Can we conceive the contemporary disconnected from the temporal synchronism with a certain reality, human group, individual or cultural entity?

Have you not visited, and considered as an incongruity, galleries that use the label of "contemporary art" for works that come from very different aesthetics?

Does not that turn the artists' gaze back to creations from earlier times, is it not also a way of reaffirming value not wholly subject to the age of origin inherent in art?

If in true art there is a contemporary dimension of the artistic, can there be a dimension that makes it a patrimony of aesthetic communication in force for all times and perceptions?

EL OJO del CÓNDO

CAMINO POR LA PAZ

Texto y fotos Kaloian Santos Cabrera

En La Paz la vida transcurre entre la aparente imperturbabilidad de los paceños, el caos de un tránsito nunca antes visto y una diversidad de colores, comidas oriundas de la región y vestidos típicos y modernos.

Esta urbe, fundada el 20 de octubre de 1548 y bautizada como Nuestra Señora de La Paz, constituye la sede del Gobierno y de los poderes legislativos y ejecutivos —según dicta la Constitución, la capital es Sucre— del Estado Plurinacional de Bolivia, y fue erigida sobre asentamientos tiwanakotas, collas e incaicos.

Desde sus calles empinadas, la vista se pierde por caminos entre el inmenso caserío que se alza sobre una topografía irregular, que guía hasta las laderas que conforman el municipio de El Alto, conocido también como la «capital cósmica andina de América del Sur».

Más el mayor tesoro de esta ciudad es su cultura y la amabilidad de su gente, que hacen que el forastero se sienta a gusto a pesar de los tres mil metros sobre el nivel del mar. ☺

ROAD TO LA PAZ

In La Paz, life takes place among the apparent imperturbability of the local people, the chaos of a transit never before seen and a diversity of colors, food from the region and typical and modern dresses.

This city, founded on October 20th, 1548 and baptized as Our Lady of La Paz, is the seat of the Government and legislative and executive powers - according to dictates by the Constitution, the capital is Sucre - of the State of Bolivia, it was erected on n tiwanakotas, collas and inca settlements.

From its steep streets, the view is lost by roads between the immense farmhouses that rise over an irregular topography, which leads to the slopes that make up the municipality of El Alto, also known as the "Andean cosmic capital of South America".

But the greatest treasure of this city is its culture and the kindness of its people, which make the stranger feel at ease despite the three thousand meters above sea level. ☺

Alberto Lescay, presidente de la Fundación Caguayo. Al fondo, la galería René Valdés.

GALERÍA RENÉ VALDÉS, SANTIAGO DE CUBA

EL SUEÑO SE HACE A MANO...

Por Alexis Triana / Fotos Fundación Caguayo

Según Tripadvisor se trata de una muy visitada galería en Santiago de Cuba con café —ellos, que todo lo necesitan clasificar para turistas—, mas lo que aquí sucede es un hecho modélico y referencial para artistas y promotores culturales, un verdadero e incesante centro de arte que ya ha cumplido más de un año de fundado.

Alberto Lescay, presidente de la Fundación Caguayo, nos invitó a visitarla, terminada la presentación de la revista *Arte por Excelencias 31* en el Iris Jazz Club, y nuestra sorpresa fue mayor cuando la recorriamos, porque era insuficiente el secreto a voces que circula por la Isla: es el escenario ideal para exhibir y comercializar artes plásticas sin que en ello existan concesiones artísticas o un contrasentido.

La galería, que lleva el nombre del escultor y maestro de varias generaciones de artistas, está ubicada en una vetusta casona de la avenida Manduley, en el reparto Vista Alegre, y forma parte del sistema de la Fundación Caguayo en la segunda capital cubana.

La galería René Valdés Cedeño es un verdadero referente de la promoción de las artes plásticas.

THE DREAM IS MADE BY HAND

Tripadvisor is a highly visited gallery in Santiago de Cuba, a reference for artists and cultural promoters, a true and incessant art center that has already celebrated more than a year of foundation.

Alberto Lescay, president of the Caguayo Foundation, invited us to visit it. It is the ideal setting to exhibit and commercialize plastic arts without there being artistic concessions or a contradiction. The gallery is located in an old house on Manduley Avenue, in the Vista Alegre neighborhood, and is part of the Caguayo Foundation's system in the second Cuban capital.

There they hold talks on plastic arts, audiovisual and book presentations, and various cultural promotion actions such as guided visits by schools or other study centers.

After the main exhibition room, there are spaces dedicated to the promotion of the best art, since works and banners with the life history of sculptors of the region are displayed, such as the rooms dedicated to the promotion of artistic ceramics. There is also an exhibit of sculptures cast in bronze, of small and medium format, which allows to show the high aesthetic-formal quality of the pieces made with these materials.

The gallery René Valdés Cedeño is, just after year and a few months of founded, a true reference of how to articulate the promotion of the plastic arts with a market that cannot be supremacy, if it is set to defend the authentic culture. ☞

En apenas doce meses, ha inaugurado importantes exposiciones como la dedicada al centenario de René Valdés Cedeño, o la muestra *Bronce Santiago*, inaugurada en mayo como pórtico del evento Vuelo de Bronce, que ya ha tenido su décima edición.

Allí se celebran conversatorios sobre las artes plásticas, presentaciones de audiovisuales y libros, y diversas acciones de promoción cultural como visitas dirigidas de las escuelas u otros centros de estudios.

Tras la sala principal de exhibición se ubican espacios dedicados a la promoción del mejor arte, pues se visualizan obras y pancartas con la historia de vida de escultores de la región, como las salas dedicadas a la promoción de la cerámica artística, y la expoventa de esculturas fundidas en bronce, de pequeño y mediano formato, que permiten mostrar la alta calidad estético-formal de las piezas realizadas con estos materiales.

Junto a ello conviven talleres en los cuales uno puede encargarse de la sublimación de estas obras en un lienzo o vinilo que sea eterno, o en un plato o jarra utilitaria; o visitar la propia tienda Conga, de la Fundación Caguayo, cuyos productos artísticos se caracterizan por la novedad del vínculo con la vanguardia del diseño en Cuba.

Al final de las múltiples instalaciones le espera un café, que puede desdoblarse en bar y restaurante en dependencia de su necesidad como visitante. Allí pudiera aguardarlo el dúo Melodías Cubanas, formado por las trovadoras Georgina y Candelaria, y en la guitarra de Gabino Jardines, para la interpretación de la canción «Café Vista Alegre», cuya letra se exhibe en una de las paredes como evidente expresión de homenaje a la trova tradicional santiaguera.

Sahily, secretaria ejecutiva de la Fundación Caguayo, quien nos acompañó igualmente en el recorrido, aseguró a *Arte por Excelencias* que los resultados económicos en tan breve plazo son muy estimulantes y permiten la idea de un desarrollo sustentable de la instalación, tanto que en el propio complejo ya radica una agencia de viajes especializada en turismo cultural, y se levanta el segundo piso para nuevas instalaciones acordes a este perfil.

La galería René Valdés Cedeño es, apenas a un año y unos meses de fundada, un verdadero referente de cómo articular la promoción de las artes plásticas con un mercado que no pueda ser supremacía si se defiende la auténtica cultura se trata. ☞

RENÉ VALDÉS CEDEÑO fue un artista que dejó una huella en la historia del arte no solo por su labor personal, sino también por el trabajo pedagógico. Fundador de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, dirigió durante varios años la Academia de Artes Plásticas José Joaquín Tejada, en este oriental terruño.

Nacido el 21 de septiembre de 1916 en La Habana, impulsó fundamentalmente su quehacer profesional en el territorio santiaguero, donde falleció el 16 de octubre de 1976, consagrado ya como Maestro de generaciones de escultores.

DOSSIER ARTES VISUALES

ROIDLEY PÉREZ NAVARRO

Plato de segunda mesa (93 cm x 120 cm) Carboncillo y óleo sobre madera.

Cálido lecho, 100 cm x 130 cm. Carboncillo y óleo sobre tela.

ROIDLEY PÉREZ NAVARRO

(Cabaiguán, Sancti Spíritus, 2 de diciembre de 1988)

Graduado en la especialidad de Pintura en la Academia de Artes Plásticas Oscar Fernández Morera, de Trinidad, en el año 2007. Ha recibido premios en la Bienal de Trinidad (2009) y en el Salón de Artes Plásticas de Santi Spíritus (2009 y 2010).

Sus obras han sido expuestas en las ferias Art Marbella y FAIM, en el Palacio de los Congresos, España; Chelsea, Londres; y en Bélgica. Actualmente radica en la ciudad de Trinidad.

Roidley Perez Navarro (Cabaiguán, Sancti Spíritus, Cuba, December 2nd, 1988).

Graduated in the specialty of Painting at the Academy of Plastic Arts Oscar Fernández Morera, Trinidad, in 2007. He has received prizes at the Biennial of Trinidad (2009) and at the Plastic Arts Hall of Santi Spíritus (2009 and 2010) .

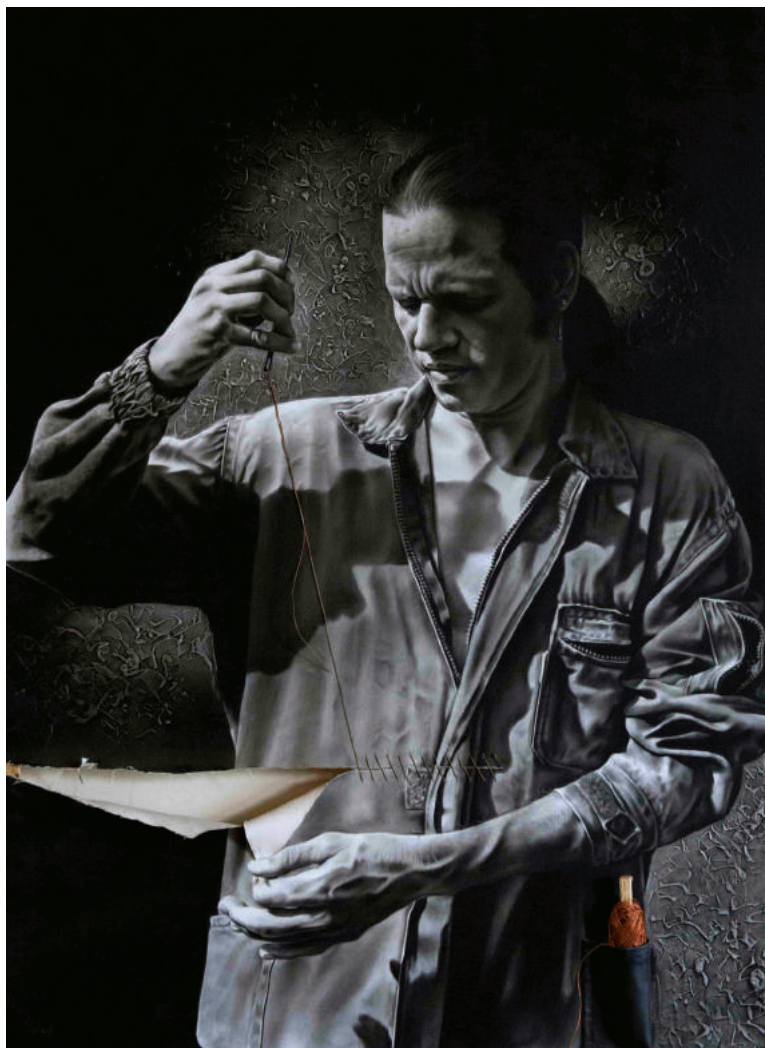
His work has been exhibited at the fairs Art Marbella and FAIM, at the Palacio de Congresos, Spain; Chelsea, London; And in Belgium. He is currently based in the city of Trinidad.

Contactos / Contacs

Telf.: (53) 5353 0030

E-mail: roidleynav@gmail.com

Web: www.roidleyart.com

Autorreparación (100 cm x 140 cm). Carboncillo e hilo sobre tela.

DOSSIER ARTES VISUALES
ROIDLEY PÉREZ NAVARRO

La sombra del omnipotente (120 cm x 130 cm) Carboncillo y óleo sobre tela.

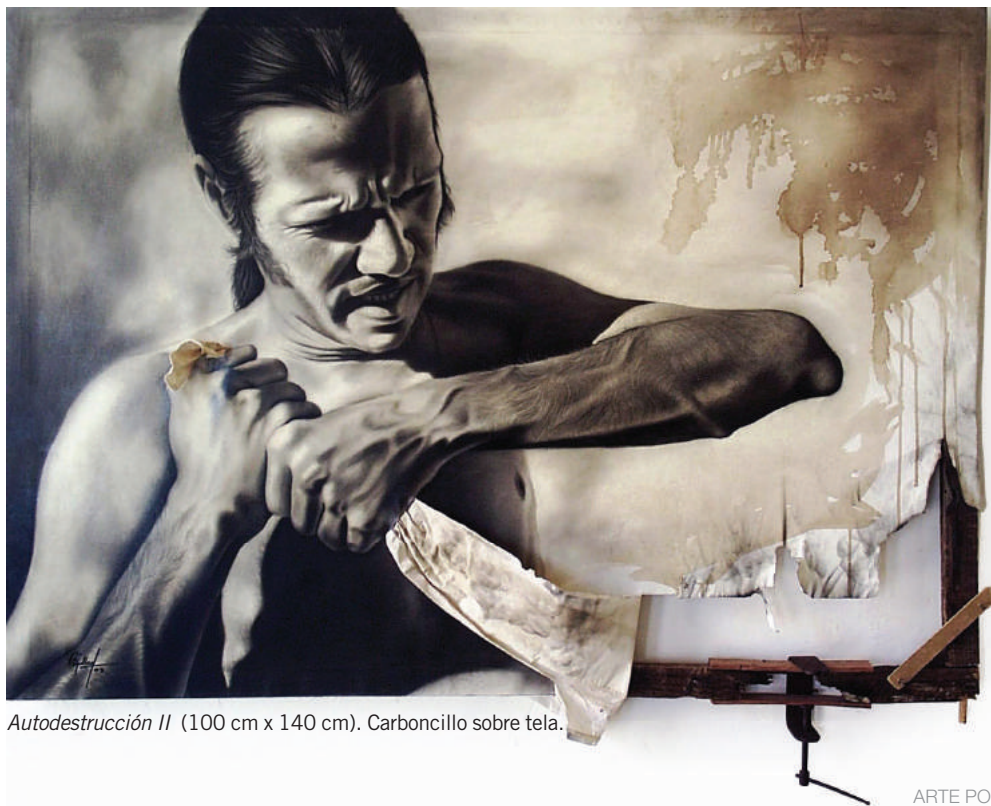
Muchacha con pajarera (100 cm x 130 cm). Carboncillo y óleo sobre tela.

Tras barreras (100 cm x 130 cm). Carboncillo y óleo sobre tela.

Autodestrucción II (100 cm x 140 cm). Carboncillo sobre tela.

**FERIA INTERNACIONAL DE
NUEVO ARTE CONTEMPORANEO**
MADRID, 23-26 FEBRERO, 2017

COMIENZO A LO GRANDE

EN MEDIO DE LA SEMANA DEL ARTE DE MADRID, IRRUMPIRÁ URVANITY, LA FERIA QUE SE CONVERTIRÁ EN LA PIONERA EN ESPAÑA DEDICADA EN SU TOTALIDAD AL NUEVO ARTE CONTEMPORÁNEO

Por **José Luis Estrada Betancourt**

Que artistas de renombre al estilo de Banksy, D*Face, Jef Aerosol, Fin DAC, Will Barras, Sheone, Bruno Pontiroli, Isaac Cordal, Pelucas, Liqen, Smithe, Enric Sant, SatOne, Pichi, Saner, Mario Mankey... hayan dado el sí al Comité Organizador de Urvanity, significa un respaldazo para la primera edición de esta feria de arte contemporá-

neo que se desarrollará del 23 al 26 de febrero.

Apenas serán cuatro días en que quienes deseen vivir una experiencia visual única deberán llegar al Palacio de Neptuno de Madrid, para encontrarse con «propuestas que, con fundamento en la expresión artística desarrollada en el contexto urbano a partir de los años setenta, construyen hoy un diálogo con la modernidad y, por ello, ofrecen un escenario donde explicar el mundo», según el interés expreso de Urvanity.

Provenientes de países como Holanda, Inglaterra, Bélgica, Francia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Italia... en total serán 17 galerías (solo cinco nacionales) las que se darán cita en este evento breve pero intenso que tendrá lugar en medio de la semana del arte de Madrid, a unos pocos metros del Paseo del Prado.

Urvanity, que se convertirá en la pionera en España que se dedique íntegramente al Nuevo Arte Contemporáneo, se ha propuesto hacer aún más visible la nueva cultura popular y su fuerte presencia en el espacio público. Es por ello que comenzó convocando a creadores que hoy son reconocidos en el mundo, pero que dieron sus primeros pasos en el arte pintando en la calle. Urvanity es la oportunidad para quienes quieren ponerse al tanto de lo que ocurre en el panorama artístico de reciente creación. **ae**

BEGINNING IN A BIG WAY

In the middle of the art week in Madrid, Urvanity will take place as the first fair in Spain dedicated to the New Contemporary Art. This first edition will be housed at the Palace of Neptune from 23th to 26th February.

From countries like Holland, England, Belgium, France, Canada, the United States, Germany, Italy ... a total of 17 galleries (only five national) will participate in this event. Thanks to it, for four days art lovers will

witness an incredible visual experience, when contacting works of well-known artists such as Banksy, D * Face, Jef Aerosol, Fin DAC, Will Barras, Sheone, Bruno Pontiroli, Isaac Cordal, Wigs, Liqen , Smithe, Sant Enric, SatOne, Pichi, Saner, Mario Mankey ...

*Urvanity is the opportunity for those who want to keep up-to-date with what is happening in the newly created art scene. **ae***

Por Joaquín Mulén

ES MÁS LO QUE NOS UNE

La vida me da una y otra vez la posibilidad de ser testigo del mestizaje cultural que identifica a nuestros pueblos de América. La fecha del 12 de octubre y sus diversas interpretaciones se traducen en un momento propicio para reflexionar sobre ese abanico de tradiciones tan emparentadas.

Si hay un ejemplo de pertenencia de una expresión cultural a más de un país lo encontramos en el tango. Su declaración por la Unesco en septiembre de 2009 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad fue celebrada con similar emoción en Argentina y Uruguay.

Surgido a finales del siglo XIX en los arrabales de Buenos Aires y Montevideo, nació como expresión de la fusión de elementos de las culturas afroargentinas y afrouruguayas, los auténticos criollos y los inmigrantes europeos. El tango es el resultado artístico y cultural de un amplio proceso de hibridación, por eso es fácil entender que en ambas orillas del Río de la Plata es considerado por igual como uno de los principales signos de identidad.

Otro símbolo de que las manifestaciones culturales conectan indisolublemente a nuestras tierras latinoamericanas lo encontramos en Chile y Perú, que no solo comparten frontera terrestre a lo largo de unos 170 kilómetros. La zamacueca —un baile popular y tradicional que se ejecuta en pareja— dio lugar a varios ritmos actuales en uno y otro país. Así, la cueca y la marinera, por ejemplo, podrían «hablar» en cierta medida de un pasado compartido o similar, aunque con las peculiaridades de su asimilación en zonas urbanas y rurales de cada territorio.

Venezuela y Colombia también se enorgullecen de ser cunas del joropo, un género musical y una danza tradicional. Algunos investigadores consideran que su origen habría que buscarlo en el fandango español, que a su vez podría haber sido una expresión danzaria africana, proveniente de Guinea, y llegada a esta parte del mundo de la mano de los esclavos traídos por la fuerza para trabajar en la agricultura y la minería.

Para referirnos a la música en la zona de Centroamérica hay que tener en cuenta la marimba, un instrumento de percusión en el que el sonido se produce al golpear unas láminas de madera de diferente tamaño y grosor con unas baquetas. A cada centroamericano al que se le pregunte podría ofrecer una versión diferente sobre el origen de este instrumento, porque todos buscan hacerlo suyo, todos lo sienten como algo propio, como un emblema de su nación.

Dos ejemplos nos acercan a esa percepción generalizada en la región. En Guatemala, la marimba es considerada un símbolo patrio, según lo establece la Constitución de la República, con el consiguiente decreto de obligatoriedad para el Ministerio de Educación de propiciar su enseñanza en las escuelas públicas y privadas, como un reconocimiento por su aportación a la cultura nacional, al arte y las tradiciones. En Nicaragua, por su parte, es práctica habitual que los grupos folclóricos danzarios interpreten coreografías sobre la base de músicas ejecutadas con marimbas.

En esta breve mirada a parte de lo mucho que tenemos en común los pueblos de América en materia de expresiones artísticas, bailes y géneros musicales, no podemos dejar de mencionar el bolero. Nacido en Cuba en el siglo XIX, México lo

arropó de manera especial, al tiempo que en otras naciones del área también se hizo muy popular. Tal es el arraigo que hoy exhibe el bolero que se llega a confundir, y no en pocos círculos, el país de procedencia de determinada obra.

En general, la lista de coincidencias o similitudes en nuestros pueblos latinoamericanos es muy extensa y va mucho más allá de la música y la danza, para abordar las disímiles aristas de la vida de millones de seres humanos que, conscientes de ello o no, somos artífices de una realidad: es más lo que nos une.

IT IS MORE THAT UNITES US

Life gives me time and again the possibility of witnessing the cultural mixture that identifies our peoples of America. The date of October 12th and its different interpretations translate into a propitious moment to reflect on this range of traditions so closely related.

If there is an example of belonging to a cultural expression in more than one country we find it in the tango. The pronouncement by Unesco, in September 2009, as Intangible Cultural Heritage of Humanity was celebrated with similar excitement in Argentina and Uruguay.

It emerged at the end of the 19th century in the suburbs of Buenos Aires and Montevideo, was born as an expression of the fusion of elements of Afro-Argentinian and Afro-Uruguayan cultures, authentic Creoles and European immigrants. On both shores of Rio de la Plata is considered equally as one of the main signs of identity.

Another symbol that cultural manifestations connect indissolubly to our Latin American lands is found in Chile and Peru. The zamacueca - a popular and traditional dance that is performed in couples - gave rise to several current rhythms in each country. The cueca and the marinera, speak of a shared past. Venezuela and Colombia also take pride in being Joropo's cradles, a musical genre and a traditional dance.

To refer to music in the Central American area, we must take into account the marimba, a percussion instrument in which the sound is produced by beating wood sheets of different size and thickness with drumsticks. Every Central American who is asked can provide a different version of the origin of this instrument, because everyone is seeking to make it their own, they all feel it as something of their own, as an emblem of their nation.

*In this brief look, part of how much we have in common, the peoples of America cannot fail to mention the bolero. The list of coincidences or similarities in our Latin American towns is very extensive and goes well beyond music and dance. *

CUBA

32

FESTIVAL
INTERNACIONAL
JAZZ PLAZA
CUBA

DE LA HABANA
A SANTIAGO

POR UN JAZZ CUBANO Y A LA VEZ UNIVERSAL

Por Joaquín Borges-Triana

El 32 Festival Jazz Plaza, celebrado entre el 15 y el 18 de diciembre de 2016, fue una de las mejores ediciones de este evento, surgido en febrero de 1980 gracias a la iniciativa de Bobby Carcassés y Armando Rojas. Por más de tres décadas, la fiesta de los jazzistas cubanos ha devenido recurrente espacio de interacción entre los músicos cultores y el público amante del género.

En un texto del investigador español Julián Ruesga Bono titulado «Una inmersión en el nuevo y no solo joven jazz cubano», publicado en la revista *Tomajazz*, que aborda el desarrollo del jazz hecho por nuestros compatriotas, sobre todo el realizado en los últimos años, obviamente el más desconocido a escala internacional, se expresa una idea fundamental para comprender el proceso de continuidad que ha vivido esta manifestación sonora entre nosotros. Por su interés, reproduzco un fragmento:

«El imaginario público forjado en torno al jazz cubano está muy determinado por el pasado del propio jazz, sobre todo por el peso histórico del llamado latin jazz. La particular y potente mitología que se

ha ido construyendo a lo largo de los años en torno a sus grandes músicos condiciona su recepción y percepción pública. Chano Pozo, Mario Bauzá, Mongo Santamaría, Bebo Valdés, Cachao, Irakere parecen formar un todo orgánico en el imaginario del aficionado. Sin embargo, existe un presente del jazz cubano que, más allá de su historia, es tan rico y poliédrico como su glorioso pasado, y tan potente como él. Un presente formado por un elevado número de excelentes instrumentistas que hacen una música de gran calidad».

Por mucho tiempo he seguido, primero como aficionado al género y luego como periodista, el devenir jazzístico entre los cubanos, tanto dentro como fuera de Cuba. Gracias a mi madre, fervorosa amante del jazz y quien durante años no se perdía ni un solo concierto del género que tuviese lugar en La Habana, desde niño estuve en contacto con grabaciones discográficas del que es el primer gran lenguaje sonoro del pasado siglo xx.

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 nuestros

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, organizado inicialmente por una modesta institución cultural de un municipio de La Habana, y, más recientemente, del concurso Jo-Jazz.

Un investigador de visita en Cuba me preguntaba acerca del porqué, en mi opinión, los actuales músicos cubanos que de conjunto más habían penetrado el mercado internacional eran los jazzistas, a pesar de que en la Isla no haya conservatorios donde estudiar jazz y las posibilidades de tocar son insuficientes. Lo ejemplifiqué con el prestigio de nuestros compatriotas en países como España, Canadá y Estados Unidos, o en certámenes como el Grammy.

Entre el puñado de razones a las que eché mano para responder la interrogante, argumenté lo que ha significado el Jazz Plaza para el desarrollo del género, en particular durante el decenio de los ochenta, momento en que el festival vivió una imprevista particular, dada la intervención en él tanto de instrumentistas profesionales como de numerosos estudiantes de las escuelas de música, atmósfera que entrado

los noventa cambió de tónica y que, afortunadamente, de un tiempo a acá se ha recuperado en las ediciones del concurso Jo-Jazz, evento competitivo creado por iniciativa de Alexis Vázquez a finales del siglo pasado para jóvenes jazzistas, que optan por los galardones tanto en la categoría de Interpretación como en la de Composición.

En la actualidad, los caminos por los que apuestan nuestros jazzistas se están diversificando de manera ostensible. Existen dos grandes grupos: los que parten de lo cubano para llegar al jazz, y los que actúan en un sentido inverso. En ambas tendencias uno puede encontrar diversas ramificaciones.

La recién concluida edición del Jazz Plaza volvió a corroborar algo de lo que tengo la impresión en Cuba no somos conscientes: entre los muchos festivales del género celebrados en el mundo, pocos —por no decir ninguno— se dan el lujo de tener una programación tan intensa como la desplegada en el nuestro. Tanto la calidad como la cantidad de músicos que, de manera gratuita, intervienen en el evento, así como el número de conciertos, es algo sencillamente asombroso e impensable en otros sitios del mun-

do. A lo anterior se añade que, además del hecho musical, no falta la reflexión académica en un coloquio que se ha celebrado en doce oportunidades. Todo ello es mérito, pero a la vez reto, para los organizadores, porque conlleva tener mucho tino a la hora de concebir la programación, para que no ocurran pifias como la de no reservar alguno de los mejores espacios para artistas de primer nivel y que en ocasiones solo actúan en las sedes colaterales, como sucedió esta vez con la TK Band, proyecto integrado por afamados jazzistas estadounidenses, pero que únicamente se presentó en Fábrica de Arte Cubano.

Igualmente, en el camino de la rica mixtura entre lo cubano y el jazz, como novedad se incorporaron los espacios de conciertos y descargas en la provincia de Santiago de Cuba, en acción simultánea a lo acontecido en La Habana, y como continuidad lógica de los encuentros realizados en aquella ciudad oriental bajo el nombre de «Amigos del jazz». Por ello, el lema de la recién concluida edición fue «De La Habana a Santiago».

Cuando podemos apreciar a figuras como Terence Blanchard y Christian McBride unidos a Chucho Valdés, o a Orlando Maraca Valle y Eliades Ochoa junto al grupo Snarky Puppy, verificamos que en el presente, como nos ha enseñado la investigadora Ana María Ochoa, saberes, territorios y relatos se rearticulan generando una

coexistencia difícil entre los modos históricos y contemporáneos de vivir tales saberes.

En semejante resignificación, la autenticidad de un trabajo como el de los jazzistas cubanos se encuentra con lo más auténtico y genuino de nuestra música, reafirmado por (y en) la hibridación de lo global y lo nacional. De ese modo, desde la creación musical como expresión de la cultura cubana, contribuyen al doble movimiento de diferenciación y universalización de la cultura, de búsqueda y afirmación de la propia identidad y asimilación original de la identidad otra. Son iconoclastas que, desde los márgenes, empujan la cultura oficial hacia los bordes de otras narrativas y cuestionan la autoridad de las tradiciones sin negarlas —no se trata de entidades inmóviles sino que están en perpetuo cambio—, porque las reelaboran para construir un nuevo esquema de jerarquías.

Así, la obra de los actuales jazzistas de nuestro país, ya sea en Cuba o en el extranjero, pone de manifiesto que una auténtica visión cultural tiene que ir más allá de constreñirse tanto a un estrecho nacionalismo como a los efluvios imperiales. Son veleidades de las que por igual hay que huir, en pro de metabolizar las más disímiles tradiciones y con ello producir un tipo de creación musical que siga siendo cubana, pero concebida desde un lenguaje universal. ■

FOR A CUBAN JAZZ AND AT THE SAME TIME UNIVERSAL

The 32 Festival Jazz Plaza, celebrated between the 15 and the 18 of December of 2016, was one of the best editions of this event. For more than three decades, the Cuban jazz festival has become a recurring space for interaction between the musicians and the genre.

No single scholar of the Cuban music during the last years could ignore the good moment the jazz made by our compatriots lives. Both in the country and in the bosom of the diaspora, to which it has contributed in a special way to the celebration of the Jazz Plaza Festival.

During the 1980s, the festival lived a particular imprint, given the intervention of both professional musicians and numerous students of the music schools, an atmosphere that has been recovered in the Jo-Jazz competitions, a competitive event for Young jazz.

The roads that our jazz players bet on are being diversified in an ostensible way. There are two major groups: those who start from

the Cuban to jazz, and those who act in the opposite direction.

Among the many festivals of the genre celebrated in the world, few have the luxury of having a programming as intense as the one unfolded in ours. Both the quality and the quantity of musicians and the number of concerts is something simply amazing and unthinkable in other places of the world. To this, we add the academic reflection in a colloquium that has been celebrated in twelve opportunities.

The authenticity of the work like the one of the Cuban jazz players is found within the most authentic and genuine of our music, endorsed by the hybridization of the global and the national. The work of the current jazz bands from our country, whether in Cuba or abroad, shows that an authentic cultural vision has to go beyond constraining both a narrow nationalism and the imperial effluvia. They are inconsistencies from which we have to flee, in favor of a type of musical creation that remains Cuban, but conceived from a universal language. ■

CUBA

Santiago de Cuba se reafirma como una excelente plaza para los seguidores del jazz. A los disímiles acordes musicales que reinan en esta ciudad se sumaron virtuosos del género para compartir la sede del Festival Internacional Jazz Plaza.

Alberto Lezcay Castellano —conocido como Albertico— tenía solo dos años de vida cuando en 1980 se crea el Festival Jazz Plaza, sin dudas uno de los eventos más relevantes de la música en Cuba, en el que han participado destacados exponentes del género a nivel mundial.

Este joven, graduado de la Escuela Nacional de Arte, asegura que a tono con el auge actual del género, extender por primera vez la sede a su ciudad natal —que muchos aseguran abrió las puertas de Cuba al jazz— fue algo gratificante. Es un anhelo realizado para los amantes de esta música en el espectro sonoro de la urbe y, a su vez, un reconocimiento para los noveles instrumentistas que se destacan en estos tiempos.

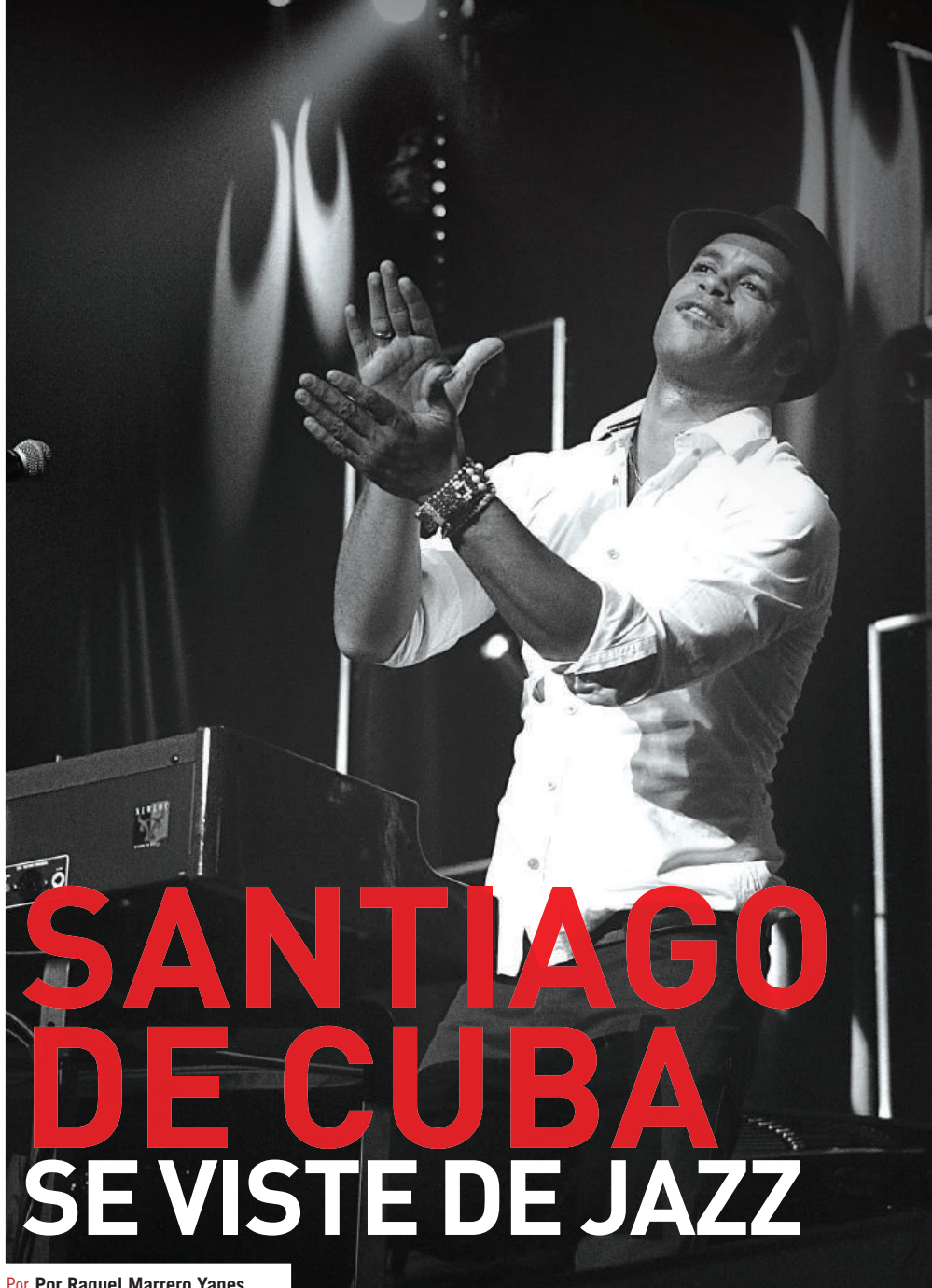
Además de trompetista y tecladista, Lezcay —director del proyecto Albertico Lezcay & Formas— posee el don de buen comunicador. Sus dotes nada deben al favor de su apellido, sino al talento que ha reunido, que con el tiempo dirá de la presencia y permanencia del jazz por estos rumbos.

Su proyecto, dice, de origen santiaguero —aunque hace dos años se presenta en espacios de la capital—, fue invitado a la edición 32 del Festival Internacional Jazz Plaza, que se celebró este año entre el 15 y el 18 de diciembre. Al igual que otras agrupaciones, Albertico Lezcay & Formas asistió con el propósito de promover el jazz cubano, a tono con el objetivo del evento musical que auspicia el Instituto Cubano de la Música y el Centro Nacional de Música Popular.

Este hecho lo considera una iniciativa plausible para quienes disfrutan de este género en el oriente del país. Recuerda cuando el destacado instrumentista Roberto Fonseca ofreció un concierto en Santiago de Cuba. «Allí se sintió a gusto. Fue él quien promovió la idea de extender el Festival Jazz Plaza hasta el oriente del país. Fonseca estuvo en Santiago no solo en calidad de músico y para presentar su nuevo disco, sino como director artístico del evento».

Como joven, Lezcay sueña en «llegar con la música a la gente para que la

Foto: Gabrielle Saplana

SANTIAGO DE CUBA SE VISTE DE JAZZ

Por Raquel Marrero Yanes

vivan, la sientan y disfruten, y crezcan espiritualmente. Pienso que el Jazz Plaza es un festival grande que llega a muchas partes. Son cientos de personas que lo siguen, y esta fue una oportunidad genial para mostrar nuestra música a Cuba y al mundo. El hecho de poder interactuar con esas personalidades es muy bueno. Constituyó una oportunidad para que ellos se nutrieran de lo nuestro con naturalidad y cubanía y nosotros de todo lo que ellos nos presentaron».

«El jazz se ha convertido con el paso del tiempo en un género musical universal, cada país lo acoge fusionándolo con elementos de su propia cultura. En el caso de Cuba se ha demostrado a través del tiempo que las nuevas generaciones

de músicos vamos logrando innegables aportes a nuestra cultura nacional».

Cuando en Santiago de Cuba surgió la idea de diseñar e inaugurar un club de jazz no fueron pocas las expectativas. En cierto modo la caribeña ciudad no se había destacado en el cultivo sostenido del género y consecuente aceptación de público.

Hoy el ambiente es otro, asegura. Cuando abrió sus puertas el Teatro Martí —uno de los lugares legendarios de la ciudad— y dio la bienvenida el día 15 a Roberto Fonseca en el concierto de apertura, el Iris Jazz Club, la sede de la Uneac y la Sala Dolores se convirtieron en los principales escenarios de la actual etapa jazzística en la no solo sonera urbe, mientras que el

maestro Chucho Valdés, en su condición de presidente del Festival, hizo la apertura en el teatro Mella, en La Habana.

Particularmente, el Iris Jazz Club fue el escenario ideal para lo que ocurrió durante los días del Festival. No solo dio cabida a la música, pues es sabido que el jazz ha logrado insuflar bríos a otras manifestaciones artísticas. Allí se presentaron exposiciones de artistas de la plástica y la revista *Arte por Excelencias*, que no solo promueve al jazz como género musical, sino también las artes plásticas y visuales. Esta vez fue el jazz el motivo para la integración de las artes.

Orgulloso de su música, Lescay considera importante «que los jóvenes jazzistas cubanos hayamos podido participar y compartir escenarios en Santiago de Cuba con el norteamericano Arturo O'Farrill y la banda Fatoumata Diawara, a quienes se le sumaron la totalidad de los jazzistas del patio».

En esos días los santiagueros pudieron disfrutar nuevamente de las formas jazzísticas del proyecto liderado por Lescay, quien compartió escenario en el Iris Jazz Plaza con Roberto Fonseca y Temperamento, y en el Patio de la Uneac con Zulema Iglesias, Zule Guerra y Ákana, además de otras agrupaciones que incursionan en el género en la actualidad sonora santiaguera.

Los programas del evento permitieron alternar las presentaciones en las sedes. Así los grupos santiagueros estuvieron acompañados en la capital de invitados

extranjeros de Estados Unidos, Australia, algunos países caribeños, y de Cuba, «todos de primera línea», precisa.

La primera edición del Jazz Plaza en Santiago de Cuba tuvo intensas jornadas de intercambio propicias para hablar, sentir, y disfrutar a ritmo de jazz. Fue una oportunidad de recordar a los asistentes que este género, que nació como búsqueda de libertad, estado permanente de creación y consiguiente mezcla de estilos, sigue siendo en Cuba una fuente constante de creatividad. **EE**

SANTIAGO DE CUBA DRESSES UP IN JAZZ

Santiago de Cuba reaffirms itself as an excellent place for jazz followers. To the dissimilar musical chords that reign in this city, jazz musicians were also added to share the headquarters of the International Festival Jazz Plaza.

Alberto Lescay Castellano, a graduate of the National School of Art, assures us that in tune with the current genre boom, extending for the first time the venue to his hometown was something rewarding, a recognition for the new instrumentalists that stand out in these times.

In addition to trumpet player and keyboard player, Lescay - director of the Albertico Lescay & Formas project - possesses the gift of a good communicator. His project, he says, of Santiago origin, was invited to the 32 edition of the Festival Internacional Jazz Plaza, held this year between 15th and 18th December.

Remember that it was the outstanding instrumentalist Roberto Fonseca who promoted the idea of extending the Jazz Plaza Festival to the east of the country. He was in Santiago not only as a musician and to present his new album, but also as artistic director of the event.

"Jazz," Lescay says, "has become a universal musical genre over time, each country welcomes it by fusing it with elements of its own culture. It has been demonstrated that the new generations of musicians are making undeniable contributions to our national culture".

Proud of his music, Lescay considers it important "that the young Cuban jazz musicians have been able to participate and share stages in Santiago de Cuba with the American Arturo O'Farrill and the band Fatoumata Diawara, who were joined by all the jazz musicians of the patio".

*The first edition of the Jazz Plaza in Santiago de Cuba had intense days of exchange favoring talks, feel, and enjoy the rhythm of jazz. It was an opportunity to remind the audience that this genre, which was born as a search for freedom, permanent state of creation and consequent mixture of styles, remains in Cuba a constant source of creativity. **EE***

El jazz se ha convertido con el paso del tiempo en un género musical universal, cada país lo acoge fusionándolo con elementos de su propia cultura. En el caso de Cuba se ha demostrado a través del tiempo que las nuevas generaciones de músicos vamos logrando innegables aportes a nuestra cultura nacional

Foto: Juan Carlos Borjass

Lescay, director del proyecto Albertico Lescay & Formas.

CUBA

Recuerdo cómo hablábamos de él en los pasillos y aulas de la Escuela Nacional de Arte. Era un intocable, excelso, un hombre de otra dimensión. Nos disputábamos —en pleno ejercicio adolescente de quién sabe más— el quién había estado más cerca de su figura y, por supuesto, nadie ganaba. Recuerdo cierta acalorada trifulca cuando supimos de boca de un profesor de Armonía de nombre Fernando Rodríguez, *Archi*, que Chucho estaba considerado uno de los cinco mejores pianistas de jazz del pla-

neta. No cabrían aquí anécdotas de aquella y otras etapas de conocer y descubrir al mito por parte de quienes lo adorábamos.

Su pianismo se remonta a finales de la década de los cincuenta, cuando forma parte de diversos formatos. Ya a principios de los sesenta se destaca tocando en el Teatro Martí, en varios hoteles de la capital y en la orquesta del Teatro Musical de La Habana. Lo más notable quizás es su inclusión en la destacadísima Orquesta Cubana de Música Moderna, bajo las riendas de los maestros Rafael Somavilla y Armando Romeu, donde

CHUCHO VALDÉS

UNA HISTORIA REAL

Por **Oni Acosta Llerena**
Foto **Raúl Pupo**

Wynton Marsalis y Chucho Valdés.

para muchos se siembra definitivamente en él su visión del sentido grupal del jazz, pues pocos años más tarde, en 1973, crea Irakere. Dicho así, de manera rápida, quizás no se entiendan algunos procesos creativos e intermedios en la ascendente carrera de Chucho, donde la experimentación constante fue el camino a seguir, pero que a la larga resultaron imprescindibles para la consolidación de un lenguaje propio de este gigante de Quivicán.

Su discografía es una de las más sólidas de Cuba, aún desde la etapa de Irakere, aportándole a nuestro país el primer premio Grammy con el LP *Misa negra* (1979). En años recientes ha hecho fonogramas bien atractivos, como *Canto a Dios* (2008), que partió de una ambiciosa idea donde unió a disímiles músicos en el propósito de brindarnos buena música, que sirviera de homenaje a las víctimas del huracán Katrina, que dejó a la ciudad de Nueva Orleans sumida en un triste escenario humano. Esta monumental obra de Chucho fue estrenada en un festival de jazz de La Habana, y ya desde entonces se maduraba la idea de llevarlo a un fonograma. «*Canto a Dios* es mi homenaje al pueblo norteamericano, y a Nueva Orleans, que es la cuna del jazz en ese país», me confesó Valdés. Vale resaltar el elenco escogido: su hermana Mayra Caridad Valdés, sin dudas una de las mejores voces de Cuba, dotada de una técnica y un potente timbre que la hace única; el cantautor Pablo Milanés, con una especial participación; y la maestra Digna Guerra, directora del

Canto a Dios partió de una ambiciosa idea donde unió a disímiles músicos en el propósito de brindarnos buena música, que sirviera de homenaje a las víctimas del huracán Katrina, que dejó a la ciudad de Nueva Orleans sumida en un triste escenario humano.

Coro Nacional de Cuba, quien junto a sus muchachos, tuvieron la responsabilidad de abrir el panorama coral de «Canto...». El disco contó también con la producción musical del Maestro Tony Taño, uno de los más prestigiosos músicos cubanos, quien ya posee un camino en estas lides fonográficas y que, además, había trabajado junto a Chucho en disímiles proyectos de esta índole.

Chucho Valdés, con varios premios Grammy y Grammy Latino, y muchas veces nominado a ambos en Estados Unidos, grabó también la producción discográfica *Cancionero cubano* (2005), que desborda virtuosismo y sobre todo sencillez; compositores clásicos cubanos como Adolfo Guzmán, José Antonio Méndez, Manuel Corona y Portillo de la Luz protagonizaron este disco grabado en apenas una hora y cuarenta minutos, con una limpieza imponente y un equilibrio a todas luces

visible. Solo tres temas de Chucho se incluyeron en ese fonograma, alternando con esas joyas de la música cubana. Resalta en cada una de ellos el amplio concepto jazzístico y la mesurada técnica de Valdés.

Labor de orfebre fue su homenaje a una de las agrupaciones más importantes del jazz norteamericano: The Jazz Messengers, para lo cual creó un formato de lujo rebautizado The AfroCuban Messengers, nucleando a figuras jóvenes y conocidas del jazz cubano como Yaroldy Abreu y Dreisser Durruthy, y logrando un sonido único y renovador dentro del llamado jazz cubano. ■

CHUCHO VALDES, A TRUE STORY

Chucho is considered one of the five best jazz pianists of the planet. His pianism dates back to the late fifties. Already at the beginning of the sixties he excels playing at the Marti Theater, in several hotels of the capital and in the orchestra of the Musical Theater of Havana. Perhaps most notable is his inclusion in the Cuban Orchestra of Modern Music, where his vision of the group sense of jazz is sown. A few years later, in 1973, he created Irakere. Constant experimentation was the way to go.

*His discography is one of the most solid of Cuba, even from the stage of Irakere, contributing to our country's first Grammy award with the LP *Misa negra* (1979). In recent years he has made very attractive phonograms, such as *Canto a Dios* (2008), a tribute to the victims of Hurricane Katrina. "Canto a Dios is my homage to the American people, and to New Orleans, which is the cradle of jazz in that country," confessed Valdés. It is worth highlighting the chosen cast: his sister Mayra Caridad Valdés, singer-songwriter Pablo Milanés and teacher Digna Guerra and their boys from the National Choir of Cuba, as well as his musical producer Tony Taño.*

*Chucho Valdés, with several Grammy Awards and Latin Grammy, and many times nominated to both in the United States, also recorded the album *Cancionero cubano* (2005). Classical Cuban composers such as Adolfo Guzman, José Antonio Méndez, Manuel Corona and Portillo de la Luz starred in this record that was recorded in just an hour and forty minutes. Only three songs by Chucho were included in that phonogram. It emphasizes in each one of them the wide jazz concept and the measured technique of Valdés.*

Work of goldsmith was his tribute to one of the most important groups of American jazz: The Jazz Messengers, for which he created a format of luxury renamed The AfroCuban Messengers, gathering young and well-known figures of the Cuban jazz like Yaroldy Abreu and Dreisser Durruthy, and achieving a unique and renewing sound within the so-called Cuban jazz.. ■

CARNAVAL DE EL CALLAO

LA TRADICIÓN CORONADA

Por Dilbert Reyes Rodríguez / Fotos Angela Collins

«El oro en El Callao tiene menos fama que los carnavales», afirma Benito Irady, quizás el más activo, consecuente y exitoso defensor de la diversidad cultural venezolana. Lo dice con el énfasis de quien resguarda algo suyo, personal, porque «el secreto en la preservación de tradiciones está en sentir lo colectivo como propio».

Con unos cincuenta años dedicados a la investigación, promoción y rescate de lo más representativo y simbólico de la identidad nacional, lleva doce presidiendo la Fundación Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela, en cuyo seno ha logrado el inédito resultado de inscribir, en cinco almanaques consecutivos, igual número de manifestaciones en la selectiva lista de Patrimonios Culturales Inmateriales de la Humanidad, auspiciada por la Unesco.

La más reciente declaración fue la noticia más feliz en la nación caribeña. El nombramiento del Carnaval de El Callao este diciembre, junto a la rumba cubana, el merengue dominicano y la charrería mexi-

cana, mantuvo esa secuencia ininterrumpida de inscripciones iniciada en 2012 con los diablos danzantes de Venezuela.

«El Callao es una población del estado de Bolívar, integrada mayormente por descendientes de esclavos que vinieron a las minas de oro provenientes de las islas de las Antillas, y en general de cuatro continentes. Precisamente este es el gran valor: la mezcla extraordinaria de costumbres sintetizadas en una representación festiva, sus carnavales», explica Irady.

«Esta localización es El Dorado que tanto buscaban los españoles, y hasta allí llegó una importante población hindú, que se enlazó, inevitablemente, con los dueños de minas alemanes, norteamericanos, franceses e ingleses. El patois —mezcla de inglés y francés— dominaba como lengua, y hasta eso se preservó de algún modo hasta hoy, como los personajes insignes de la fiesta: las madamas, los diablos, los mediopintos, las comidas, la música, la danza...».

La declaración de este jolgorio corona, efectivamente, una secuencia de ins-

cripciones sin precedentes dentro de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural. Convierte a Venezuela en el primer país del continente —y segundo del mundo, junto a Uganda— que en un periodo tan corto de cinco años ha logrado de manera ininterrumpida tener ingresos en la lista de Patrimonios Culturales Inmateriales, con la diferencia de que en el país africano todas las manifestaciones registradas están en la nómina de expresiones que requieren medidas de salvaguarda urgente, y de las venezolanas solo hay una: la tradición oral del pueblo indígena mapoyo.

«Por lo tarde del ingreso de Venezuela a la Convención —en 2008— no somos líderes en cantidad total, dominada por México, Colombia y Perú, pero nunca nadie tuvo un proyecto nacional tan sólido y constante para lograrlo».

CARNAVAL, OBJETIVO DE LUCHA

«Más allá de las características múltiples, de las formas de expresión cultural que se encontraron allí, hoy día, en pleno

El Callao es una comunidad muy organizada, muy vinculada a su pasado y sus ancestros, tanto que, como dije, el oro tiene menos fama que el carnaval.

siglo XXI, podemos asegurar con firmeza que el Carnaval se ha convertido para la gente de El Callao en un objetivo de lucha».

«Para ellos, como comunidad, protegerlo significa un compromiso muy fuerte. Es una zona minera a la cual se movilizan decenas de miles de personas desde otros sitios que pueden poner en peligro la manifestación, sus costumbres. Cuando hay esas características, es difícil que una manifestación sobreviva, pero El Callao es una comunidad muy organizada, muy vinculada a su pasado y sus ancestros, tanto que, como dije, el oro tiene menos fama que el carnaval.

«Hoy se están organizando, incluso, en lo que ellos llaman los semilleros, que son las más jóvenes generaciones aprendiendo el patois, haciendo las comidas tradicionales de las Antillas, conservando las formas del

EL CALLAO CARNIVAL, THE CROWNED TRADITION

“Gold has less fame than carnivals in El Callao” says Benito Irady, perhaps the most active, consistent and successful advocate of Venezuelan cultural diversity. “The secret in the preservation of traditions lies in feeling the collective as own.”

With some fifty years dedicated to the investigation, promotion and rescue of the most representative and symbolic of the national identity, he has been presiding over the Foundation Center of Cultural Diversity of Venezuela for 12 years. There he has managed to achieve the unprecedented result of inscribing, in five consecutive almanacs, equal number of manifestations

vestuario... En fin, que el carnaval se ha preservado como el verdadero tesoro, la riqueza espiritual de sus habitantes. Esa es la grandeza del lugar con su manifestación».

El ingreso de expresiones significativas en la lista de Patrimonios Culturales Inmateriales, al decir de Benito, representa más que una celebración fugaz en la cual se exalta la venezolanidad: «Es un verdadero desafío nacional».

Considera que la preservación de las tradiciones parte de las comunidades, pero deben encontrar amparo en un Estado protector que comparta las responsabilidades, sin intervenir en la organización comunitaria.

«El Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela trabaja así, con comunidades organizadas, porque estamos convencidos que son solo ellas las que pueden evitar que desaparezcan las prácticas culturales. Como soporte, contamos con todo el apoyo del Gobierno Bolivariano. Sin embargo, ni este ni nosotros intervenimos de manera perturbadora en tales comunidades, sino que la protección está en darles las herramientas, que ellos mismos tomen las cámaras fotográficas, los equipos de grabación en sus manos, que puedan aprender el contenido de las Normas de las Convenciones de la Unesco, y sean quienes las apliquen».

«Esta forma ha sido para la Unesco de mucho interés, porque lo que más se valora en este tipo de expediente es la forma clara y dispuesta de participación de la comunidad en la protección de sus prácticas tradicionales. En El Callao, por ejemplo, organizamos un consejo comunitario que articuló muy bien la diversidad religiosa: anglicana, masónica, católica, las variantes africanas de culto. Realizamos muchos talleres, conferencias, debates, proyección de materiales audiovisuales, estudios comparativos que trascendieron en un gran movimiento participativo

in the selective list of Intangible Cultural Heritage of Humanity, sponsored by Unesco.

The appointment of El Callao Carnival this December, along with the Cuban rumba, the Dominican merengue and the Mexican charrería, maintained that uninterrupted sequence of inscriptions initiated in 2012 with the dancing devils of Venezuela.

“El Callao is a town in the state of Bolívar, consisting mainly of descendants of slaves who came to the gold mines from the islands of the Antilles, and generally from four continents. Precisely this is the great value: the extraordinary mixture of customs synthesized in a festive representation, its carnivals” explains Irady.

y en la comprensión final de que es precisamente la diversidad lo distintivo y la esencia de esa pertenencia colectiva sintetizada en el Carnaval».

Con el nombramiento, subraya Irady, comienza el más grande reto.

«El desafío no es que una tradición se declare Patrimonio de la Humanidad, sino el compromiso que representa para el Estado la preservación de la manifestación en el tiempo. A la Unesco hay que demostrarle periódicamente cómo esa expresión, después de ser declarada, ha cobrado más vida, se ha fortalecido. Si no es así, puede ocurrir que desaparezca o se perturbe como un producto más de la globalización y lo comercial. En Venezuela nunca hubo un mejor contexto para consolidar este trabajo, que es un logro de su Revolución. La propia Constitución de 1999 fue un punto de partida, al definimos como una sociedad multiétnica y pluricultural, además de establecer, en el artículo 100, que las culturas populares constitutivas de la venezolanidad deben gozar de atención especial. En sus antecesoras apenas la palabra cultura aparecía. Este gran salto revolucionario nos puso en sintonía con las formas de expresión tradicional, que en Venezuela son miles, entre ellas el Carnaval de El Callao, última coronación venezolana en las listas de la Unesco, confirmación de que este país comprende bien que su patrimonio es el crisol de la diversidad cultural».

The declaration makes Venezuela the first country in the continent that, in a short period of five years, has been able to incorporate the elements of national culture into the list of Intangible Cultural Heritage.

The entry of significant expressions in the list of Intangible Cultural Heritage, as Benito said, represents “a real national challenge.”

“The challenge is not that a tradition is declared a World Heritage, but the commitment that represents the preservation of the manifestation in time for the State”. It is “confirmation that this country understands well that its heritage is the melting pot of cultural diversity”

LA RUMBA

Por Miguel Barnet

¿Cómo bautizar a la rumba? ¿Cómo encerrarla en una estrecha definición? ¿Es un conjunto de ritmos y melodías, es una fiesta? Es todo eso y más. La rumba es expansión, libertad, gozo.

Complejo musical de raíces africanas surgido en los barrios y zonas urbanas, la rumba, en su rica gama de modalidades, ha sido un género que ha mantenido su hegemonía y vigencia por encima de otros muchos del rico arsenal de la música cubana, razón por la cual acaba de ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Como el jazz, la samba, el flamenco o el calipso, la rumba cubana ha formado parte desde hace muchos años del legado cultural del planeta. Con sus modalidades de guaguancó, columbia, yambú y jiribilla, ha paseado el mundo en sus formas primarias y tradicionales, y en las más estilizadas y co-

merciales. De cualquier modo ha sido el aire de la rumba, sus ritmos pegajosos y sensuales, el que ha colocado el nombre de Cuba en teatros vernáculos y pantallas de cine como ningún otro. Crónica social de «los pobres de la tierra», estampa folclórica de viva autenticidad, la rumba de cajón, la que nace en los solares y las esquinas, al calor de un holgorio o una simple reunión de gentes del barrio, es sello distintivo de la identidad de la nación cubana. Una identidad que se consagra con ella.

Elegiaca y romancera en el guaguancó; intensa y sensual, elegante y frenética en la columbia, más contenida en el yambú, la rumba ha ritualizado a la pareja de baile con coreografías de una riqueza y virtuosismos extraordinarios. Universalizada en pistas de cabarés y salones de baile, cautivó en las décadas de los veinte y los treinta a los públicos de París, Nueva York, Berlín, Viena, Madrid y América Latina.

Todo cabe en ella, tanto en la pura rumba callejera que se baila al tañido de cajones de bacalao y cucharas, como la que se ejecuta con orquestas tipo jazz band para darle entrada en su ámbito democrático a todas las capas sociales.

Es por eso que afirmo que la rumba es inteligente porque asume una segunda naturaleza al cumplir una función social; transcultura porque sus elementos primarios pasan por los ritmos congos y la plasticidad expresiva del baile del ireme o diablito ñáñigo en la sociedad abakuá.

Es inteligente porque rompe barreras suburbanas y religiosas para instalarse en las urbes capitalinas y acogerse a los parches del tambor sin perder la auténtica sonoridad de la caja de bacalao o la más aguda y pequeña cajita de velas del barracón.

Es inteligente porque se sitúa con total autoridad en el ámbito cosmopolita sin dejar de ser hija de la rusticidad.

Es inteligente porque asume la crónica del diario vivir, narra aventuras y peripecias del ser social en el guaguancó como el romancero español lo hizo con la copla, la espinela y otras formas literarias.

Es inteligente también porque como pocos géneros musicales y danzarios atraviesa de generación en generación por ritmos de ocasión, modas efímeras y tecnologías avanzadas, para mostrarse así en su inderrotable perpetuidad y lozanía.

Es inteligente porque desde la opresión de la esclavitud surgió como un mito de liberación y fue fuente principal de innovación y ruptura de viejos paradigmas. Es, además, subversiva, catártica. Tuvo que enfrentar a la implacable autoridad del dogma.

La rumba no envejece, su vitalidad es constante.

La rumba es un sentir, una exaltación, una atmósfera. Lasciva y provocadora, huele a patio de solar, a plante ñañigo, a toque de santo...

Es tan cubana que nada la ha podido adulterar, ni los intentos de mixtificarla entre las farandulescas luces del cabaret o los espectáculos de music hall. Ella se ha dejado vestir de lentejuelas, pero a la vez se las ha sabido sacudir cuando el quinto repica con ganas y las cucharas golpean con ardor.

Sucesora de la habanera y el danzón, y coetánea del son en los salones internacionales, ella sí llegó para quedarse. Su vigencia es tal que el término de rumba se aplica en muchos lugares del mundo a cualquier género de la música popular bailable cubana. Una rumba podía ser hasta no hace mucho calificativo equivalente de una canción latinoamericana o un aire tropical indefinido.

Como la conga callejera, su hermana más popular y arrolladora, la rumba en todas sus variantes ha sido y es uno de los tesoros coreográficos y musicales más ricos de Cuba. Sus movimientos danzarios, el vacunao, el tornillo, el de «herrar la mula» y otros muchos forman un repertorio de giros de una sorprendente diversidad y convierten a este género en un obligado ejercicio de virtuosismos.

Sus melodías adoptan formas de cantos tarareados que los ejecutantes llaman lalaleo o diana y que provocan la entusiasta participación del coro. Levantar un canto es todo un acto de imaginación artística, y una muestra más del talento natural de los improvisadores.

Rumba de salón, cabaretística, tatuada en el celuloide del cine mexicano, ligada al dinero y a las inverosímiles histo-

La rumba es un sentir, una exaltación, una atmósfera. Lasciva y provocadora, huele a patio de solar, a plante ñañigo, a toque de santo...

Gladys Collazo (centro), presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio, y el resto de la delegación cubana en el momento de la declaración de la rumba como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

rias de criaditas de casas de alta sociedad y señoritos despiadados, o a los espectáculos de casinos de juegos, a figuras como María Antonieta Pons, Ninón Sevilla o Xavier Cugat.

Rumba de cajón, callejera, hija del solar, ligada al alcohol y al sexo, pero también a la displicencia y al ocio. Reservorio para cantar al presente, para evocar el pasado, para recordar a los grandes rumberos idos como Malanga, Andrea Baró, Roncona, Chano Pozo, Aspirina, Saldiguera, Virulilla, Flor de Amor, Manuela

Alonso, Tío Tom, Pancho Quinto, El Goyo, Giovanni del Pino, Juan de Dios, Minini y muchos otros. Cuentera y evocadora de hechos triviales o acontecimientos históricos, ella será siempre un símbolo de la cultura de la resistencia, esa que no cede jamás a ninguna sujeción clasista o racial. Surgida en barrios, bateyes de ingenio, líneas de tren, solares y patios de viejas y abandonadas mansiones, la rumba trascendió su oscura marginalidad para colocarse en el sitio donde la luz borra todas las fronteras.²³

THE RUMBA

How to baptize rumba? How to enclose it in a narrow definition? Is it a set of rhythms and melodies, is it a party? It's all that and more. Rumba is expansion, freedom, joy.

Rumba, in its rich range of modalities, has been a genre that has maintained its hegemony and validity over many others of the rich arsenal of Cuban music, reason for which it has just been declared an Intangible Heritage of Humanity by UNESCO.

Like jazz, samba, flamenco or calypso, Cuban rumba has been part of the cultural legacy of the planet for many years. He has walked the world in its primary and traditional forms and in the most stylized and commercial. The social chronicle of "the poor of the Earth", a folkloric print of lively authenticity, the cajón rumba, which is born in the plots and corners, in the heat of a place or a simple meeting of people of the neighborhood, is a hallmark of the identity of the Cuban nation.

Everything fits in it, both in the pure street rumba that is danced to the clash of cod boxes and spoons, like the one that

is executed with orchestra-type jazz band to give entrance in its democratic scope to all the social layers.

The rumba is intelligent because it assumes a second nature when fulfilling a social function, because it breaks down suburban and religious barriers to settle in the capital cities, because it is placed with total authority in the cosmopolitan area without ceasing to be the daughter of rusticity, because it assumes the chronicle of daily life, narrates adventures of the social being, because as few musical genres and dances go from generation to generation to be thus in its indelible perpetuity and freshness, because from the oppression of slavery arose as a myth of liberation and was the main source of innovation and rupture of old paradigms.

Rumba does not grow old, its vitality is constant. It is so Cuban that nothing has been able to tamper it. It transcended its dark marginality to place itself in the place where the light erases all the borders.²³

EN CUBA ATERCIOPELADOS UN SÍMBOLO DEL ROCK LATINO

Por Michel Hernández

Andrea Echeverri y Héctor Buitrago están a punto de subir al escenario. Ya ha terminado el concierto de Sweet Lizzy Project, la banda cubana que les sirvió como teloneros en el Centro Cultural El Sauce. Ambos músicos conversan, comprueban algunos de los instrumentos tradicionales cuyo sonido establece alianzas con el rock, y repasan a vuelo de pájaro la lista de sus canciones.

Es el debut de Aterciopelados en Cuba, y afuera, a unos pasos de los camerinos, hay un público enfebrecido que espera el momento de ver en vivo a esta banda icono de la escena latina. Héctor, camisa azul, pantalón tejido, me comenta que desde hace años han querido tocar en Cuba. Andrea lo escucha y mueve la cabe-

za afirmativamente. Luego se escurre para ir al vestuario y colocarse un traje azul con el símbolo de la paz sobre la cabeza que utilizó durante el concierto para reafirmar su connotación simbólica. Héctor continúa hablando. El músico, emocionado, conversa con este redactor. Habla sobre la importancia que tiene para la banda tocar en este momento en La Habana, agradece la cooperación de la Isla en la firma de los acuerdos de paz en Colombia y considera a Cuba un símbolo en Latinoamérica.

Aterciopelados sube al escenario. Llega para presentar las once canciones de su DVD *Reluciente, re-chi-nante y aterciopelado*. La multitud aplaude. Se escuchan gritos. Vítores. De pronto parece que El Sauce se convierte en un estadio

de fútbol. La hinchada es multinacional. Hay cubanos, argentinos, mexicanos, pero sobre todo colombianos.

Andrea mira al público y reconoce a sus compatriotas. Les dedica canciones, pero no descuida a sus seguidores cubanos. Dice, como Héctor, que llevaba mucho tiempo esperando este momento. El público la ovaciona. Ella canta *Florecita rockera*, un clásico de la banda. Los seguidores la repiten y la cantan como si fuera uno de esos temas que se ponen habitualmente por la radio. Pero no. Aterciopelados, a pesar de sus dos Premios Grammy, no es un grupo que encaje en las fórmulas de los medios de difusión, y en Cuba apenas se ha divulgado su música, con todo y la historia de esta banda como una de las más influyentes del rock latino. Los cubanos que están allí conocen de sobra su obra. Incluso algunos, como el ingeniero Iván Abel Egüed, del Polo Científico, estuvieron desde muy temprano en El Sauce para presenciar la prueba de sonido. «Aterciopelados forma parte de la banda

sonora de mi vida», me asegura mientras me enseña el DVD y los collares que le obsequió Andrea por la sincera devoción. Él, como otros tantos, canta, repite las canciones de los colombianos, y conoce la trascendencia de este momento.

Suena *Bolero falaz* y yo recuerdo la primera vez que escuché esta canción en la universidad. A partir de ahí grabé todos los discos de la banda, al principio en aquellos viejos casetes que algunos conservamos como reliquia.

La noche avanza. La banda ya ha atacado con varios de sus himnos, hasta que se ven obligados a detener el concierto. Ha muerto Fidel Castro y nadie lo cree. Lo dice desde el escenario Fidel Díaz, el director de la revista *El Caimán Barbudo*, con el alma en el piso. Andrea y Héctor se retiran en silencio del escenario. El público también se marcha sobrecogido.

La banda no pudo terminar el concierto, pero su paso por la Isla no se puede pasar por alto. Es cierto que en Cuba no se conocen demasiado las bandas de la escena latina. Los roqueros históricamente han

alimentando su educación espiritual con el rock and roll y las sonoridades más extremas del metal que vienen de Europa o de Estados Unidos. Pero bandas como los Aterciopelados pueden abrir esa puerta para que los seguidores del rock en la Isla se asomen a los grupos latinoamericanos, los que desde hace más de dos décadas han ejercido una notable influencia a nivel mundial. Los propios Aterciopelados se colocaron hace más de dos décadas al frente de la expansión del rock latino hacia los mercados europeo y estadounidense, algo que dio a conocer al mundo la vitalidad y pujanza de la escena latinoamericana.

A pesar de la influencia de discográficas y transnacionales de la música, el rock latino conserva sus raíces históricas, la insurgencia y la irreverencia de sus primeros exponentes. Como botón de muestra se puede mencionar a los argentinos Todos Tus Muertos, la banda de punk, ska y reggae liderada por Fidel Ernesto Nadal que cerraría el Festival Patria Grande.

Aterciopelados desea regresar. Todos Tus Muertos también. El festival Patria Grande, con tres ediciones, ha sentado las bases desde La Habana para promover con todas las de la ley el rock latino y las bandas cubanas que apenas tienen posibilidades de insertarse en el circuito internacional de festivales. De ahí que a pesar de que el rock en la Isla no se beneficia de una promoción coherente y sostenida, esperemos que Patria Grande se extienda en el tiempo y continúe dando visibilidad tanto al rock cubano como al de otros países de la región, un sonido que, en cualquier caso, procede de los mismos orígenes. ¿O no?

Foto: Juan Carlos Borjas

IN CUBA ATERCIOPELADOS, A SYMBOL OF LATIN ROCK

Michel Hernández, Andrea Echeverri and Héctor Buitago are about to take the stage. The musicians talk, check out some of the traditional instruments whose sound establishes alliances with rock, and go over the list of their songs.

It is the debut of Aterciopelados in Cuba, and outside the audience awaits the moment to see them live. Hector tells me that for years they have wanted to play in Cuba, he appreciates the cooperation of the Island in signing the peace accords in Colombia and considers Cuba a symbol in Latin America.

Aterciopelados takes the stage. He arrives to present the eleven songs of its last DVD. Shouts are heard. The fan is multinational. There are Cubans, Argentines, Mexicans, but above all Colombians.

Andrea looks at the audience and recognizes her compatriots. The audience cheers. She sings Florecita rockera, a classic of the band. The fans sing it as if it were one of those subjects that are usually put on the radio. But no. Aterciopelados, in spite of its two Grammy Awards, is not a group that fits in the formulas of the means of diffusion, and in Cuba has been hardly divulged its music.

It sounds Bolero Falaz and I remember the first time I heard this song in college. From there I recorded all the records of the band, initially in those old cassettes that some of us keep as a relic.

The band is forced to stop the concert. Fidel Castro has died and no one believes it. Andrea and Hector leave the stage in silence. The public also leaves in awe.

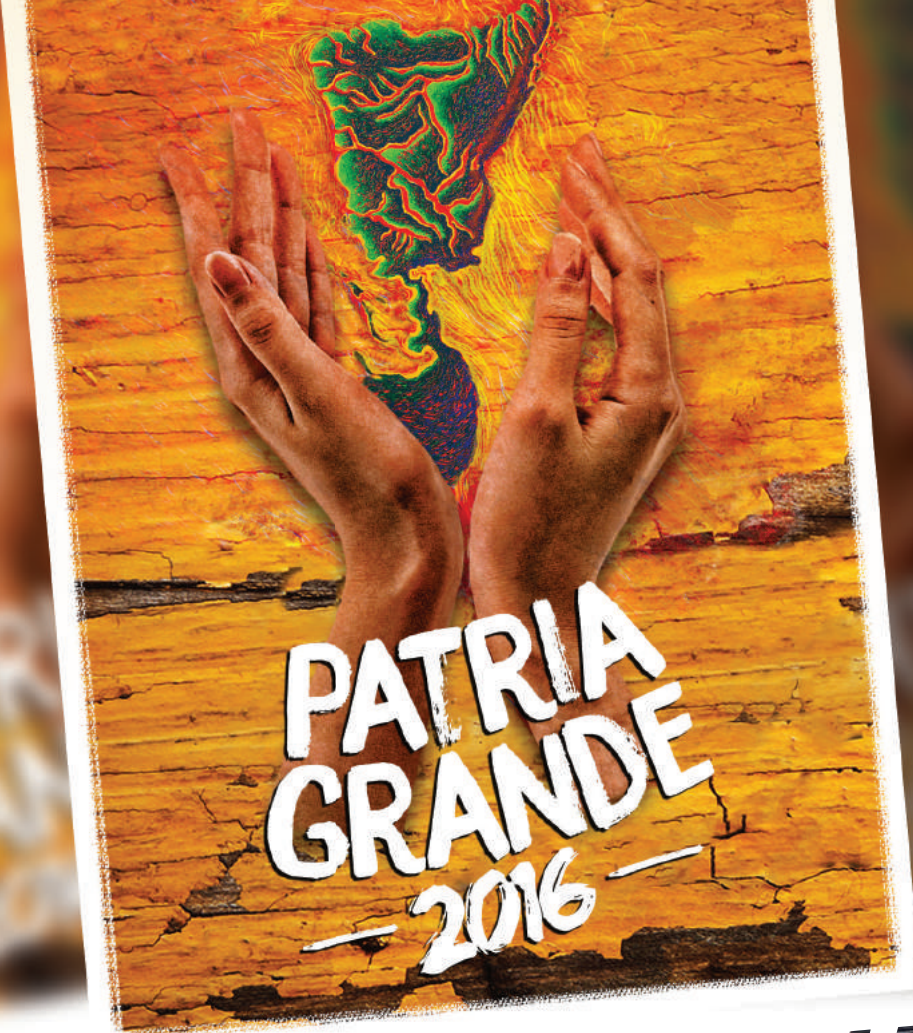
*They could not finish the concert, but their passage through the Island cannot be overlooked. Bands like Aterciopelados can open that door so that the fans of the rock in the Island peek into the Latin American bands. Aterciopelados wishes to return. We hope that Patria Grande will spread over time and continue to give visibility to both Cuban rock and other countries in the region. *

Foto: Juan Carlos Borjas

PARA UN FESTIVAL MIL RAZONES

Por **Sebastián Heredia** / Fotos **Juan Carlos Borjas**

En el principio-o al principio- fue el mito: «La nuestra ha sido siempre una ciudad-puente». Escuchar esto a la vera del Yayabo, con su muy mentando puente a escasos 30 o 40 metros de la vista, traía el presentimiento de aquella «mística» referida por el cronista en el quinto centenario del enclave espirituario. El argumento provino de las autoridades provinciales de cultura. Esgrimido como razón histórica, traslucía sin embargo la convicción de que los destinos de mujeres y hombres, y sus consecuentes golpes de timón, no están sino en sus propias manos.

Imaginé un tren. Para un bonaerense, la metáfora ferroviaria es casi una categoría de pensamiento (el tren nos enseñó, entre otras cosas, a jugar al fútbol). Era más o menos así: el tren iba hacían orien-

te; venía de oriente, mejor dicho. Una tradición de caravanas triunfales venidas de la zona oriental del país propiciaba la inofensiva arbitrariedad. Permitía, incluso, señalar Holguín como punto de partida. La máquina y los descascarados vagones, repletos de coloridos pasajeros. Avanzaban a ritmo sostenido. Pasaban por los linderos de la provincia y por diversos motivos, nunca paraban, o los hacían muy esporádicamente. El tren —de la cultura en tal caso— siempre seguía de largo.

El modesto, empeñoso trencito del festival Patria Grande hizo escala en Sancti Spíritus en noviembre de 2015, dos meses después de aquel primer encuentro en el que pude conocer gente fuera de serie a nivel humano y profesional. Fue instantáneo, como polos que se atraen: personas con serias inten-

ciones de producir hechos concretos. A instancias de un equipo plurinstitucional encabezado por la dirección provincial de cultura, se realizaron dos conciertos consecutivos: uno en el teatro principal y otro en la Casa de la Guayabera, bastión de gestión y producción cultural liderado por el infatigable promotor —y ahora amigo— Carlos Figueroa.

En dichos conciertos participaron dos agrupaciones foráneas del circuito emergente, ambas de alta factura artística: Don Palabra (Colombia) y Paquiderma (México) El debut de la ciudad en calidad de subse resultó un suceso para el público y los artistas. Prohijó, además, un intercambio bilateral de consideración, con la presencia de una delegación multidisciplinaria mexicana en el festival Lunas de Invierno 2016. Llegó a generar un folclor mínimo:

Endemia, punk rock de Costa Rica, en la Tribuna Antiimperialista de La Habana.

cierto músico de tierras aztecas volviendo a la provincia para casarse con una vecina de Jatibonico...

Este año se decidió subir la apuesta. No solo irían las bandas emergentes; también irían las principales, las de mayor relevancia internacional. El ambiente previo y la máxima autoridad en cultura transmitían seriedad y confianza. Otra

vez, los resultados fueron altamente satisfactorios. Se dieron dos conciertos en simultáneo, a kilómetros de distancia. Se logró que artistas de la talla de Ana Tijoux (Chile) o Eruca Sativa (Argentina) tocaran en Trinidad, mientras Endemia (Costa Rica) y Diafragma (Panamá) lo hacían en Sancti Spiritus. Por razones de fuerza mayor, que son de dominio público, hubo de suspenderse el cierre estelar del legendario grupo Aterciopelados (Colombia) planificado para el 26 de noviembre en la Casa de la Guayabera, proyecto que sin duda será retomado y llevado a cabo en el 2017.

Eruca Sativa, de Argentina.

El líder de la banda panameña Diafragma.

Algo muy interesante está ocurriendo en Sancti Spíritus. Real, tangible. Que la provincia haya tenido a su cargo la gala del 26 de julio, no es un mero dato administrativo. Decir que ese algo es «nuevo» sería arriesgado, implicaría

conocer el desarrollo histórico de las políticas culturales locales, proceso que cabalmente desconozco. Como promotor cultural, me basta con saber que es algo de lo que en lo sucesivo quisiera formar parte. ☑

La banda cubana Tendencia.

FOR A FESTIVAL, A THOUSAND REASONS

The modest, insistent little train of the Patria Grande festival made a stop at Sancti Spiritus in November 2015, two months after that first encounter in which I was able to meet outstanding people at a human and professional level. It was instantaneous, like poles that attract: people with serious intentions to produce concrete facts.

Two consecutive concerts were held: one at the Teatro Principal and another at the Casa de la Guayabera, a bastion of

cultural management and production led by the indefatigable promoter Carlos Figueroa. In these concerts participated two foreign groups of the emerging circuit, both of high artistic bill: Don Palabra (Colombia) and Paquiderma (Mexico).

The debut of the city as subside was an event for the public and artists. He also proposed a bilateral exchange of consideration, with the presence of a Mexican multidisciplinary delegation in the festival Moons of Winter 2016. He came to generate a minimal folklore: a certain Aztec land musician returning to the province to marry a neighbor of Jatibonico ...

This year it was decided to raise the bet. Not only would the emerging bands perform, but also the main ones, the most important internationally. The previous environment and the highest authority in Culture conveyed seriousness and confidence. Again, the results were highly satisfactory. There were two concerts simultaneously, miles away. Artists such as Ana Tijoux (Chile) or Eruca Sativa (Argentina) played in Trinidad, while Endemia (Costa Rica) and Diafragma (Panama) performed in Sancti Spíritus.

Something very interesting, real, tangible, is happening in Sancti Spíritus. That the province has been in charge of the gala of July 26th is not a mere administrative fact. To say that something is new would be risky. As a cultural promoter, it is enough for me to know that it is something that I would like to be part of. ☑

Los tránsitos habaneros de Plácido Domingo

Por Pedro de la Hoz

La primera visión que tuvo Plácido Domingo de La Habana fue la de una ciudad bulliciosa, cosmopolita y cálida, una urbe definitivamente cercada por el mar. Tenía apenas ocho años de edad y desde la baranda de la nave *Marqués de Comillas*, que cubría la ruta trasatlántica, el niño que con el tiempo se convertiría en uno de los tenores más famosos del mundo contemplaba la ciudad. Esto lo recordó en noviembre de 2016 cuando llegó a Cuba con el propósito de ofrecer un concierto en la sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana.

El sueño —así lo consideró por razones entrañables que más adelante dirá con sus palabras, recogidas por este cronista— quedó pospuesto. La noche anterior a su debut en la capital cubana fallecía Fidel Castro y el país conmocionado se entregaba a jornadas de duelo nacional. Al conocer la noticia, el artista suspendió la presentación, pero por respeto al pueblo cubano prometió regresar en pocos meses para cumplir con un deseo largamente compartido.

«Esta es una visita que debía a mi familia y a mí mismo. Cuba es parte de mi biografía. Aquí mis padres cantaron y sé de muchas personas que siguen mi carrera. En mi repertorio no faltan autores de la Isla», fueron las primeras frases de Plácido al descender del avión en una noche más fresca que aquella de 1949 en que vio a lo lejos la ciudad.

«Viajaba de España a México —recuerda— e hicimos escala en La Habana. Me acompañaba una tía y mi hermana. Mis padres habían decidido establecerse en México y querían reunir a la familia. Estuvimos unas cuarenta y ocho horas aquí. Desembarcamos y dimos un paseo. Guardo en mi memoria el trato de la gente, muy amable, no veían a los españoles como extraños. Después cobré conciencia de que muchos de mis compatriotas habían echado raíces en

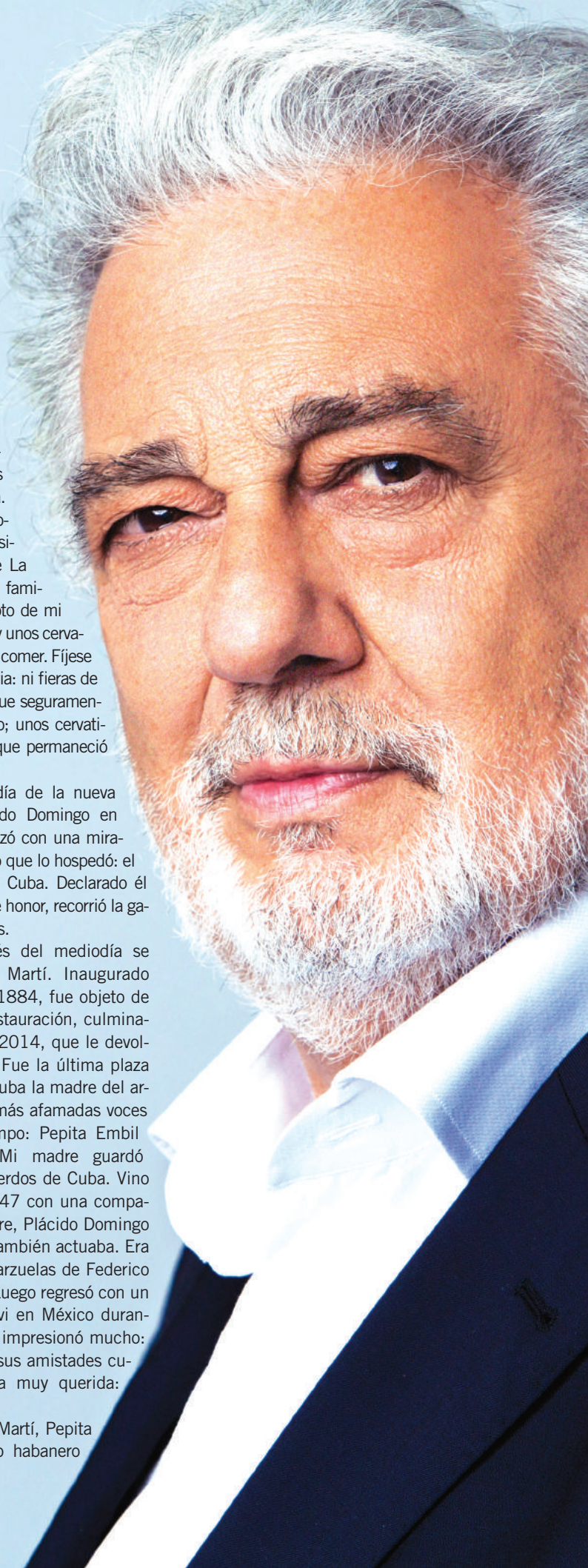
Cuba. A mis padres también los arrojaron en la Isla.

«Lo más curioso para mí fue visitar el Zoológico de La Habana. Por ahí la familia conserva una foto de mi hermana conmigo y unos cervatillos. Les dimos de comer. Fíjese lo que es la memoria: ni fieras de la fauna africana que seguramente habitaban el zoo; unos cervatillos es la imagen que permaneció en mí».

El segundo día de la nueva estancia de Plácido Domingo en La Habana comenzó con una mirada detenida al sitio que lo hospedó: el Hotel Nacional de Cuba. Declarado él mismo huésped de honor, recorrió la galería de los famosos.

Poco después del mediodía se dirigió al Teatro Martí. Inaugurado el 8 de junio de 1884, fue objeto de una cuidadosa restauración, culminada en febrero de 2014, que le devolvió su esplendor. Fue la última plaza donde cantó en Cuba la madre del artista, una de las más afamadas voces líricas de su tiempo: Pepita Embil (1918–1994). «Mi madre guardó muy buenos recuerdos de Cuba. Vino en octubre de 1947 con una compañera donde mi padre, Plácido Domingo Ferrer, barítono, también actuaba. Era la compañía de zarzuelas de Federico Moreno Torroba. Luego regresó con un espectáculo que vi en México durante mi niñez y me impresionó mucho: *Cabalgata*. Entre sus amistades cubanas, una figura muy querida: Rosita Fornés».

En el Teatro Martí, Pepita cautivó al público habanero

en 1956, en una temporada con la compañía de Faustino García. Ya era muy conocida entre los aficionados a la escena musical en la capital cubana. La temporada inicial con las huésteres de Moreno Torroba, en el Teatro Nacional, le abrió puertas. Su carta de presentación: *Luisa Fernanda*, compuesta por el Maestro.

Pareciera obra de la casualidad, pero la despedida insular de la Embil en el Martí fue la zarzuela *María Manuela*, de Moreno Torroba. Un dato interesante: la puesta en escena cubana antecedió en un año al estreno madrileño. La Embil cantó junto al barítono Alberto Aguilá. La romanza *Así como es ella, deberías ser tú* causó tal sensación en el auditorio que la soprano se vio precisada a repetir su interpretación.

Plácido fue recibido en el Martí por Eusebio Leal, historiador de La Habana. «Qué gran emoción», expresó el tenor mientras avanzaba por la alfombra de uno de los laterales del lunetario y contemplaba el telón de boca, que representa una alegoría de los autores que más aportaron a la escena vernácula en la primera mitad del pasado siglo.

«Toda la gloria del teatro ha ocurrido aquí y mil acontecimientos más. La zarzuela cubana y española coincidieron en este espacio. Esta es la llamada tacita de plata de La Habana», explicó Leal al visitante.

El tenor tomó de la mano a sus nietos y les dijo señalando el proscenio: «La mamá de abuelo cantaba en ese escenario y le aplaudían mucho. No lo olviden».

En el libro del teatro, escribió el tenor: «Lleno de emoción por el cariño que este teatro maravilloso le dio a mis padres: Pepita Embil y Plácido Domingo, tengo la alegría y al mismo tiempo las lágrimas que esta visita me provoca. Aquí con mi mujer, mis hijos y nietos como testigos de aquellos tiempos en que el extraordinario público cubano se entregó a la zarzuela con mis padres como intérpretes. Con todo cariño, Plácido Domingo».

THE HABANEROS WALKS OF PLACIDO DOMINGO

"This is a visit I owed to my family and myself. Cuba is part of my biography. Here my parents sang and I know of many people who follow my career. In my repertoire there are no authors of the island, "were the first phrases of Plácido when he got off the plane on a cooler night than that of 1949 when he saw the city in the distance.

The second day of the recent stay of Plácido Domingo in Havana began with a close look at the site that hosted it: the Hotel Nacional de Cuba. Shortly in the afternoon, he went to the Martí Theater.

In the theater book, the tenor wrote: "Full of emotion for the love that this wonderful theater gave my parents: Pepita Embil and Plácido Domingo, I have the joy and at the same time the tears that this visit provokes me. Here with my wife, my children and grandchildren as witnesses of those times when the extraordinary Cuban public

surrendered to the zarzuela with my parents as interpreters. With all my affection, Plácido Domingo ».

The musicologist Jesus Gómez Cairo gave him reproductions of hand-held programs and photos treasured by the National Museum of Music, testimonies of the successes of Pepita Embil in the Cuban scene.

"To Havana," says Plácido, "I will have to come more than once, as long as life allows me. I have many Cuban friends who have long told me about this country. There is one very special, Ulises Aquino, singer and excellent promoter. I would like to share your experience with Opera de la Calle. I'm adding more friends. He said this is a dream, the one I promised my parents. I have fulfilled many others, but this one was missing, which will only be completed when I have the opportunity to offer my voice in an open space, for the greater number of people. It's not far that day." »

Foto: Nelia Moreno Ramos

Plácido Domingo junto a Omara Portuondo, la diva del Buena Vista Social Club.

Luego satisfizo su curiosidad por conocer sitios del centro histórico de la capital. Dirige sus pasos a la plaza de San Francisco, observa la sala de conciertos de la Basílica, contempla la Avenida del Puerto y el Paseo del Prado. El musicólogo Jesús Gómez Cairo le obsequia reproducciones de programas de mano y fotos atesorados por el Museo Nacional de la Música, testimonios de los éxitos de Pepita Embil en la escena cubana. Y un libro sobre Lecuona.

«Ella tuvo una magnífica relación artística y humana con Ernesto Lecuona —prosigue con los recuerdos—. En casa había partituras con su música y también obras de su hermana Ernestina».

En medio del recorrido, le hago dos preguntas al artista. ¿Por qué incluir obras de autores cubanos en su repertorio? ¿Qué pudiera representar Cuba en sus itinerarios futuros?

«Es proverbial la riqueza de la música cubana. Aquí se cuenta con creadores que pusieron en alto el género canción, no solo en el aspecto melódico, sino en el modo de transmitir sentimientos muy profundos y her-

mosos a través de la música. Además de los Lecuona, estoy pensando en Gonzalo Roig, Rodrigo Prats, Jorge Anckermann. Eliseo Grenet, Moisés Simons, Pedro Junco. Con Lecuona, por supuesto, tengo mucha empatía. Grabé un disco titulado *Estás en mi corazón*, en el que incluí, entre otras piezas, "Noche azul", "Juventud", "Damisela encantadora"... Quisiera conocer mucho mejor la canción cubana, muy cercana a mí por su tradición y calidad».

«A La Habana habrá que venir más de una vez, siempre que la vida me lo permita. Tengo muchos amigos cubanos que desde hace tiempo me han hablado de este país. Hay uno muy especial, Ulises Aquino, cantante y excelente promotor. Desearía compartir alguna vez su experiencia con Ópera de la Calle. Voy sufriendo más amigos. Decía que este es un sueño, el que prometí a mis padres. He cumplido muchos otros, pero faltaba este, que solo se completará cuando tenga la oportunidad de ofrecer mi voz en un espacio abierto, para la mayor cantidad de personas. No está muy lejos ese día».

DE SAN JUAN DE CHAMULA A LAS CATARATAS DEL IGUAZÚ

FROM SAN JUAN DE CHAMULA TO THE IGUAZU FALLS

Por Jorge Zurita

EL ASOMBRO

En el asombro hay implícito un poder misterioso que brota de lo que se observa, más allá de sus cualidades paisajísticas e históricas. Pueden ser puntos de fuga desde las entrañas del planeta, no lo sé, manantiales misteriosos de sus venas. Hay dos sitios específicos que guardo en la memoria por ser portadores de una indecible influencia: San Juan de Chamula y las Cataratas del Iguazú.

Cerca de Chiapas se encuentra San Juan de Chamula, portadora de la herencia maya. Allí hay un templo donde los turistas hacen cola ordenadamente esperando su turno para entrar. El pueblo en sí no tiene mayor atractivo, pero la peculiaridad del templo hace ineludible la visita.

Nos advierten que adentro está prohibido sacar fotografías o filmar, entendemos que por respeto a su tradición religiosa, ellos dicen que para evitar que sus almas queden atrapadas en las cámaras. La enorme puerta se abre y un vapor cargado de olor a pino e incienso, a cuerpos concentrados, a gringos y a europeos, a gallinas y a ritual, nos golpea sin reparo. Enceguecido por el cambio de luz mis ojos empiezan a divisar el panorama interior. Aún antes de entrar ya sentía el pecho recogido, un nudo en la garganta y mi alma sintiendo el vértigo de una gran caída en lo desconocido.

Adentro de lo que parece una típica iglesia católica no hay bancos, los indígenas los sacaron, como también sacaron a los curas. En su lugar hay ramas de pinos y paja donde se sientan. Tampoco hay altar, pero

conservan las imágenes de los santos. La fila de turistas entra hasta el fondo, se mueve entre ellos y vuelve como una culebra asombrada. Yo no he podido dar un paso más y me he sentado a un lado para reponerme. Desde allí veo que los indios no se inmutan, siguen hablando en su lengua, se miran entre ellos y siguen con el ritual. Cada chamán está rodeado por una familia que le da lo que mejor tienen para dar, al menos lo que ellos creen: animales para el ritual y coca cola en botellas personales. El chamán bebe, come y cumple con su tarea divina.

Casi media hora después me levanto y hago el recorrido entre ellos, con una sensación de vergüenza primando sobre los demás sentimientos que poco a poco vuelven a su torrente habitual. El sincretismo de todo y la mezcla de sensaciones me han tocado el alma. Seco mis lágrimas y sigo el viaje sin sobresaltos por México.

Aquí, entre Paraguay, Brasil y Argentina, a miles de kilómetros y un par de años después, me encuentro con la misma sensación. La fuerza de las Cataratas del Iguazú abre ruidosamente mi corazón y este se sobrecoge otra vez. Su belleza es incomparable, una auténtica maravilla.

Quizás suceda que la energía del universo se escapa por resquicios que no vemos, que una mirada indígena o una fuente de agua milenaria nos quieren decir algo entre el murmullo de su fe y la estampida de su caída. Porque los pueblos y la naturaleza son fuerzas que caen para levantarse una y otra vez, abriéndose paso a través de su cauce sabio, irónico, inexplicable, misterioso y suntuoso a través de la vida, y porque la vida, que es en sí misma una maravilla indescifrable y espiritual, es como el agua que corre hasta estrellarse contra la muerte para renacer.

In the astonishment there is implicit a mysterious power that springs from what is observed, beyond its landscape and historical qualities. They may be vanishing points from the bowels of the planet, I do not know, mysterious springs of their veins.

There are two specific places that I keep in memory for being carriers of an unspeakable influence: San Juan de Chamula and the Iguazú Falls.

Near Chiapas is San Juan de Chamula, bearer of the Mayan heritage. The village itself has no greater appeal, but the peculiarity of the temple makes the visit unavoidable.

The huge door opens and the steam charged with the smell of pine and incense, concentrated bodies, gringos and Europeans, chickens and ritual, hits us without question. Blinded by the change of light, my eyes begin to see the interior panorama.

Inside of what looks like a typical Catholic church there are no banks, the natives took them out, just as they took the priests out. In its place there are pine branches and straw where they sit. There is no altar either, but they retain the images of the saints.

Here, between Paraguay, Brazil and Argentina, thousands of miles and a couple of years later, I find the same sensation. The strength of the Iguazu Falls opens my heart loudly and this one gets mesmerized again. Its beauty is incomparable, a real wonder.

It may happen that the energy of the universe escapes through gaps that we do not see that an indigenous gaze or a thousand-year-old water source tells us something between the murmur of its faith and the stampede of its fall. Because peoples and nature are forces that fall to rise again and again, making their way through their wise, ironic, inexplicable, mysterious and sumptuous course through life, and because life, which is itself one indecipherable and spiritual wonder, is like the water that runs until it crashes against death to be reborn.

Excelencia: Superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación; tratamiento de respeto y cortesía que se da a algunas personas por su dignidad o empleo. Eso dice el diccionario. Y ello, más que una simple denominación o eslogan

PREMIOS EXCELENCIAS su nombre lo dice todo

Por **Jorge Fernández Era**

Reconocidos con el Premio Excelencias 2016 en España.

EXCELENCIAS AWARDS HIS NAME SAYS IT ALL

More than a simple denomination or slogan to engage the customer, Excelencias became the main purpose of a company that oxygenated the publishing world of the largest of the West Indies during the 90s of the last century. The Excelencias Group came to demonstrate that the quality of its proposals was not an end itself, but the day to day of professionals who work to reveal the excellence of what, as usual, escapes the most common of the humans.

The emergence in 1997 of a magazine dedicated to tourism in the Caribbean and the Americas was the forced food of a rigorous work of formal and conceptual search for the creation of publications that promoted from the artistic culture to the gastronomy, from the beauty of the surroundings Natural

to refinement in the design of a patrimonial value.

Excelencias is that ... and much more. It was not by chance then that the idea emerged in 2005 to create a Prize which, as its call says, is committed to "promoting excellence in different fields, all related to tourism and culture", in recognizing those who work "Always with the goal of being excellent". The winners reflect the correctness of the name of a company and its greater recognition.

The awards in Spain were given at the recently concluded International Tourism Fair of Madrid (Fitur), and those from Cuba are waiting for the first fortnight of February. Both awards are of a greater importance this year since they take place during the celebrations for the twenty years of the editorial project.

para enganchar al cliente, se convirtió en la razón de ser de una empresa que oxigenó el mundo editorial de la mayor de las Antillas en la década de los noventa de la pasada centuria, utilizando como premisa el más alto rigor profesional. El Grupo Excelencias llegó así para demostrar que la calidad de sus propuestas no era un fin en sí mismo, sino el día a día de profesionales que desde la edición, el diseño, la fotografía y las artes gráficas trabajan por revelar lo excelso de aquello que, por ser habitual, se le escapa al más común de los humanos.

La aparición en 1997 de una revista dedicada al turismo en el Caribe y las Américas fue el pie forzado no de una improvisación, sino de una labor rigurosa de búsqueda formal y conceptual para la creación de publicaciones que promovieran el quehacer en los diferentes ámbitos de creación que enaltecen la vida en todas sus facetas, desde la cultura artística hasta la gastronomía, desde la belleza de los entornos naturales hasta el refinamiento en el diseño de un valor patrimonial.

Excelencias es eso... y mucho más. No fue casual entonces la idea surgida en el año 2005 de crear un Premio que se empeña, como dice su convocatoria, en «fomentar la excelencia en diferentes ámbitos, todos ellos relacionados con el turismo y la cultura». De entonces a acá, el Premio Excelencias ha sido el reconocimiento a aquellos que trabajan «siempre con la meta de lograr ser excelentes».

Instituciones como la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y el Ballet Nacional de Cuba, personalidades como el pianista Frank Fernández o el poeta Roberto Fernández Retamar, proyectos culturales y gastronómicos como el de Guanajuato o productos turísticos como «Sevilla, ciudad de Ópera», los premiados son reflejo de la justeza del nombre de una empresa y de su reconocimiento mayor.

Los de España se entregaron en la recién concluida Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), y los de Cuba aguardan por la primera quincena del mes de febrero. Ambos cobran en el 2017 una relevancia mayor al insertarse en las celebraciones por los veinte años de un proyecto editorial del que forman parte, además de la que abrió el camino: *Excelencias del Turismo*, otras tres revistas que hoy ponen muy en alto la labor de esta inmensa familia: *Excelencias Gourmet*, *Excelencias del Motor*, y una servidora que no por joven es menos exigente: *Arte por Excelencias*.

SI VIAJAS A CUBA
hazlo con Excelencias

descárgate la app

GUÍA

EXCELENCIAS
Gourmet **CUBA**

+1500 RESTAURANTES

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

**GUÍA
CUBA**
edición impresa

+2000
RESTAURANTES BARES
HOTELES HOSTALES
CASAS PARTICULARES
MAPAS
ESPAÑOL E INGLÉS

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE NUESTROS SITIOS

www.excelencias.com www.guiaexcelenciascuba.com

DEFENDIENDO LA Ñ

Por Loly Estévez

LETRA Y ESPÍRITU

Hermoso, sugerente, breve, mas no fugaz. Así percibo a «Letra y espíritu», lema de la Academia Cubana de la Lengua (Acul). Fundada en 1926, la institución festejó su nonagésimo aniversario con un programa que incluyó la presencia en La Habana del doctor Darío Villanueva Prieto, director de la Real Academia Española (RAE) y académico correspondiente extranjero hispanohablante de la Acul.

Para el escritor y catedrático Rogelio Rodríguez Coronel, director de la Acul, los integrantes de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale) tienen «el deseo común de identificar y preservar sus respectivas identidades nacionales. Nuestra lengua y modo de hablarla constituyen un rasgo de identidad que enarbolamos con gran orgullo».

Quizá por eso Rodríguez Coronel no se inmutó ante mi interrogante sobre la amenaza al idioma de las modas y modos de los nuevos tiempos. «Muchos piensan que la lengua está asediada por los vocablos que vienen de otras ciencias, por palabras en inglés indispensables para el manejo de la informática, o por el impacto que van dejando el chateo, los e-mails o los sms. Pero eso siempre ha ocurrido».

Se basa Rodríguez Coronel en la síntesis propia de los telegramas —hoy prácticamente en desuso— ampliamente empleada en todos los países y lenguas. Por ello agrega: «Yo no tengo grandes preocupaciones al respecto, la evolución en nuestro idioma viene ocurriendo desde el latín vulgar. La lengua siempre está en ese proceso. También tenemos que estar conscientes de su uso en los distintos estratos

donde nos movemos: no hablamos igual con los amigos, en nuestros hogares o en un transporte público que como lo hacemos durante una entrevista de trabajo o en un evento académico. Ese es el hablante que debemos formar: el que sepa manejar los diferentes niveles de la lengua de acuerdo a su situación comunicacional».

Registrar lo que imponen los hablantes es función de la Acul, al igual que la promoción del aporte cubano al español, todo ello en impulso conjunto con el Instituto Cubano de Literatura y Lingüística, la Facultad de Letras de la Universidad de La Habana, el Centro de Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba, la Facultad de Lenguas Extranjeras y la Asociación de Lingüistas de Cuba. Hoy, al hojear el *Diccionario de americanismos*, considerado uno de los frutos granados de la política lingüística panhispánica de la RAE por Víctor García de la Concha, presidente de la Asale, tenemos la alegría de encontrar cubanismos como arrollar (en el carnaval, bailar alguien al ritmo de la música de una comparsa) y asere (amigo íntimo, compañero inseparable).

Seguir la pista de los cubanismos arrollar (para vivirlo a plenitud hay que ir a los carnavales de Santiago de Cuba) y asere (durante muchos años despreciado por considerársele el colmo de la vulgaridad) son el mejor aval del respeto de académicos, lingüistas e investigadores hacia las esencias de la identidad nacional y el rol definitivo de los hablantes en la dinámica infinita de la lengua de Cervantes.

Compartamos entonces, hispanohablantes del planeta, los saludables noventa años de la Academia Cubana de la Lengua. ☺

LETTER AND SPIRIT

Beautiful, suggestive and brief, but not fleeting. This is how I perceive "Letra y espíritu", motto of the Cuban Academy of Language (ACUL). Founded in 1926, the institution celebrated its 90th anniversary with a program that included the presence in Havana of Doctor Darío Villanueva Prieto, director of the Royal Spanish Academy (RAE) and corresponding Spanish-speaking foreign academic of the ACUL.

For writer and professor Rogelio Rodríguez Coronel, director of the ACUL, the members of the Association of Academies of the Spanish Language (ASALE) have "the common desire to identify and preserve their respective national identities. Our language and manner of speaking constitute a trait of identity that we raise with great pride."

Perhaps that is why Rodríguez Coronel was not disturbed by my question about the threat to the language of the fashions and modes of the new times. "Many think that the language is besieged by the words that come from other sciences, by words in English that are indispensable for the management of computer science, or by the impact that chatting, e-mails or SMS. But that has always happened. I do not have major concerns about it, the evolution in our language has been occurring from vulgar Latin. Language is always in that process. We do not talk the same with friends, in our homes or on public transport as we do during a job interview or an academic event. That is the speaker that we must train: the one who knows how to handle the different levels of the language according to their communicational situation ».

Let's share then, Spanish speakers of the planet, the healthy ninety years of the Cuban Academy of Language. ☺

Margarita Mateo Palmer hubiera podido sentarse a esperar los elogios y a vivir de la gloria, después que le entregara a Letras Cubanas su texto *Ella escribía poscrítica*, así de rotundo es este libro de ensayo que no aparece «ni en los centros espirituales». Pero esta notable intelectual es de las que no se conforman con lo logrado. Es más, esta mujer, una de las voces más preclaras de la ensayística cubana, no deja de superarse a sí misma, como lo demostró con *Paradiso: la aventura mítica*, título con el cual obtuvo, en el 2002, el codiciado Premio Alejo Carpentier, hazaña que años después repitió con *Desde los blancos manicomios*.

¿Podrán creerse los lectores que la Mateo hasta llegó a dudar de su larguísimo alcance

en las letras de la Isla? Por increíble que parezca se veía como «una investigadora que escribía, con mayor o menor tino, sus reflexiones», pero definitivamente estuvo siempre muy equivocada. Se lo acaba de demostrar el prestigioso jurado que la ha convertido en la figura cubana más relevante de la Literatura en 2016, al entregarle el codiciado Premio Nacional.

No es común que los jóvenes se interesen por el ensayo y, no obstante, *Ella escribía...* ha sido muy bien recibido siempre entre estos. ¿Cómo lo explica?

Para mí fue una sorpresa, como lo ha seguido siendo con el transcurrir del tiem-

po, que muchachos que eran niños cuando se escribió el libro, lo lean actualmente con tanto interés. Pienso que la misma forma de *Ella escribía poscrítica*, que incluye y dialoga con la ficción, su tono desenfadado y lúdico, pueden haber contribuido a ello.

Si *Ella escribía poscrítica* hubiera nacido fuera del período especial, ¿habría sido un libro diferente?

Absolutamente. Si no hubiera sido por la enorme presión que ejercía sobre mí en esos momentos el mundo de la cotidianidad —una cotidianidad asumida prácticamente en términos de supervivencia— creo que las partes testimoniales y de ficción nunca hubieran entrado a formar parte del largo ensayo que entonces escribía sobre la literatura cubana y la posmodernidad. Pero la fuerza de ese mundo que se desarrollaba de modo paralelo a la escritura fue tan fuerte que no pude sustraerme, afortunadamente, a la necesidad de expresarlo.

Como escritora, ¿siente alguna «presión» por encontrarse dentro de la Academia?

Siempre he estado vinculada, de un modo u otro, con el mundo académico en mi condición de profesora universitaria, y he aprendido a sobrellevar esas presiones. Claro, ser miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua, ocupar un sillón dentro de la misma, tener un pectoral con la letra uve (que fue la que me correspondió), no deja de ser una responsabilidad que, ciertamente, ejerce mayor presión sobre uno. De cualquier forma, trato de que el rigor y las exigencias de ese mundo no me inhiban e interfieran con la libertad creadora.

Con una obra sólida, pudiera dedicarse, esencialmente, a escribir, pero persiste en continuar en la docencia. ¿Por qué?

La idea de dedicarme solamente a la escritura no deja de ser tentadora. Sin embargo, el magisterio, que ha sido mi labor profesional esencial, me sigue alimentando espiritualmente en más de un sentido. Disfruto el diálogo con los estudiantes y la posibilidad de compartir con ellos el conocimiento alcanzado en tantos años de lecturas y de reflexión sobre ciertos temas. La relación con mis alumnos me enriquece y, de algún modo, impulsa mi escritura.

Se afirma que lo establecido se le torna monótono. ¿Es por ello que se ha propuesto romper con los esquemas ya establecidos en su obra literaria?

Realmente lo establecido suele aburrirme un poco y mi propia historia intelectual muestra una tendencia de acercamiento a los márgenes, de incursionar en el estu-

LO ESTABLECIDO SUELE ABURRIRME

MARGARITA MATEO PALMER, EL MÁS RECIENTE PREMIO NACIONAL DE LITERATURA, SE HA PROPUESTO SIEMPRE DEFENDER SU ESPACIO DE LIBERTAD CREADORA, Y DE NO INHIBIR O AUTOCENSURAR AQUELLAS EXPRESIONES DE SU ESCRITURA QUE SE APARTAN DE ALGUNOS CÁNONES CONVENCIONALES

Por José Luis Estrada Betancourt

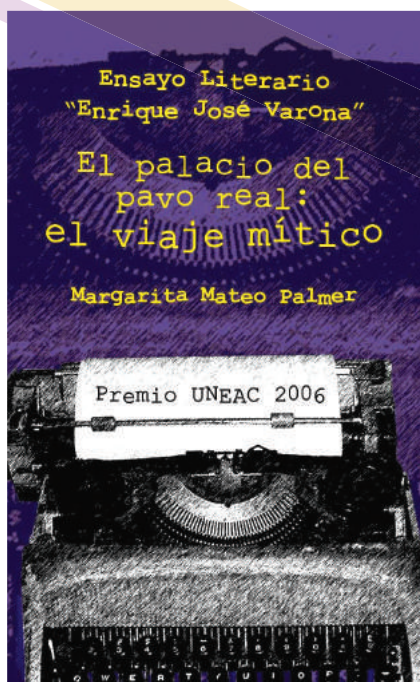
dio de expresiones artísticas que han sido, por lo general, poco reconocidas, cuando no subestimadas. Al mismo tiempo, también me he sentido motivada por autores ya clásicos de la literatura latinoamericana como Lezama Lima, Alejo Carpentier o Julio Cortázar. En cuanto a la ruptura de esquemas ya establecidos opino que más que proponerme una transgresión de los mismos, he tratado de defender un espacio de libertad creadora y de no inhibir o autocensurar aquellas expresiones de mi escritura que se apartaban de algunos cánones convencionales.

Usted ha sido una autora multipremiada.

Creo que he sido muy afortunada porque hay una buena dosis de azar detrás de cada premio. También, desde luego, detrás de cada libro mío hay muchas horas de trabajo, esfuerzo personal y dedicación. Pero pienso que no hay que desanimarse cuando no se obtienen los reconocimientos esperados en concursos literarios. Por poner solo un ejemplo, una obra como *Las venas abiertas de América Latina* no obtuvo premio en el concurso Casa de las Américas, sino mención. Nadie recuerda hoy el libro que obtuvo el premio, mientras que el texto de Eduardo Galeano se ha convertido en un clásico de la ensayística latinoamericana.

¿Qué sucedió con la Maggie que iba a ser trovadora?

La Maggie que iba a ser trovadora fue desplazada por la Maggie que quiso ser profesora. Esta última la alejó de los ambientes trovadorescos, sacó de circulación algunos discos y hasta colgó la guitarra de un clavo en la pared. La que iba a ser trovadora se conformó con seguir amando secretamente las canciones de la trova, tararearlas cuando la profesora andaba dis-

No hay que desanimarse cuando no se obtienen los reconocimientos esperados en concursos literarios

traída y escribir sobre esa corriente de la música cubana.

En los sesenta y los setenta se consideraba «una feminista desatada». ¿Qué la hizo «moderarse»?

Los años no pasan por gusto. Una posición intransigente en la defensa de los derechos y la dignidad de las mujeres en un contexto tan machista como el nuestro podía conducir a extremos delirantes, alejados de mi propia realidad social y cultural. Mis ideas sobre ese tema no difieren, en lo esencial, de las que tenía en aquella época, solo que la vida me enseñó a ser un poco más flexible y tolerante.

WHAT IS USUALLY ESTABLISHED BORES ME

*Margarita Mateo Palmer could have sat to wait for the compliments and to live of the glory after publishing *Ella* escribía postcrítica. That much resounding is this book that is immediately sold out in the bookstores. But this remarkable intellectual does not please herself with what has been achieved. For that reason she wrote texts like *Paradiso: la Aventura mítica* and *Desde los blancos manicomios*, applauded by the public and the critics, and that has been recently endorsed to be awarded the National Prize for Literature in 2016.*

Margarita Mateo says she always feels very fortunate "because there is a good dose of chance behind every prize. Also, of course, behind every book of mine there are many hours of work, personal effort and dedication".

Usually, young people do not express much interest in the essay, however, seek the works written by this great woman who cannot help but dedicate to teaching. "The idea of dedicating myself to just writing is tempting. However, the magisterium, which has been my essential professional work, continues to nourish me spiritually in more than one sense. I enjoy the dialogue with the students and the possibility of sharing with them the knowledge reached in so many years of reading and reflection on certain topics. The relationship with my students enriches me and, somehow, promotes my writing," she says.

LEER ES CRECER

Ediciones Cubanas, sello editorial de Artex S.A.,
en la Feria del Libro de La Habana 2017

El sello editorial Ediciones Cubanas, de Artex S.A., Promociones Artísticas y Literarias, estará presente en la vigésimo sexta Feria Internacional del Libro de La Habana, a celebrarse del 9 al 19 de febrero de 2017 en la Fortaleza San Carlos de La Cabaña del Parque Histórico Militar Morro-Cabaña.

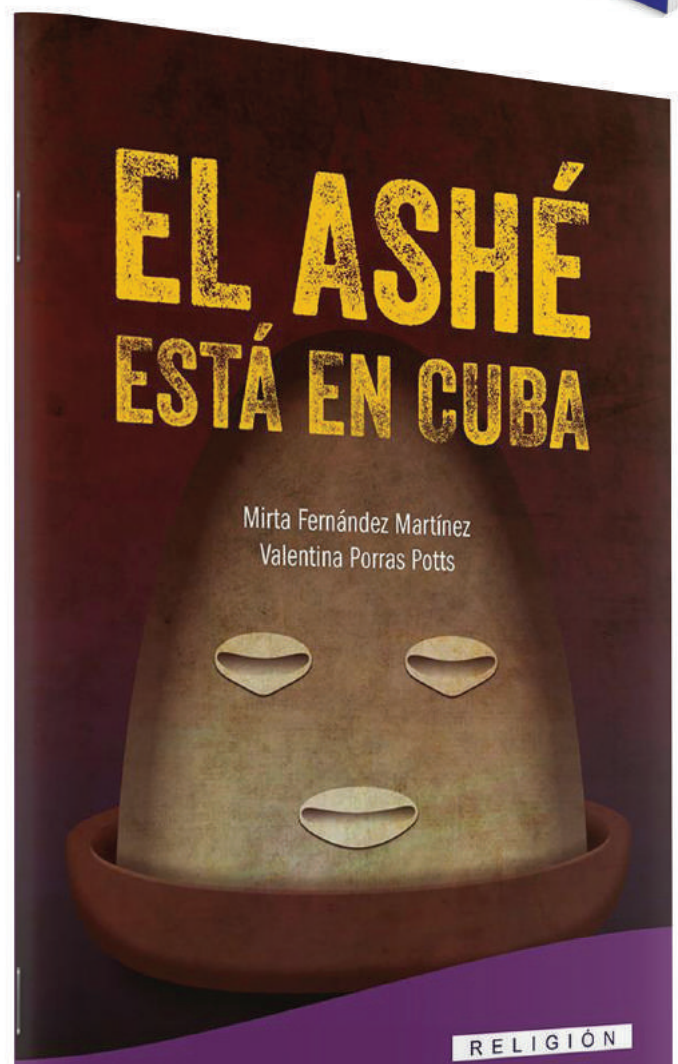
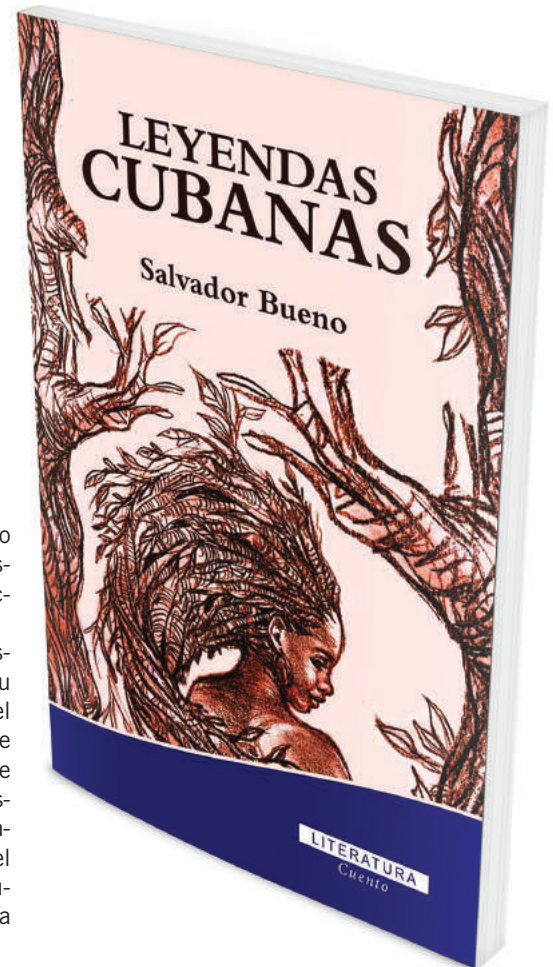
Ediciones Cubanas estará ubicada en la bóveda D-1 del recinto ferial, y realizará presentaciones de nuevos títulos, entre los que figuran *Príapos*, de Daniel Chavarría, escritor uruguayo radicado en Cuba; *Leyendas cubanas*, de Salvador Bueno; *El aché está en Cuba*, de las escritoras Mir-

tha Fernández y Valentina Porras, y cuatro libros infantiles de Jorge Oliver, periodista, historietista, diseñador gráfico y director de filmes de animación.

En *Príapos* Chavarría cuenta la historia de un médico que, cumpliendo su servicio social en un lugar intrincado del oriente cubano, atiende varios casos de priapismo en muy corto tiempo. Esto le despierta curiosidad y comienza a investigar el origen y la incidencia de tal patología en la región, hasta descubrir el «secreto» de aquellas «rigideces», algunas de ellas con secuelas dramáticas para los pacientes.

ALGUNOS TÍTULOS QUE CONFORMAN EL CATÁLOGO DE EDICIONES CUBANAS PUEDEN ADQUIRIRSE EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES:

www.decuba.com / www.libranda.com
www.cubalibros.com / www.ruth.com

Leyendas cubanas, de la autoría del fallecido periodista, escritor, pedagogo e investigador de Literatura Hispanoamericana Salvador Bueno, muestra historias de la tradición popular cubana a través del abanico de colores de la cultura. En esta obra destaca el marcado acento hispano de las leyendas de la etapa colonial, el lirismo de las narraciones campestres revelado en la exaltación de la naturaleza, así como los cuentos africanos traídos por hombres que, arrancados de sus etnias, quisieron preservar sus culturas ancestrales mezclándolas con la cultura impuesta. Las historias de Bueno, de singular riqueza, conservan el gracejo de su procedencia y acercan al lector al perfil del cubano, a sus creencias, costumbres y valores a par-

tir de narraciones originarias, surgidas de la voz de los más humildes.

Entre cubanos, *ashé* equivale a desear: ¡Mucha suerte, salud, prosperidad y desenvolvimiento en la vida! Pero ¿podemos afirmar que el ashé africano está en Cuba? La Feria Internacional del Libro de La Habana será la oportunidad para encontrar un título sugerente: *El Aché está en Cuba*, en el que las religiones de antecedentes africanos, en su práctica cotidiana en la Isla, con sus aportes a lo real maravilloso de la cosmovisión y personalidad de los cubanos, son abordados en una síntesis profunda.

Ediciones Cubanas estrena títulos para el público infantil diseñados para jugar y colorear, como *Cubanos muy curiosos* y *Dibuja y diviértete*, con trucos, pasatiempos y secretos de «muñes».

Ñañi en la Isla del Coco narra una historia de la Isla del Coco —ubicada exactamente en el abrazo que existe entre el mar Grande y el mar Chico, en el ombligo del mundo— donde la maestra cocinera, Ñañi y su ayudante, Pedro Pé, cocinan un plato especial para la fiesta de los isleños conocida como *El concierto de Buenavida*.

Aventuras en el reino de la ortografía es otro libro en el que los más pequeños encontrarán a los buenos, caracterizados por letras y signos de puntuación —liderados por la reina Regla— luchando contra los borrones, dirigidos por el emperador Error.

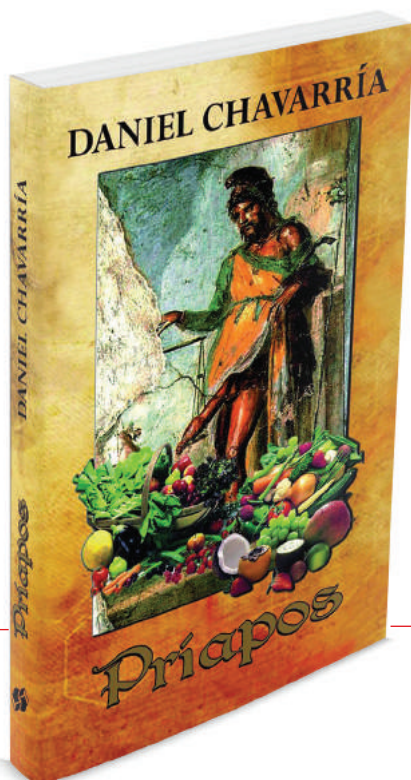
Ediciones Cubanas presentará en el contexto de la feria su revista *Cartelera*, el magazine cultural, turístico y comercial de Artex S.A., de frecuencia mensual, donde publica la programación de La Haba-

na de cine, danza, música, teatro, artes plásticas y literatura. En esta publicación bilingüe el público podrá disfrutar de interesantes artículos culturales, de un mapa actualizado de La Habana y de Varadero y de un directorio con los principales museos, centros nocturnos y otros servicios útiles para el visitante.

Bajo el slogan «Leer es crecer», cada nueva edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana multiplica razones para convertirse en el acontecimiento más trascendental del movimiento editorial cubano desde 1982, y en el evento cultural más aglutinador a nivel nacional.

Más que un espacio para adquirir libros e intercambiar con los autores, la Feria ha devenido escenario del dinamismo de la vida cultural del país y de sus diversas manifestaciones.

TO READ IS TO GROW

The editorial Ediciones Cubanas, Artex SA, Artistic and Literary Promotions, will be present at the twenty-sixth International Book Fair of Havana, to be held from 9th to 19th February 2017 at the San Carlos Fortress of La Cabaña at the Historic-Military Park Morro-Cabaña.

Ediciones Cubanas will be located in the D-1 vault of the fairground, and will present new titles, including Daniel Chavarría's *Priapos*, *Legendas Cubanas*, by Salvador Bueno, *El aché en Cuba*, by Mirtha Fernández and Valentina Porras, and four children books by Jorge Oliver.

The editorial of Artex S.A. releases titles for the children's audience designed to play and color, such as *Cubanos muy curiosos* and *Dibuja y Diviértete*, with tricks, pastimes and secrets of "muñes", in addition to *Ñañi en la*

Isla de los Cocos y *Aventuras en el Reino de la Ortografía*.

Ediciones Cubanas will also present its magazine *Cartelera*, a cultural, tourist and commercial monthly magazine by Artex S.A., where it publishes the Havana programming of cinema, dance, music, theater, fine arts and literature.

Under the slogan "To Read is to Grow", each new edition of the Havana International Book Fair multiplies reasons to become the most important event of the Cuban publishing movement since 1982, and the most agglutinating cultural event at the national level.

More than a space to acquire books and exchange with the authors, the Fair has become the scene of the dynamism of the cultural life of the country and its various manifestations.

ARTEX
Ediciones Cubanas

EDICIONES CUBANAS

5ta. Ave. no. 9210 esq. a 94, Miramar, Playa, La Habana, Cuba

Teléfonos: (53) 7204 5492 / 7204 5493 / 7204 0625

Facebook: Agencia Ediciones Cubanas

ARTEX S.A. CASA MATRIZ

5ta. Ave. no. 8010

e/ 80 y 82, Miramar, La Habana, Cuba

Teléfono: (53) 7204 5462

Email: infoartex@artex.cu

Web: www.artexsa.com

Facebook: Artex Artex

CUBA

Hay en la poesía de Nancy Morejón una mirada milenaria. Persiste en ella cierta sensibilidad de matriarca y tal parece que sobre su escritura se refundan sucesivas generaciones. Eso percibe quien se asome a sus versos; el registro poético de las memorias negadas, una puerta a nostalgias de un sujeto lírico que no quiere escapar a su condición de mujer negra. Morejón se sostiene sobre esos fragmentos donde se le ve niña, muchacha, anciana, madre, abuela, como si el testimonio de mujeres que le anteceden en siglos fuera su mayor obsesión.

Subyace en sus líneas una hondura apacible. Sus versos parten de una c(u)alidad reflexiva, pasando por tópicos intimistas hasta llegar a inquietudes filosóficas más universales. Su poesía evoluciona y se mueve a través del tiempo, va de lo coloquial hasta zonas

CON-VERSANDO

MUJER NEGRA SOBRE UNA SILLA DORADA

Por Yenys Laura Prieto Velazco

más solemnes. Involucra paisajes reales definidos desde la memoria afectiva. Y escribe siempre de cara al mar. Asumimos que en ese ir y venir, en esa cadencia de las aguas, se desenvuelve también su lírica, que no está exenta de musicalidad, de alturas y declives, de movimientos y ondulaciones. Riqueza aprendida de su maestro espiritual: Nicolás Guillén.

Su escritura atraviesa la historia, o mejor, se construye a partir de los retazos de muchas vidas, siempre con un profundo lirismo que recuerda a los poetas de la Generación del 27, de los cuales se siente deudora. Tópicos vinculados al mundo afrocubano, a la identidad nacional, a la cultura caribeña, son puestos a interactuar con la Historia en mayúscula, ofreciendo una perspectiva muy personal matizada por la reivindicación del discurso femenino. La política, la ética, la racialidad, la discriminación, la comprensión moral del mundo y sus cuestionamientos como mujer de este siglo, la convidan a permutar de tiempos y de experiencias.

El poema parece entonces una lección de la sobrevida, un *flashback* que nos lleva al origen de lo africano y de lo cubano y encuentra otros matices en ese ajíaco fabuloso y complejo de identidades descrito por el etnólogo Fernando Ortiz. Su temprana vocación en la poesía por dar voz a mundos silenciados y romper cercos la llevó a contrastar poéticas con las mismas urgencias en torno a la negritud.

Es quizá la obra de Nancy Morejón una de las primeras en burlar las restricciones del bloqueo económico y financiero impuesto a Cuba por el Gobierno de Estados Unidos. En 1985 vio la luz en California su primer volumen bilingüe *Where the Island Sleeps Like a Wing*. Para la antología *With Eyes and Soul: Images of Cuba*, con fotografías del norteamericano Milton Rogovin, escribió treinta y ocho textos que completaron el acercamiento a su suelo natal. El proyecto fue presentado en 2004 en Buffalo. Una década antes, la Universidad de Nueva York le había conferido el Premio Yari-Yari de Poesía Contemporánea por la obra de toda la vida.

Lo cierto es que a Nancy le preocupó el mar. Un personaje que la seduce. El camino que trajo a sus ancestros. La casa de sus muertos. La piel que cubre su Isla y que se palpa al interior de sus versos. Tal vez, otro registro doloroso de la esclavitud y sus secuelas. De la emigración y sus secuelas. Pero también el camino de reencontro entre Cuba y el mundo.

PERSONA

¿Cuál de estas mujeres soy yo?
¿O no soy yo la que está hablando
tras los barrotes de una ventana sin estilo
que da a la plenitud de todos estos siglos?
¿Acaso seré yo la mujer negra y alta
Que corre y casi vuela
Y alcanza récords astronómicos
Con sus oscuras piernas celestiales
En su espiral de lunas?
(...)
Estoy en la ventana.
Yo sé que hay alguien.
Yo sé que una mujer ostenta mis huesos y mi carne,
Que me ha buscado en su gastado seno
Y que me encuentra en la vicisitud y en el extravío.
La noche está enterrada en nuestra piel.
La sabia noche recompone sus huesos y los míos.
Un pájaro del cielo ha trocado su luz en nuestros ojos.

MUJER NEGRA

Todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar.
La noche, no puedo recordarla.
Ni el mismo océano podría recordarla.
Pero no olvido el primer alcastraz que divisé.
Altas, las nubes, como inocentes testigos presenciales.
Acaso no he olvidado ni mi costa perdida, ni mi lengua ancestral.
Me dejaron aquí y aquí he vivido.
Y porque trabajé como una bestia,
Aquí volví a nacer.
A cuanta epopeya mandanga intenté recurrir.
Me rebelé (...)

BLACK WOMAN ON A GOLDEN CHAIR

In the poetry of Nancy Morejón there is an ancient look. There remains a certain sensitivity of matriarch, and it seems that successive generations are re-founded on her writing. That is perceived by those who read her verses; the poetic record of memories denied, a door to nostalgias of a lyrical subject who does not want to escape her condition of black woman. Morejón holds on to those fragments where she sees a baby girl, a teenage girl, an old woman, a mother, a grandmother, as if the testimony of women who preceded her in centuries was her greatest obsession.

Her poetry evolves and moves through time, ranging from colloquial to more solemn areas. It involves real landscapes defined from affective memory. Her lyric is not exempt of musicality, of heights and slopes, of movements and undulations. Wealth learned from her spiritual master: Nicolás Guillén.

Her writing goes through history, or better, is constructed from the fragments of many lives, always with a deep lyricism that reminds the poets of the Generation of 27, of which she feels debtor. Topics linked to the Afro-Cuban world, to the national identity, to the Caribbean culture, are put to interact with the History in capital letter,

offering a very personal perspective nuanced by the vindication of the feminine discourse. Politics, ethics, race, discrimination, moral understanding of the world and its challenges as a woman of this century invite her to exchange times and experiences.

*It is perhaps the work of Nancy Morejón one of the first to circumvent the restrictions of the economic and financial blockade imposed on Cuba by the United States Government. In 1985 its first bilingual volume *Where the Island Sleeps Like a Wing* saw the light in California. For the anthology *With Eyes and Soul: Images of Cuba*, with photographs of the American Milton Rogovin, she wrote thirty-eight texts that completed the approach to her native land. The project was presented in 2004 in Buffalo. A decade earlier, New York University had conferred on her the Yari-Yari Prize for Contemporary Poetry for the work of a lifetime.*

*The truth is that Nancy is concerned about the sea. A character that seduces her. The path that brought to her ancestors. The house of their dead. The skin that covers its Island and that is felt inside its verses. Perhaps another painful record of slavery and its aftermath. Of the emigration and its sequels. But also the way of reunion between Cuba and the world. *

NANCY MOREJÓN

(La Habana, 1944). Poeta, ensayista, crítica literaria y traductora. Cursó estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana. En 1962 publicó su primer libro de poemas, *Mutismos*, y en 1964 aparece el segundo, *Amor, ciudad atribuida*. Entre sus obras poéticas más conocidas figuran también los títulos *Richard trajo su flauta y otros poemas* (1967), *Parajes de una época* (1979), *Elogio de la danza* (1982) y *Octubre imprescindible* (1982). Reconocida como una de las voces más destacadas de la poesía cubana contemporánea, ha recibido varios galardones dentro y fuera de Cuba, entre ellos el Premio Nacional de Literatura.

Personalidades de las artes escénicas de Cuba

COMPañIA DANZA
TEATRO RETAZOS

TRES DÉCADAS en movimiento

Por Isabel Cristina Hamze

Un paseo por la Habana Vieja para conocer sus esencias y sus vínculos con la mirada histórica y contemporánea, incluye una visita casi obligada a la sede de Retazos —Amar-gura, entre Mercaderes y San Ignacio—, una de las compañías de danza más importantes en nuestro país, fundada por Isabel Bustos, destacada directora y coreógrafa, Premio Nacional de Danza en 2012.

Nacida en Santiago de Chile, de nacionalidad ecuatoriana y arraigada en Cuba desde 1963, Isabel Bustos acu-

muló valiosas experiencias en el mundo de la danza que luego le servirían para la creación de su propia compañía. Estudió ballet en la Escuela Nacional de Arte, donde recibió clases de Loipa Araújo y Mirta Plá, dos de las joyas del ballet cubano. Luego ingresó en el Conjunto Nacional de Danza Moderna bajo la tutela de Ramiro Guerra. Vive por un tiempo en Ecuador y México, hasta que obtiene una beca para estudiar coreografía en París, estímulo creativo que la hace volver a La Habana para quedarse.

En 1987 fundó la Compañía Danza Teatro Retazos, con cinco bailarines que se reunían en la sala de su propia casa. Luego de treinta años, la compañía ha crecido y ha consolidado una estética distintiva entre los grupos del país. Es posible diferenciar a los bailarines de Retazos por el dominio de una depurada técnica danzaria que se mezcla con elementos teatrales en función de la expresividad y comunicación. La sublimación de las emociones, la presencia del subconsciente y la creación de imágenes poéticas que se superponen a los cuerpos danzantes, son elementos que podemos encontrar en las coreografías de Danza Teatro Retazos.

Otra arista presente en las creaciones de Isabel Bustos es la relación intensa con la plástica, la música, el cine, la literatura o la arquitectura. La hibridación de las artes en sus coreografías también apela a la relación con un espectador ideal que, más que apreciar la técnica, sepa construir sentidos y conectar emociones a través de una imagen, una palabra, un fotograma, una melodía o un balcón.

Una de las búsquedas más interesantes del colectivo es la investigación en torno a la calle y los espacios no convencionales. Son usuales las presentaciones de Retazos en hospitales, escuelas y cen-

tros de trabajo, así como los talleres impartidos a los niños de la comunidad.

El Encuentro Internacional de Danza en Paisajes Urbanos Habana Vieja, Ciudad en Movimiento es uno de los aportes de Isabel Bustos a la cultura cubana. El evento comenzó a celebrarse en 1996 y hoy se ha extendido, gracias a la impronta de Eusebio Leal, a casi todas las instituciones de la Oficina del Historiador, a las principales plazas y calles de la Habana Vieja. En cada edición participan decenas de compañías de Cuba y el mundo, que asombran a los transeúntes en su interacción con la arquitectura y la magia de la nuestra ciudad.

La Compañía Danza Teatro Retazos, en sus treinta años, ostenta la vitalidad y el brío que le imprimen sus bailarines y su directora Isabel Bustos en cada día de ensayo. Larga vida a estos artistas que hacen de su obra cotidiana un acto sublime.

THREE DECADES ON THE MOVE

It would be an unforgivable mistake to stroll through Old Havana and not visit the headquarters of Retazos, one of the most important dance companies in our country. It was founded by Isabel Bustos, an outstanding director and choreographer, National Dance Award in 2012.

born in Santiago de Chile, of Ecuadorian nationality and rooted in Cuba since 1963. Isabel Bustos has accumulated valuable experiences in the world of dance that would later serve her for the creation of her own company. She studied ballet at the National School of Art, where she received classes from Loipa Araújo and Mirta Plá, two of the jewels of Cuban ballet. Later, she entered the National Group of Modern Dance, under the tutelage of Ramiro Guerra.

After spending some time in Ecuador and Mexico, and obtaining a scholarship to study choreography in Paris, she returned to Havana to stay. In 1987 she created the company Dance Retazos Theater, with five dancers that met in the hall of her own house. After 30 years, the company has consolidated a distinctive aesthetics among the country's groups.

*One of the corners of Isabel Bustos's creations is the intense relationship with the visual arts, music, cinema, literature and architecture. The International Meeting of Dance in Urban Landscapes: Old Havana, City in Movement, is one of its greatest contributions to Cuban culture. *

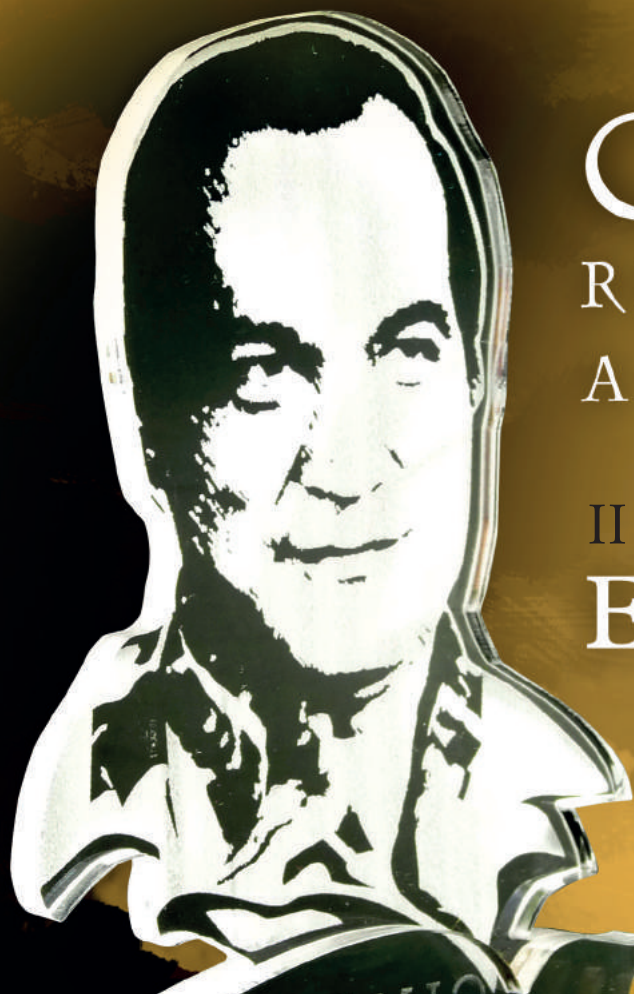
Consejo Nacional
ARTES
escénicas

CONTACTOS:

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

CARICATOS

REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS

II Edición del Premio

Enrique Almirante

CATEGORÍAS

- *Actores, actrices y humor.*
- *Locutores, animadores y narración oral.*
- *Teatro para niños, magia y variedades circenses.*
- *Espectáculo de variedades.*
- *Teatro musical y lírico.*
- *Danza, coreógrafos.*
- *Dirección artística.*
- *Diseñadores y proyectos técnicos audiovisuales.*

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

Personalidades de las artes escénicas de Cuba

35 años de *Tablas*, historia y presente

Por Isabel Cristina Hamze

Fundada en 1982 la revista cubana de las artes escénicas, posicionada en la cultura de nuestro país, ha registrado en sus páginas tres décadas y media de actividad teatral. Varios directores han asumido este proyecto en sus tres etapas: su fundadora Rosa Ileana Boudet, Vivian Martínez Tabares, Yana Elsa Brugal y Omar Valiño, quien desde el año 2000 lidera la revista *Tablas* en su tercera época.

Los presupuestos de *Tablas* han sido los mismos en 35 años: ser un órgano que muestre las memorias de la escena cubana, relacionar y valorar lo que ocurre en Cuba y otras partes del mundo y también ser un reflejo crítico de nuestra realidad escénica y teatral. En sus secciones se recoge gran parte del acontecer en términos de eventos, festivales, publicaciones, puestas en escenas, noticias y testimonios que conforman una mirada múltiple y abarcadora de la escena nacional y sus cruces con el mundo.

Además de reflexionar sobre la historia y el presente de nuestro teatro imbricando teoría y práctica, la revista ha sido, desde sus primeros años, un sitio para la validación de voces jóvenes. Dramaturgos, teatrólogos, actores, directores, diseñadores y gestores de las más jóvenes generaciones tienen un espacio conquistado en *Tablas*, desde los tempranos ochenta hasta la actualidad.

La larga colección de textos teatrales que aparece en los libretos de *Tablas* es una muestra fehaciente del interés de la publicación por la dramaturgia cubana

asumiendo su variedad de tendencias, temáticas y generaciones. Los principios esenciales de la revista cubana de artes escénicas se multiplican hoy en los concursos anuales Premio de Dramaturgia Virgilio Piñera, el Dora Alonso de dramaturgia para niños y de títeres, y el Premio de

Teatrológia Rine Leal.

Fue también *Tablas* la génesis de su sello Ediciones Alarcos, que desde su tercera época se mantiene realizando un trabajo editorial que, con casi 150 libros publicados, es hoy uno de los mayores incentivos para los teatristas cubanos. En las colecciones de Alarcos podemos encontrar obras clásicas que en Cuba había que publicar o devolver a un espacio de circulación, reflexiones en torno a la técnica y tipo historiográfico y crítico sobre el teatro, así como dramaturgia cubana de todos los tiempos.

Tablas también se ha dedicado a la gestión, implicando el trabajo de Alarcos y la esfera digital en la proyección de eventos que generan intercambios con dramaturgos, profesores, investigadores y gente de la escena de diferentes partes del mundo.

Hoy *Tablas* cuenta con un eficiente equipo de trabajo que, conducido por Omar Valiño, sostiene la revista y lleva a feliz término importantes iniciativas que han contribuido a la formación y la actualización de los teatristas cubanos en los últimos lustros. A 35 años de su primer número, *Tablas* sigue teniendo la responsabilidad de legitimar, jerarquizar y entender los rumbos de nuestra escena.

35 YEARS OF TABLES, HISTORY AND PRESENT

Founded in 1982, *Tablas*, the Cuban magazine for the performing arts, has recorded three and a half decades of theatrical activity.

Several directors have taken on this project in its three stages: Rosa Ileana Boudet, Vivian Martínez Tabares, Yana Elsa Brugal and Omar Valiño, who since 2000 has led it in its third period.

The budgets of *Tablas* have been the same in 35 years: to collect the memories of the Cuban scene, to relate and value what happens in Cuba and other parts of the world, and also to be a critical reflection of our stage and theatrical reality. In it, you can find much of what is taking place in terms of events, festivals, publications, scenes, news and testimonies that make up a multiple and comprehensive view of the national scene and its interactions with the world.

The long collection of theatrical texts that appears in the librettos of *Tablas* evidences the interest of the publication by the Cuban dramaturgy. The magazine was also the genesis of his label Ediciones Alarcos, which with almost 150 books published is one of the biggest incentives for Cuban theatergoers.

Consejo Nacional
ARTES
escénicas

CONTACTOS:

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

ESCENARTE

COMERCIALIZADORA DE ARTES ESCÉNICAS

UN ABANICO DE OPCIONES EN EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO.
TEATRO, DANZA, BALLET, ARTE LÍRICO, CIRCO, HUMOR Y VARIEDADES
EN DIFERENTES FORMATOS PARA DIVERSOS PÚBLICOS

COMPañÍA *Opera* DE LA CALLE

ÓPERA DE LA CALLE, compañía fundada el 28 de abril de 2006 por el Maestro Ulises Aquino Guerra, primera figura del género lírico en Cuba, cuenta con más de cuarenta artistas en escena que cantan, bailan y actúan, acompañados de su propia orquesta. Sus espectáculos recrean pasajes de los orígenes de la nacionalidad cubana, desde una visión cultural universal.

Próximamente presentaciones en el Cine Teatro Arenal, sito en Calle 41 esquina a 30, Playa, La Habana, Cuba, con la puesta en escena del espectáculo *1959*, a partir del mes de febrero (jueves, viernes y sábados, 9:30 pm) y gran estreno de la puesta *Hatuey* (viernes, 3 de marzo de 2017, 9:30 pm).

CALLE 6 NO. 111 E/ IRA. Y 3RA., MIRAMAR, LA HABANA, CUBA
TELF.: (53) 7206 3149 / 7209 33 51 / EMAIL: comerciales@cubarte.cult.cu / www.escenarte.cult.cu

CRUZADA TEATRAL GUANTÁNAMO-BARACOA

SE HACE CAMINO AL ANDAR...

Por Emeris Sarduy Zamora / Fotos Michael Whitaker

Cada 28 de enero, desde 1991, un grupo de artistas deposita una ofrenda floral frente a la estatua del parque Martí de la ciudad de Guantánamo. Desde ese momento inician un recorrido de más de un mes por las montañas del Oriente cubano, en una de las más hermosas gestas teatrales soñada alguna vez: la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa.

Arribando a su XXVII edición, la Cruzada ha sumado a lo largo de estos años a artistas de la región, del resto de la Isla y de otros países, convirtiéndose no solo en un acontecimiento que moviliza y aún voluntades o un referente en Iberoamérica a la hora de hablar de proyectos socioculturales e interdisciplinarios, sino además

en laboratorio creativo donde varias generaciones y nacionalidades confluyen con el objetivo común de hacer teatro y llevarlo hasta los más remotos confines de los municipios montañosos de la provincia Guantánamo —Manuel Tames, Yateras, San Antonio del Sur, Imías, Maisí y Baracoa— donde un público ya conocedor y agradecido les espera cada año y los recibe como parte de sus vidas.

El origen de este proyecto, a principio de los noventa en pleno Período Especial, parte del empeño de trabajar de un pequeño núcleo del grupo Esopo, hoy Teatro Guiñol de Guantánamo, así como de pioneros como el actor Carlos Alberto González Duporté, quienes se propusieron llevar obras de teatro a las llamadas zonas de si-

lencio y de difícil acceso, como paliativo ante la carencia de espacios, la imposibilidad de producir grandes obras para sala, las programaciones cada vez más monótonas y como incentivo para artistas que necesitaban crear pese a todas las carencias.

Es así que comienza a escribirse la historia, que llega a 26 años en el 2017, de un verdadero movimiento artístico, cultural y social que ha conseguido como pocos articular instituciones de todo tipo, hermanar artistas, solidarizar gentes e intercambiar experiencias vitales. La Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa es un reto para la creatividad y la perseverancia, y demanda de sus participantes espectáculos que respondan a las especificidades y condiciones del trabajo comunitario en

un verdadero movimiento artístico, cultural y social que ha conseguido como pocos articular instituciones de todo tipo, hermanar artistas, solidarizar gentes e intercambiar experiencias vitales

las montañas, amén de generar proyectos docentes donde talleres y debates contribuyan al intercambio y enriquecimiento cultural con los habitantes de las zonas visitadas, así como al crecimiento técnico, artístico y humano de la tropa teatral.

Por treinta y cuatro días esta tropa convive, comparte y se sobrepone a exigencias físicas y artísticas. Vida en campaña, sin comodidades ciudadanas, cargando en la mochila lo elemental junto al equipo de trabajo, muñecos, vestuario... con presentaciones diarias en comunidades que demandan creatividad, entrega, compromiso y un programa teórico-práctico, concebido como plataforma de apoyo en la formación y desarrollo de los proyectos comunitarios de cada localidad a la que tocan, de cada artista que participa, abriendo además es-

pacios de diálogo y revisión constante de la experiencia a través del Coloquio Teatro y Comunidad, convocado tradicionalmente en Boca de Yumurí, Baracoa, los 25 de febrero, empeño al que se suman los encuentros entre la crítica especializada y el repertorio de cada agrupación.

Dedicada a Martí, al pensamiento humanista de Fidel y a las comunidades afectadas por el huracán Mathew, esta edición XXVII de la Cruzada enfrenta una situación especial: cinco de los seis municipios del recorrido fueron afectados por el paso del huracán, dejando el fondo habitacional, las instituciones culturales y educativas y la base económica y agrícola que garantizaban la vida del evento en un estado de deterioro que exige reformular la logística, para lograr un

mayor grado de sostenibilidad e independencia, para lograr que los guantaneños Teatro Guiñol, Ríos, Conjunto Dramático, La Barca, La Colmenita, Komotú, diversos proyectos de la AHS y grupos de pequeño formato del Centro Provincial de la Música y varios artistas visuales suban a la serranía del 28 de enero al 3 de marzo, junto al Teatro Nacional de Guiñol y Tropa-trapo, de La Habana; Teatro Callejero Andante, de Granma; Palabras al Viento, de Holguín; y los colectivos brasileños Tropa Luna Negra e Itinerancias; Mish-Mash, de Dinamarca y Kalipatos Teatro, de México, para editar otra Cruzada Teatral, para concretar un suceso más necesario cada año, imprescindible esta vez, en su empeño de enriquecer y confortar, de apoyar y compartir experiencias únicas.

ROAD ON THE WAY

Since 1991, every January 28th, several artists grouped in the Guantánamo-Baracoa Theatrical Crusade. This Crusade begins a journey of more than a month in the mountains of eastern Cuba. It is a theatrical project that becomes not only an event that mobilizes and unites wills, but also becomes a creative laboratory.

The objective is to make theater and take it to the remotest confines of the mountainous municipalities of the province of Guantánamo where a grateful audience awaits them every year. The origin goes back to the Special Period, when a small nucleus of the group Espo(t)day

Theater Guiñol of Guantánamo) and actors like Carlos Alberto González Duporté proposed to take plays to the well-known zones of silence and of difficult access.

The Guantánamo-Baracoa Theatrical Crusade is a challenge for creativity and perseverance, and demands from its participants shows that respond to the specificities and conditions of community work. As part of it, a theoretical-practical program is implemented to support the formation and development of community projects in each locality.

Consejo Nacional
ARTES
escénicas

CONTACTOS:

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

JOSÉ ANTONIO ESPINOSA

No hay nada más parecido a la actuación que el espiritismo

Por Diana Rosa Riesco

A sus 78 años, el actor cubano José Antonio Espinosa, Premio por la obra de la vida en las Jornadas Actuar 2014, en entrevista a *Arte por Excelencias*, rememora su experiencia de más de sesenta años dedicados al mundo de la radio, la televisión, el cine, el teatro, el cabaret y el circo:

He estado más tiempo actuando que con mi familia. Me picó el bichito artístico desde muy niño; soy de Remate de Airosa, un pueblito de Remedios, en el centro de la Isla, allí me decían que estaba loco porque cada vez que iba un circo, al otro día estaba repitiendo todo lo que veía hacer a los «funcionistas» como les llamaban a los artistas por allá. Lo mismo imitaba a los trapecistas que me disfrazaba de negrito o de gallego; me pintaba con bija los cachetes hasta ponerme colorado y vestía con ropas viejas de mi papá, bueno, ropas de mi papá porque todas eran viejas.

En los años cincuenta, mi padre decide venir para La Habana como barbero, vinimos en la Flecha de Oro, una guagua que salía de Placetas y al llegar, lo primero que hice fue ir para la emisora CMQ a ver a los artistas, porque los oía en la radio y pensaba que estaban dentro del aparato.

El día más feliz de mi vida fue cuando vi una película completa de Pedro Infante en el cine Roxy en Almendares, a partir de ahí decidí ser actor, sentí una gran simpatía por él, lo consideraba mi ídolo. Curiosamente, muy jovencito conseguí conocerle durante uno de sus viajes a Cuba, le dije mis inquietudes artísticas y él me incentivó a continuar y viajar a México, pero eso era imposible para mí en aquella época.

Comencé a hacer humorismo en cabarets, me hice mimetista, imitaba a cantantes y políticos de la época, tocaba filarmónica, bailaba... Con 18 años debuté en televisión en el programa de José Antonio Alonso; en este medio trabajé con grandes actores: Alden Knigh, Mario Limonta, Rogelio Leyva...

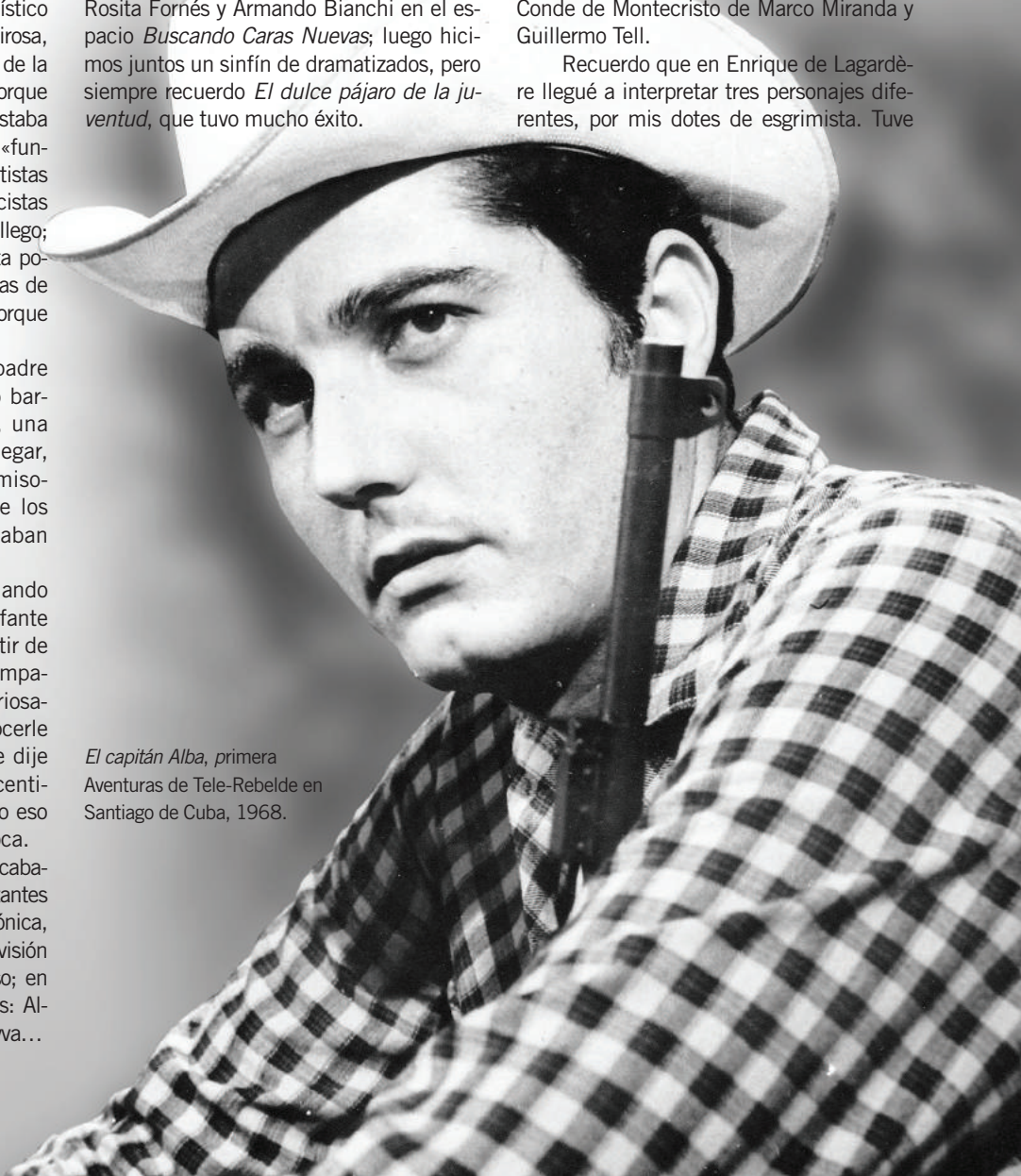
En 1955 ingresé en la Academia de Arte Dramático de La Habana y a partir de 1957 comencé a actuar profesionalmente. Tuve la oportunidad de trabajar con Riquel Revuelta y José Antonio Rodríguez, dos grandes actores de Cuba y Latinoamérica, en la novela *Doña Bárbara*, donde interpreté a Balbino Paiba.

Actué por primera vez con los actores Rosita Fornés y Armando Bianchi en el espacio *Buscando Caras Nuevas*; luego hicimos juntos un sinfín de dramatizados, pero siempre recuerdo *El dulce pájaro de la juventud*, que tuvo mucho éxito.

Mi experiencia en la Escuela de Tránsito y en el Ministerio del Interior de Cuba, donde recibí entrenamiento militar con armas de fuego, defensa personal, acrobacia en motocicletas, equitación, judo, boxeo, natación y esgrima, facilitó mi trabajo como actor, sobre todo para hacer escenas de acción. Actué en veintiséis Aventuras, hice los protagónicos de la primera versión del Conde de Montecristo de Marco Miranda y Guillermo Tell.

Recuerdo que en Enrique de Lagardère llegué a interpretar tres personajes diferentes, por mis dotes de esgrimista. Tuve

El capitán Alba, primera Aventuras de Tele-Rebelde en Santiago de Cuba, 1968.

días en que actué en tres programas: uno en la tarde, en el espacio Aventuras, de 27 minutos, otro en la noche, Teatro ICRT, de una hora, y más tarde, la Comedia, de 40 minutos. Hacer televisión en aquella época exigía de un gran profesionalismo, porque los programas eran en vivo, con todos los textos memorizados, y cuando alguien se quedaba en blanco, teníamos que improvisar hasta retomar el hilo conductor de la obra.

Para un actor desdoblarse física y espiritualmente en tantos personajes siempre es un reto, pero cuando lo hace de corazón, sale de manera natural. No hay nada más parecido a la actuación que el espiritismo: asumes otra personalidad, te apropias de otro ser. Pero hay que tener cuidado, el actor debe saber dónde está el filo de la navaja, porque si se enajena pierde el juego y arruina su vida.

Recuerdo que hice en radio *Los triángulos del amor*, una obra de Tomás Álvarez de los Ríos, un escritor espiritista, dirigida por Loly Moreira, que se basa en la historia de los canarios en Cuba, y en ella representé a un isleño al que le incorporé la psicología y la forma de decir de mi fallecido padre, a quien le pedía ayuda para conseguir una actuación convincente. Llegué a sentirlo y a escucharle a mi lado apoyándome. Dios

El verdadero actor pregunta primero qué va a hacer y lo último que le interesa es cuánto va a ganar; a mí me interesa más un buen papel que un buen salario.

mío, esto es sobrenatural, me dije. Fue así que salió un personaje casi real.

El actor tiene que buscar en su memoria emotiva la fuente de su inspiración, no debe imitar a los otros, debe construir el personaje, a partir de su experiencia personal. Existen personajes con los que convivimos; en mi caso, hay uno que forma parte de mi identidad: Antonio, se lo agregué a mi segundo nombre: José, en agradecimiento al personaje que interpreté en *El bello Antonio*, del escritor italiano Vitaliano Brancati, donde actuaba con María de los Ángeles Santana, Diana Rosa Suárez y Luisa María Güell.

Esta obra estuvo en cartelera durante dos años en el Teatro Arlequín a sala llena, de jueves a domingo. Antonio, además, de popularidad, me permitió consolidar mi trabajo como actor; sin embargo, para mí hay otros que me han acompañado siempre: el Conde de Montecristo, Jacobo, el jorobado de Guillermo Tell y *El capitán Alba*, primera Aventura transmitida por Tele Rebelde en Santiago de Cuba en 1968.

En el cine he tenido el honor de actuar bajo la dirección de Titón y de Humberto Solás; Carvajal y los hermanos Río y Mijaíl Kalatózov, entre otros. Actualmente trabajo en la productora Radio Arte y dirijo el Grupo Voces de Oro, integrado por jóvenes del Teatro Lírico.

No tengo preferencia por un medio en especial, todos me gustan y en todos me siento bien. El verdadero actor pregunta primero qué va a hacer y lo último que le interesa es cuánto va a ganar; a mí me interesa más un buen papel que un buen salario.

Tengo mucha suerte de estar representado por la agencia Actuar, porque se ocupan de los artistas, le organizan y estimulan su trabajo, sobre todo de los actores mayores como yo; nos miman, y nos hacen sentir que no hemos perdido el tiempo.

Horizontes. *Tiempo muerto*.

THERE IS NOTHING MORE LIKE ACTING THAN SPIRITUALISM

At age 78, Cuban actor José Antonio Espinosa, a Lifetime Achievement Award at Acting Days 2014, in an interview with Arte por Excelencias, recalls his experience of more than sixty years dedicated to the world of radio, television, the cinema, the theater, the cabaret and the circus:

I have been acting longer than with my family. I was bitten by the artistic little bird when I was a kid. I am from Remate of Airoso, a small town of Remedios in the center of the island. I used to both imitated to the trapeze artists or disguised myself as negrito or Galician; I painted my cheeks until my face was red, and I wore my father's old clothes.

In the fifties, my father decided to come to Havana as a barber. When I arrived, the

first thing I did was to go to the CMQ station to see the artists, because I heard them on the radio and thought they were inside the device.

The happiest day of my life was when I saw a complete film by Pedro Infante at the Roxy cinema in Almendares. From there I decided to be an actor, I felt great sympathy for Infante, I considered him my idol.

I started as a comedian in cabarets. Imitated singers and politicians of the time, played the philharmonic, danced ... At the age of 18, I made my debut on television.

In 1955 I entered the Academy of Dramatic Art of Havana, and from 1957 I began to act professionally.

For an actor to unfold physically and spiritually in so many characters is always a

challenge, but when he does it from the heart, it comes out naturally. There is nothing more like acting than spiritualism: you assume another personality, you appropriate another being. The actor has to search in his emotional memory the source of his inspiration, he must not imitate the others, he must build the character from his personal experience.

*In the movies I had the honor of acting under the direction of Tomás Gutiérrez Alea (Titón) and Humberto Solás; Carvajal and the brothers Río and Mikhail Kalatózov, among others. I have no preference for a particular media, everyone likes me and I feel good in everyone. The real actor asks first what he is going to do and the last thing that interests him is how much he will win; I am more interested in a good role than a good salary. *

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

Trinidad se ha convertido desde hace algunos años no solo en la ciudad mejor conservada de Cuba, sino en símbolo de un proyecto de sostenibilidad en el que se entrelazan lo turístico y lo social. La creación hace ya un lustro de la Empresa Aldaba apunta en esa dirección. *Arte por Excelencias* entrevista en Exclusiva a Alberto Turiño, su director.

Usted ha visto crecer y nacer a Aldaba, en la Trinidad de Cuba, como un símbolo de cuánto puede hacerse por el desarrollo local sostenible. Quienes conocen su colectivo y el cumplimiento de su plan de ingresos, dan fe de la labor de una empresa estatal socialista.

¿Están satisfechos con estos resultados?

Desde su creación en abril de 2012, la Empresa Aldaba ha mantenido un crecimiento económico sostenido de entre 33 y 47

por ciento de un año a otro. Esto no responde a un evento fortuito, es el resultado del esfuerzo de un joven colectivo motivado y comprometido con la empresa y con la labor que realizan, con un enfoque diferente de hasta donde se pretende llegar y con el poder de decisión para lograrlo. En esta institución las decisiones se toman en colectivo, lo que asegura que los trabajadores sientan que se confía en ellos. De ahí que la fluctuación de la fuerza laboral sea solo de un 6 %.

¿Cómo es la satisfacción de los turistas nacionales con la entidad? ¿Tienen que ver con las utilidades el desarrollo de proyectos en el Valle de los Ingenios y las excursiones desde Sancti Spiritus?

Para el turista nacional, Aldaba es la empresa que pone a Trinidad a su puerta, ello desde un ambiente cultural y espiritual,

POR MUCHO TIEMPO TRINIDAD

TRINIDAD ES SÍMBOLO DE SOSTENIBILIDAD, A PARTIR DE LA ALIANZA QUE ALLÍ HAN ESTABLECIDO LO TURÍSTICO Y LO SOCIAL. DE ELLO HABLA EN EXCLUSIVA ALBERTO TURIÑO, DIRECTOR DE LA EMPRESA ALDABA

Por Alexis Triana / Fotos Nelia Moreno Ramos

con opciones únicas y atractivas en todos los sentidos, además dirigidas a un público de todas las edades y a la familia. Es reconfortante para nuestro equipo saber que cuando se muestra la historia local a los visitantes, estos escuchan por primera vez las singularidades y hechos de que está cargada esta ciudad, conocida mundialmente por la conservación de su arquitectura y no siempre por su peculiar historia.

Los proyectos de Desarrollo Local (IMDL) que Aldaba acogió en su seno, ¿se han retroalimentado de la experiencia del

Alberto Turiño (derecha), director de Aldaba, durante la presentación de *Arte por Excelencias*. Junto a él, el autor de la entrevista.

colectivo y de la empresa? ¿Qué rol juegan hoy en los resultados del plan de 2016?

Los proyectos que se desarrollan en el Valle de los Ingenios son fundamentales en el desarrollo de la empresa, no solo para las utilidades, sino también para la elevación de la calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales del Valle.

Es válido destacar, en primer lugar, los recorridos desde la ciudad de Sancti Spíritus al Valle de los Ingenios, con una excelente aceptación, y los recorridos planificados desde Trinidad hacia otros destinos históricos y patrimoniales como las ciudades de San Juan de los Remedios, Santa Clara y Puerto Príncipe (Camagüey). Para estos recorridos, las capacidades se agotaron al día siguiente de haberlos promocionado. En una etapa, hasta colectivos laborales optaron por esta propuesta turística.

La aceptación e interés del turismo nacional en esta opción ofrecida por Aldaba se reflejó en el elevado porcentaje de utilidades alcanzado en este año.

Usted dijo en la presentación de la revista de que Trinidad merece un Centro de la Diversidad Cultural en aquellas zonas periféricas que no están favorecidas por el turismo. ¿Puede hablarnos de ello?

La empresa cuenta en este momento con tres Proyectos de Desarrollo Local. Existe además un cuarto proyecto en vías de aprobación. De ellos, dos funcionan a plena capacidad y mensualmente contribuyen con sus utilidades a la restauración y conservación del patrimonio edificado que lleva a cabo la Oficina del Conserva-

La realidad es que Trinidad, como ciudad, como entorno, como cultura y como historia se merece mucho más de lo que cualquier persona pueda darle. Todo lo que se haga por su beneficio es poco...

dor de la Ciudad, y al desarrollo de nuevos proyectos.

Actualmente, los Proyectos de Desarrollo Local representan el veinte por ciento de la producción total de la empresa, aunque para el colectivo laboral, Aldaba, como institución, funciona como un Proyecto de Desarrollo Local.

La creación en Trinidad de un Centro para la Diversidad Cultural está a punto de convertirse en una realidad, pues está incluido en sus planes estratégicos para 2017. No se concibe una ciudad con los valores culturales excepcionales de nuestra villa sin un centro donde haya representatividad de lo diverso en todos los sentidos.

Hacer un Centro para la Diversidad Cultural fuera del área del Centro Histórico Urbano no es una idea nueva. Desde hace un tiempo, la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios están haciendo esfuerzos por descongestionar el Centro Histórico, pues esta es una zona muy frágil, sometida a una sobrecarga tanto de personas como de centros turísticos. Ello lo demuestran los más de cuatro mil turistas que lo visitan diariamente. Más de un tercio de su fondo habitacional está arrendado o practica otra

actividad privada, más todas las instituciones estatales que también desarrollan en esta zona su actividad económica. Por demás, el desarrollo urbanístico de una ciudad como Trinidad no puede concebirse solo en determinada zona.

¿Cómo se siente un dirigente estatal que ha sido reconocido por las autoridades locales y por la población de Trinidad ante el desarrollo exitoso de Aldaba?

La realidad es que Trinidad, como ciudad, como entorno, como cultura y como historia se merece mucho más de lo que cualquier persona pueda darle. Todo lo que se haga por su beneficio es poco. Esta es una ciudad encantadora, con un acervo cultural único y singular. Me siento orgulloso de ser hijo de esta tierra y poder contribuir con mi granito de arena a que no pierda ese encanto y siga trascendiendo en el tiempo... ¡por mucho tiempo! ☺

FOR A LONG TIME TRINIDAD

For the national tourist, Aldaba is the company that puts Trinidad at its doorstep, both from a cultural and spiritual environment. Its unique options are attractive in every way and are also aimed to an audience of all ages and to the family. It is comforting for our team to know that when the local history is shown to the visitors, they hear for the first time the singularities and facts with which is loaded this city, known worldwide for the conservation of its architecture and not always for its peculiar history.

The projects that developed in the Valley of the Ingenios are fundamental in the development of the company, not only for the profits, but also for the elevation of the quality of life of the inhabitants of the rural communities of the Valley.

Currently, Local Development Projects represent twenty percent of the total production of the company, although for the staffing, Aldaba, as an institution, works as a Local Development project.

The creation of a Center for Cultural Diversity in Trinidad is about to become a reality, as it is included in its strategic plans for 2017. For some time, the Office of the Historian of the City of Trinidad and the Valley of the Ingenios are making efforts to unload the Historic Center, as this is a very fragile area, subject to an overload of both people and tourist centers.

The reality is that Trinidad, as a city, as an environment, as a culture and as a history deserves much more than anyone can give. All that is done for its benefit is little ... this is a charming city, with a unique and peculiar cultural heritage. I am proud to be a son of this land and to contribute that it does not lose that charm and continue to transcend in time, for a long time! ☺

Miami-La Habana-Trinidad-Santiago...

Por Alexis Triana / Fotos Nelía Moreno Ramos

De la Galería Alberto Linero, en el ecléctico y movido distrito de Wynwood, adonde la revista 31 de *Arte por Excelencias* viajó directo desde Madrid para acompañar la exposición de los artistas cubanos Alejandro y Alberto Lescay, Choco y Mirabal, vinimos de regreso a una Habana intensísima de opciones culturales por las coincidencias de la XX Feria Internacional de Artesanía, el 38 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y el 32 Festival Jazz Plaza.

Sin dudas estuvieron bien concurridas las presentaciones en los Centros Culturales Fresa y Chocolate y Barbaram Pepito's Bar, en la capital cubana, máxime por nuestra condición de patrocinadores del Festival de Cine y el Jazz Plaza. Dialogaron con los invitados en animada tertulia desde organizadores de estos eventos como Lucy y Lea, del Centro Nacional de la Música Popular y el Icaic, hasta amigos fraternos como el cantautor Raúl Torres y la periodista Loly Estévez, calificados críticos como Manuel López Oliva y Luciano Castillo, hasta los maestros Nicolás Dorr y Eugenio Hernández Espinosa.

De ahí seguimos para Santiago de Cuba, para no perdernos la primera edición del Jazz Plaza, ni a Terence Blanchard y Roberto Fonseca en el Cine Martí, ni a Arturo O'Farril y Yasek Manzano en la Sala Dolores (solo Dios sabe la ener-

gía armónica que estos dos últimos ofrecieron allí al interpretar Siboney). Y así también pudimos presentar la revista junto al Proyecto Somos en el Iris Jazz Club, lleno para las once de la mañana cuando apenas descansaba de la última descarga que cerró más allá de las tres de la madrugada: urge seguir defendiendo ese público y ese sitio que es quizá uno de los mejores clubes de jazz del país.

Fue de exquisito virtuosismo el concierto que David Virelles ofreció, a invitación del maestro Alberto Lescay, pues estaba el primero de vacaciones en su ciudad natal. Un Virelles inmenso, frente al piano que estudia en Nueva York y desde donde regala cubanísimas variaciones

del danzón, así como la impactante descarga a dúo con la trompeta casi parlante del talento revelador de Albertico Lescay. Un mediodía de encuentro para que el escultor Silvio Pérez nos hablara de la intensidad de sus obras lo mismo en Barcelona que en la ciudad de Holguín, el pintor Alejandro Lescay contara lo vivido desde el arte en Miami, por sobre la puntual espuria de la ignominia; y que el maestro Alberto Lescay cerrara la velada refiriendo su admiración por Sandra Levinson y el Centro de Estudios Cubanos en Nueva York, desde el día en que los mismos terroristas pusieron una bomba para destruirlo, y ella aseguró que lo reconstruirían aún más fuerte; y de cómo se sintió tan a gusto con el montaje de la última exposición de Alejandro y él, en un lugar a su juicio emblemático para la defensa de lo mejor de la cultura cubana.

El intenso periplo de la revista 31 terminó en la bella Trinidad, donde aún se rememora la noche de paso de la artista chilena Ana Tijoux, la número uno del rap según la afamada revista *Rolling Stone*. En la siempre mágica villa nos arroparon los amigos, y en especial Aldaba, la entidad que marca un hito singular en la puesta en valor del patrimonio trinitario.

26^a

**FERIA
INTERNACIONAL
DEL LIBRO
DE LA HABANA
CUBA - 2017**

**DEL 9 AL 19
DE FEBRERO**

Leer es crecer

**PAÍS
INVITADO
DE HONOR**
Canada

Dedicada a:
Dr. Armando Hart Dávalos

