

arte

POR EXCELENCIAS

CULTURA
Y TURISMO
**EL DESAFÍO
DE LA
OPORTUNIDAD**

Culture
& Tourism
**The Challenge
of Opportunity**

Mocofu

EL ARTE DEL ESPECTÁCULO EN CUBA

Brindamos alquiler e instalación de equipamiento profesional de tecnología de última generación de audio, iluminación, efectos visuales, pantallas LED y estructuras para la realización de espectáculos, eventos corporativos, sociales y todo tipo de actividades.

Contamos con equipos de sonido de alta fiabilidad como FBT Vertical Active Array de 20k con 6 cajas amplificadas por torre, micrófonos inalámbricos, mezcladores analógico de 16 y 32 canales; de iluminación profesional como barras

RGBW, cabezas móviles VSM Sharpy Beam 200 W, Par Led 64 VSL 8Wx18 Qualed RGBW, Escan Beam Light 5R Led Cob matriz y de soportes visuales como pantallas Led RGBW, estructuras de aluminio, techos con cubierta impermeable y máquinas de humo.

Garantizamos profesionalismo, rigor técnico y un servicio personalizado, a partir de las necesidades del cliente, a quien le ofrecemos nuestra experiencia en el diseño y organización de espectáculos.

Calle D, no. 255, e/ 11 y 13, El Vedado, La Habana, Cuba. Tels: (53) 7832 3510 / 7832 2574 / 7837 5136
Email: dircomercial@turarte.tur.cu / Facebook: [TurarteCuba](https://www.facebook.com/TurarteCuba)

- 3** CUANDO EL TURISMO NO PARA DE CRECER
JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO
- 4** HACIA UNA RELACIÓN ARMÓNICA ENTRE TURISMO
Y CULTURA EN CUBA
PEDRO DE LA HOZ
- 6** MÚSICA Y TURISMO: MATRIMONIO EN EL AIRE
JOAQUÍN BORGES-TRIANA
- 10** LA MESA ESTÁ SERVIDA
HUGO HUGUET
- 12** MANTENER CONTINUIDAD COMO HEREDEROS
DEL CINE POBRE
DIANA ROSA RIESCO
- 16** TEATRO COLONIAL DE GIBARA
YANET PÉREZ, IVETTE PLANAS, ROGER RODRÍGUEZ
- 19** MI OBRA ES PURA INVESTIGACIÓN
ERIAN PEÑA PUPO
- 22** PASEANDO POR MADRID SE VIVE EL ARTE
JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO
- 24** ARCO O LOS MÚLTIPLES ROSTROS
DEL ARTE CONTEMPORÁNEO
ISABEL GONZÁLEZ, SONIA LÓPEZ
- 28** LO QUE DEJÓ ZONA MACO
JORGE FERNÁNDEZ ERA
- 30** LOS GRAFITIS DE SAMPÁ
JORGE RIBAIL
- 32** DOSSIER DE ARTES VISUALES
IRVING TORRES BARROSO
- 36** CHOCO: DESDE LA BONDAD, EL ARTE
OMAR GONZÁLEZ
- 40** PORQUE APONTE NOS HACE FALTA TODAVÍA
ALEXIS TRIANA

- 42** EL ARTE LATINOAMERICANO SÍ EXISTE
MANUEL LÓPEZ OLIVA
- 43** EL OJO DEL CÓNDOR: PUERTO MISAHUALLÍ
KALOIAN SANTOS CABRERA
- 46** AL OTRO LADO DE LA CORDILLERA
JORGE ZURITA
- 47** QUIERO CANTAR A TU LADO
JOSÉ LUIS ESTRADA BETANCOURT
- 48** CUARENTA AÑOS DE LA MÚSICA A LA POESÍA
ROSA MARÍA FERNÁNDEZ
- 54** LA CULTURA TIENE QUE RENOVARSE
PERMANENTEMENTE
ONAYSYS FONTCOBA
- 56** LA LUZ DEL BROTHER
FRANCISCO ROSSINI
- 58** RAÍZ: CUBANÍSIMAS ESENCIAS
JOSÉ LUIS ESTRADA BETANCOURT
- 62** A LETRA SABIDA NO HAY CÓMICO MALO
DIANA ROSA RIESCO
- 73** MÁS ESPAÑOL EN ESTADOS UNIDOS
LOLY ESTÉVEZ
- 74** FINA GARCÍA-MARRUZ:
AMA LA SUPERFICIE CASTA Y TRISTE
YENYS LAURA PRIETO
- 76** PASAJERO NO. 5
MARGARITA SÁNCHEZ-GALLINAL
- 78** LA HABANA DE LUIS BUÑUEL
LUCIANO CASTILLO
- 80** LA PENÚLTIMA
ALEXIS TRIANA

MARZO / ABRIL 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 AGENCIA ACTUAR, ARTEX S.A., CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS, AGENCIA CARICATOS, ESCENARTE, TURARTE, S.A., PESTANA CAYO COCO, GRAN CARIBE, CONSEJO PROVINCIAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS HOLGUÍN, JUAN & NELSON ENTERTAINMENT, FUNDACIÓN CAGUAYO PARA LAS ARTES MONUMENTALES Y APLICADAS
HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO, PEDRO DE LA HOZ, ALEXIS TRIANA, JOAQUÍN BORGES-TRIANA, JOSÉ LUIS ESTRADA BETANCOURT, LOLY ESTÉVEZ, DIANA ROSA RIESCO, JORGE FERNÁNDEZ ERA, KALOIAN SANTOS CABRERA, MANUEL LÓPEZ OLIVA, OMAR GONZÁLEZ, LUCIANO CASTILLO, MARGARITA SÁNCHEZ-GALLINAL, YENYS LAURA PRIETO, FRANCISCO ROSSINI, ONAISYS FANTICOBA, ROSA MARÍA FERNÁNDEZ, JORGE ZURITA, JORGE RIBAIL, ISABEL GONZÁLEZ, SONIA LÓPEZ, ERIAN PEÑA PUPO, HUGO HUGUET, YANET PÉREZ, IVETTE PLANAS, ROGER RODRÍGUEZ Y YELANYS HERNÁNDEZ FUSTÉ
FOTOGRAFÍA KALOIAN SANTOS CABRERA, RUBÉN AJA, ROBERTO PUJOL, ABEL ROJAS BARALLOBRE, CARLOS RAFAEL, JORGE FERNÁNDEZ ERA, ROBERTO RUIZ, FERVAL, RAÚL PUPO, NELIA MORENO
SUSCRIPCIONES Y ATENCIÓN AL CLIENTE
TEL.: + 34 (91) 556 00 40, + (53) 7204 8190

Visitenos en WWW.ARTEPOREXCELENCIAS.COM

PUBLICIDAD Y CORRESPONDENCIA ESPAÑA Madrid 28020 Madrid C/ Capitán Haya, 16. Tlf.: + 34 91 556 00 40. Fax: + 34 91 555 37 64 redaccionmadrid@excelencias.com **CUBA** La Habana Calle 10 No. 315 Apto. 3 e/ 3ra. y 5ta. Miramar. Tlf.: + 53 7 204 8190 caribe@excelencias.com **MÉXICO** Ciudad de México Alejandra Maciel. Dios Pájaro #25. Secc. Parques, Cuatitlán Izcalli 54720 Tlf.: +52 55 58714034 Móvil: +52 44 5523160511 macielgarduno@gmail.com Puerto Vallarta, Jalisco Consuelo Elipe. Calle Fiebronio Uribe 100. Plaza Santa María 404 C. Zona Hotelera. Tlf.: +52 322 225 0109 consueloeliper@gmail.com **PANAMÁ** dir.panama@excelencias.com **ARGENTINA** Buenos Aires Jorge Hantouch Pdte. J. D. Perón 2535. Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tlf.: +54 11 3220-2500. argentina@excelencias.com **BRASIL** dir.brasil@excelencias.com **USA** excelenciasusa@excelencias.com **ECUADOR** María Belén Tinajero B. Calle El Batán N34-122 y Av 6 de Diciembre, Ed. San Marino, Of. 601 Tlf.: +593 2 332 4212, móvil: +593 9 8332 0255 mbtinajero@mbtb.biz / dir.ecuador@excelencias.com **RUSIA** dir.rusia@mail.ru **REPÚBLICA DOMINICANA** Nathalie E. Gómez dir.rd@excelencias.com **URUGUAY** María Shaw Arocena. Tacuarembó 1361/902 - Montevideo 11200. Tlf.: + 598 2 4014181 dir.uruguay@excelencias.com Costa Rica dir.costarica@excelencias.com **PERÚ** dir.peru@excelencias.com **PORTUGAL** dir.portugal@excelencias.com **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.

WHEN TOURISM DOES NOT STOP GROWING

It is the International Year of Sustainable Tourism for Development, decreed by the United Nations. Despite crises, tourism advances faster than the global economy: tourist arrivals increased to 1,235 million. The trips and tourism already generate 10% of the world's GDP, according to data from the World Travel and Tourism Council (WTCC) meaning 7.6 billion of dollars.

"Tourism is never the problem. The problem is us if we managed it badly", admitted Mr. Taleb Rifai, Secretary General of the Organization World Tourism Organization (WTO) at the International Tourism Fair of Madrid. There, he advocated for a development strategy that takes into account the economic drivers, social inclusion, and respect for the environment, culture and security.

It is the reason why the United Nations sees the tourism sector as an engine for sustainable development, because tourism generates one of every 11 jobs in the world. WTO experts foresee that global tourism continues to rise this year. It attracts attention that Europe, leader in volume, will continue with moderate growth, while regions such as the Americas and the Middle East will double the figure of the old continent, while Africa will exceed 58 million of international arrivals in 2016, with eight percent similar to Asia and Pacific.

The Ministry of Tourism of Cuba, as part of its policy strategy in the sector, decided to bring the International Tourism Fair to the diversity of its destinations: this year takes Holguin. Grupo Excelencias greets such a precise and timely decision.

Holguin meets as a destination the possibility of developing the various types of tourism: not only the historic but also the ecotourism, the nautical sports, the specialized cultural, because its routes are as diverse and challenging as those of the Chan Chan road or the Beer. Also, its system of cultural and artistic festivals does not cease throughout the year, and claims to be empowered, from Gibara as the International Film Festival, Holguin with its May Romerías and Fiesta Iberoamericana, and all the way to Mayari as capital of Son.

To the tourist zone of Holguin already arrive to three hundred thousand tourists on dozens of international flights that operate in directly to its international airport, and that does not go through Havana.

We are witnesses that the International Fair of Tourism FIT Cuba has been positioned as the main event of professional character of the Cuban tourist industry, which has rounded the arrivals of vacationers to the Island until more than four million per year.

May Holguin be another step towards diversity and towards knowledge of a happy and sovereign people that raises its culture like the more beautiful face. Cuba is already a success story in the tourism sector.

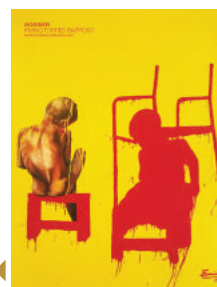

7.00 \$ / 8 €

En portada:
Obra de
EDUARDO ROCA
CHOCO
Cuba

En contraportada:
IRVING TORRES
Cuba

CUANDO EL TURISMO NO PARA DE CRECER...

Es el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, decretado por las Naciones Unidas. Pese a las crisis, el turismo avanza más rápido que la economía global: las llegadas de turistas internacionales aumentaron hasta 1 235 millones. Los viajes y el turismo ya generan un 10 % del PIB mundial, lo que según datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTCC) significan 7 600 millones de dólares.

«El turismo nunca es el problema. El problema somos nosotros si lo gestionamos mal», reconoció en la Feria Internacional de Turismo de Madrid el señor Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), quien abogó por una estrategia de desarrollo que tome en cuenta los aspectos económicos, de inclusión social, el respeto al medio ambiente, la cultura y la seguridad.

Es la razón del porqué Naciones Unidas ve al sector turístico como un motor para el desarrollo sostenible. Porque el turismo genera uno de cada once puestos de trabajo en el mundo. Los expertos de la OMT prevén que el turismo mundial continúe al alza este año. Llama la atención que Europa, líder en volumen, seguirá con un crecimiento moderado, mientras regiones como las Américas y Oriente Medio registrarán casi el doble del viejo continente, en tanto África superará los 58 millones de llegadas internacionales del 2016, con un ocho por ciento similar a Asia y Pacífico.

«Un buen trabajo de comunicación», adelantan expertos que vivieron la crisis del ébola en 2015. «Una rápida respuesta a los retos de la seguridad», afirman otros estudiosos. Mas lo cierto es que han logrado una mayor diversificación de los productos turísticos, como el ecoturismo, y un uso eficaz de las nuevas tecnologías. Lo prueban los resultados de la región subsahariana, así como programas para atraer a nuevas categorías de viajeros, como los rusos y los chinos. EL Ministerio de Turis-

mo de Cuba, como parte de su política estratégica en el sector, decidió acercar la Feria Internacional de Turismo a la diversidad de sus destinos: este año toma como sede a Holguín, «la tierra más hermosa» en palabras de Cristóbal Colón, el Gran Almirante de la Mar Oceana. El Grupo Excelencias saluda tan precisa y oportuna decisión.

Holguín reúne como destino la posibilidad de desarrollar los diversos tipos de turismo: y no solo el histórico, sino también el ecoturismo, los deportes náuticos, el cultural especializado, porque sus rutas son diversas y retadoras como el Camino del Chan Chan o la propia ruta de la cerveza, y su sistema de festivales culturales y artísticos no cesa en todo el año, y reclama ser potenciado, desde Gibara como sede del Festival Internacional de Cine, Holguín con sus Romerías de Mayo y Fiesta Iberoamericana, y hasta Mayarí como Capital del Son.

A la zona turística de Holguín ya llegan trescientos mil turistas anuales, en decenas de vuelos internacionales que operan de manera directa a su aeropuerto internacional, y que no pasan por La Habana. Nosotros mismos somos testigos de que la Feria Internacional de Turismo FIT Cuba ha logrado posicionarse como el principal evento de carácter profesional de la industria turística cubana, lo que ha redundado en los arribos de vacacionistas a la Isla hasta más de cuatro millones anuales.

Que Holguín sea otro paso hacia la diversidad y hacia el conocimiento de un pueblo alegre y soberano, que levanta su cultura como el rostro más hermoso. Cuba ya es una historia de éxito en el sector turístico.

José Carlos de Santiago
Presidente Grupo Excelencias

CUBA

Si llevamos buen tiempo discutiendo las relaciones entre turismo y cultura, no es por simple ejercicio retórico. De la fluidez de los vasos comunicantes entre una y otra esfera depende en buena medida la sostenibilidad y el desarrollo de la industria turística nacional, y de la economía y la sociedad cubana en general.

Sucede que esas relaciones no siempre son armónicas ni congruentes. Incluso han llegado a ser antagónicas. A nivel de los organismos rectores se pueden establecer convenios y acuerdos, se pueden trazar programas de seguimiento, elaborar estrategias conjuntas, formalizar compromisos. Esto, sin embargo, no es suficiente.

El problema mayor está en la misma comprensión del asunto. Mientras alguien piense en diseñar una cultura para el turismo, no se avanzará. Hay que poner al derecho la ecuación. El turismo es el que debe insertarse, de manera orgánica, en la vida cultural del país.

Esa vida está en las ciudades, la calle, la gente, y sobre todo, en la cultura viva de una sociedad portadora de una fuerte identidad que no es congelada, sino en plena transformación y desarrollo.

Debemos tener en cuenta que una cosa es preservar y mostrar tradiciones legítimas y otra bien distinta promover desusados figurines y antiguallas ficticias. Ninguno de los personajes que tratan con el turista en nues-

HACIA UNA RELACIÓN ARMÓNICA ENTRE TURISMO Y CULTURA EN CUBA

tras calles se merece el destino de los falsos Lenines que cobran en Arbat por posar en una fotografía ni la reproducción de un cabildo tiene que competir con esos enclaves temáticos del Far West donde se juega a asaltar una diligencia.

La diversidad es también una de nuestras fortalezas desaprovechadas. Cuba es tierra de son, de sustanciales tradiciones africanas y europeas transculturadas, pero se siente la necesidad de abrir el abanico promocional a otras opciones, a los nuevos desarrollos danzarios, escénicos y musicales, a la pujanza de las artes visuales, a los valores que se van alcanzando en la cultura comunitaria. Para esto se requiere ordenar la programación, anticiparla, difundirla a tiempo para que visitantes y compatriotas, en plano de igualdad de oportunidades y posibilidades de acceso, sepan qué va a pasar y qué van a encontrar. Nuestro sistema de festivales y eventos, salvo excepciones, cuenta con una programación detallada con suficiente antelación.

El turismo no es solo una actividad económica de primerísimo orden para Cuba, por los ingresos que aporta y su peso en el crecimiento del producto interno bruto. Es, ante todo, un hecho cultural.

Por **Pedro de la Hoz**
Fotos **Nelia Moreno**

...la cultura es un elemento sustancialmente asociado al turismo. La cultura no como factor yuxtapuesto o simplemente utilitario. No como mera atracción, sino como fundamento de una relación posible, necesaria y mutuamente enriquecedora entre seres humanos

Cierto es que la naturaleza nos ha privilegiado. Compartimos con otras tierras del Caribe paisajes, vegetación, costas, playas, temperaturas agradables y casi todo el año luz solar, atributos que aun en medio de las mutaciones climáticas de nuestra época se mantienen y tratamos de preservar.

Pero nuestra realidad es mucho más diversa y compleja, y es en el paisaje humano y sus realizaciones donde se hallan las coordenadas que explican el interés hacia Cuba y las potencialidades que debemos promover para que esa realidad pueda ser compartida por los visitantes que nos elijan como destino.

En tal sentido, la cultura es un elemento sustancialmente asociado al turismo. La cultura no como factor yuxtapuesto o simplemente utilitario. No como mera atracción, sino como fundamento de una relación posible, necesaria y mutuamente enriquecedora entre seres humanos.

Debemos ofrecer al visitante lo mejor de nuestras expresiones artísticas, basadas en la tradición popular y sus procesos creativos. No se trata de mostrar en una vitrina productos congelados en el tiempo ni estereotipos folclóricos, sino de promover lo original y auténtico.

Llamo la atención sobre un segmento del turismo que arriba a Cuba, el que viene a enclaves cerrados en las cayerías. Casi todo el tiempo permanece en hoteles. Disfruta del sol y la playa por el día. ¿Y las noches? No se puede dejar el entretenimiento a la buena del diablo, ni al gusto particular de ciertos animadores, ni a las veleidosas tendencias de determinados productores o gerentes. Hay mucho que ofrecer, pero hay que saberlo hacer.

Podemos atender a los más variados gustos y preferencias bajo el prisma de un

máximo rigor y exigencia. Contamos con fortalezas en la danza clásica y la contemporánea, con compañías de clase mundial como el Ballet Nacional de Cuba, que dirige esa leyenda que responde al nombre de Alicia Alonso, pero también con excelentes conjuntos de portadores de tradiciones danzarias no solo en La Habana, sino en muchas ciudades del país.

Cuánto no pueden ofrecer las mismas ciudades y comunidades con su gente, transmisores de sabiduría popular y quehaceres que forman parte del tejido íntimo de la nación.

Museos y galerías exhiben tanto valiosos exponentes patrimoniales como nuevos desarrollos estéticos que hacen de la visibilidad insular una de las más reconocidas en la actualidad a escala internacional.

Me gusta hablar de las músicas cubanas, más que de una sola, puesto que a los géneros tradicionales, muy apreciados por los visitantes, debemos sumar creadores e intérpretes en la música de concierto, el jazz y las llamadas músicas urbanas, todo ello, al igual que en el caso de las artes plásticas y escénicas, sustentado por un sistema de la enseñanza artística fomentado en las últimas cinco décadas y media por la Revolución.

Pero a la hora de promover esa diversidad jamás debemos perder de vista que lo hacemos en defensa de valores éticos y estéticos que hagan más llevadera la existencia del hombre sobre la Tierra. Esa ha de ser la alternativa contra la desidia, el eclipse de la razón y de los más puros instintos creadores.

En otro orden, en el lenguaje de los especialistas se maneja el concepto de turismo cultural como una modalidad. Incluso se llegan a ramificar sus variantes: turismo de ciudades, turismo patrimonial, folclórico, religioso, rutas turísticas del tabaco, del azúcar, del café, del cacao, turismo académico, o de festivales o eventos.

Quizá a nivel operacional ello sea pertinente, pero si nos atenemos a la proyección que abordamos, estaremos de acuerdo en que todo hecho turístico es cultural. Por ello no solo convino a evitar esa redundancia, sino a asumir una perspectiva coherente, para mí la única posible, en la promoción del turismo.

El turismo merece conocer y disfrutar lo mejor de la cultura cubana. La cultura no es solo culto a la belleza, sino un llamado a la conciencia social, al enriquecimiento espiritual y una vía para el conocimiento pleno de nuestra identidad.

TOWARDS A HARMONIOUS RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM AND CULTURE IN CUBA

If we are having good time discussing the relationship between tourism and culture, it is not by simple rhetorical exercise. The sustainability and development of the national tourism industry, and the Cuban economy and society in general, depend heavily on the fluidity of the communicating vessels between the two spheres.

It so happens that these relationships are not always harmonious or congruent. They have even become antagonistic. At the level of the governing bodies, agreements and agreements can be drafted, monitoring programs can be drawn up, joint strategies developed and commitments made. This, however, is not enough.

The biggest problem lies in the same understanding of the matter. As long as someone thinks about designing a culture for tourism, it will not move forward. You have to put the equation to the right. Tourism is the one that must be inserted, in an organic way, in the cultural life of the country.

Tourism is not only an economic activity of the highest order for Cuba, because of the income it brings and its weight in the growth of the gross domestic product. It is, above all, a cultural fact.

Culture is an element that is substantially associated with tourism. Culture is not a juxtaposed or merely utilitarian factor. Not as mere attraction, but as the foundation of a possible, necessary, and mutually enriching relationship between human beings.

In the language of specialists, the concept of cultural tourism is managed as a modality. They even get to branch out their variants.

Perhaps at the operational level this is relevant, but if we stick to the projection that we address, we will agree that every tourist event is cultural. That is why I invite you not only to avoid this redundancy, but to assume a coherent perspective, for me, the only possible one, in the promotion of tourism.

Tourism deserves to know and enjoy the best of Cuban culture. Culture is not only a cult of beauty, but a call to social consciousness, spiritual enrichment and a way to fully understand our identity. ☺

MÚSICA Y TU matrimonio en el aire

Por Joaquín Borges-Triana / Fotos Rubén Aja

Desde hace años, en diversos foros efectuados a lo largo y ancho de Cuba se habla acerca de la oferta de productos musicales no solo como una de las manifestaciones de mayor pegada de nuestra cultura, sino de lo mucho que la música pudiera contribuir al desarrollo del turismo internacional en el país. Esto es algo reconocido incluso por los directivos del propio Ministerio

de Turismo. Sucede que, para decirlo en vocabulario económico, funcionar adecuadamente dicha relación y no como lo ha hecho hasta el presente podría ser una sinergia beneficiosa para el país, para la industria turística y para la musical.

En tal sentido, me vienen a la cabeza varias preguntas formuladas por el académico y profesor universitario Lázaro J. Blanco, en un artículo suyo dedica-

do a analizar el fenómeno de la música en los hoteles cubanos. Entre los cuestionamientos que, con total razón, el investigador formulaba, cabe evocar: ¿Se aprovecha semejante oportunidad para la promoción de la música cubana y el incremento al valor añadido para el producto turístico? ¿Se le oferta al turista nuestra música? ¿Se le propicia la asistencia a los conciertos de artistas cubanos que se realizan en la región donde está enclavado el hotel? ¿Se le venden en los hoteles CD, DVD, posters y otros productos musicales? ¿Dispone el turista de una oferta televisiva donde pueda apreciar a nuestros artistas?

Las respuestas negativas a estas preguntas no solo dependen de la buena o mala gestión del Ministerio del Turismo, sino que también tienen raíces en nuestro pasado cercano. Sucede que hasta 1990,

es decir, en la etapa comprendida desde inicios de la Revolución y hasta la irrupción en el país de lo que se ha dado en llamar Período Especial, la producción discográfica era parte del sistema cultural del país y no tenía una proyección comercial.

Fue a partir de la nueva realidad surgida tras la desaparición del otrora campo socialista, que en Cuba la concepción de las funciones de la música comenzó a cambiar y a introducirse la idea de la aparición del mercado con su regla de oferta y demanda, así como el sueño (aún irrealizado) de desarrollar una industria musical —donde el disco juega un importante rol—, área en la que el aprendizaje ha sido muy lento y en extremo complejo.

En Cuba estuvimos muchos años al margen de lo que todo el mundo hace en materia de marketing, que tiene específicas y puntuales formas de acometerse, en lo cual a escala internacional ya se ha recorrido un gran trecho, mientras nosotros casi seguimos gateando. El no saber interactuar en ese terreno ha sido tremendamente costoso para el país, tanto en lo económico como en lo artístico. Tristemente, ese trabajo poco eficiente ha afectado no solo a las arcas de la economía

nacional, sino lo que resulta todavía peor: a nuestro talento musical.

No está demás reiterar que la Revolución nunca estuvo centrada en que la música fuera generadora de ingresos, veía su cultivo como una forma del nivel espiritual. Hoy en día las condiciones han cambiado y para mantener incluso esa vocación de la dirección del país de que siga llegando la cultura a todos los rincones hace falta economía. A tono con lo antes expuesto, la incipiente industria nacional de la música ha dado un paso adelante con las celebraciones de Cubadisco.

En opinión de distintos analistas de la esfera, el principal objetivo del evento de la fonografía nacional ha de ser, por una parte, un punto de referencia, y por otra, una inmersión en el cambiante universo de las ediciones musicales. Así, la ocasión propicia el encuentro de artistas y ejecutivos de diferentes empresas discográficas. El certamen resulta además de suma importancia, pues en sentido general, la producción sonora —como parte de la cultura cubana gestada en el país y allende los mares— está urgida de una indispensable jerarquización que ponga cada cosa en su lugar y establez-

ca quién es quién. Con ello, al menos, se compensan en algo las veleidades y desvaríos de los medios de comunicación, en especial la radio y la televisión, los cuales —como demuestra un análisis integral de la difusión que han recibido las nominaciones y los premios de Cubadisco desde 1997 hasta la actualidad— siguen en muchos casos sin divulgar y promover lo mejor que en materia discográfica sucede en el país.

Según el ya desaparecido Ciro Benemelis, fundador y presidente durante años del Comité Organizador de esta feria discográfica, «Cubadisco ha propiciado el desarrollo de la industria discográfica y la promoción de la música cubana, ha llamado a una reflexión seria acerca del papel de esferas complementarias de la discografía como es lo concerniente a los derechos editoriales y autorales, un campo que francamente tiene una inmensa perspectiva. Se puede afirmar que invertimos para el futuro. El producto música cubana, por su calidad y la fuerza que gana cada día en diversos mercados merece este esfuerzo».

Se comprenderá, pues, que la naciente industria nacional de la música viene al mundo rodeada de dificultades. Una exégesis que aspire a ofrecer una mirada totalizadora en torno a los actuales avatares del disco cubano no ha de obviar dicha realidad. No obstante, los especialistas de la materia concuerdan en que en la producción discográfica nacional hay una relativa diversidad en la propuesta de la cual no se hacen portavoces los medios de comunicación. Quien formule un análisis integral de los discos que han sido nominados y/o premiados por el Comité del Cubadisco desde la aparición del certamen hasta nuestros días así lo podrá corroborar.

Por supuesto que todavía falta mucho en cuanto a la diversificación de la propuesta discográfica llevada a cabo en el país. Una revisión de las cantidades de fonogramas por categorías presentados a las nominaciones del Premio Cubadisco, durante sus distintas emisiones, pone de manifiesto el inexistente equilibrio entre géneros a la hora de grabar. Por mencionar algunos ejemplos, brillan por su ausencia los fonogramas que registren la obra del importante movimiento de compositores de música académica contemporánea que hay en el país y que tanto interés despierta en determinados ámbitos a nivel internacional. Asimismo, nuestras discográficas no se animan a grabar a representantes del canto lírico nacional,

JURISMO

un estilo en el que Cuba sentó cátedra y llegó a ser tiempo atrás la segunda potencia de Hispanoamérica, pero que hoy no cuenta con un mínimo estímulo para su desarrollo.

El hecho de cohabitar dos dinámicas en la circulación de la discografía, una interna y otra externa, en la cual habría que incluir la del mercado de fronteras, complejiza de forma ostensible el fenómeno. El carácter dual del mercado para el disco nacional origina que a diferencia de las casas disqueras en el extranjero, las que en primera instancia producen para el consumo en las naciones donde están asentadas, las cubanas no editan material para ser comprado por el melómano del país, sino que persiguen la búsqueda de moneda libremente convertible, a tenor con los requerimientos del autofinanciamiento. Dicha situación repercute, incluso, en la concepción del libreto-portada adjunto al CD, ya que al estar orientado en lo fundamental hacia el público foráneo, el diseño tiene que ser tan atractivo como para captar la atención de un comprador que muchas veces, si acaso, posee una idea somera de lo que va a adquirir.

Esta clase de inconvenientes, a los que por ahora debe enfrentarse la discografía del patio, empezará a solucionarse cuando pueda hablarse de la aparición de un verdadero mercado nacional para la cultura, con el suficiente grado de solidez como para que, en él, productos como el disco, el libro, el cine o los procedentes de las artes plásticas alcancen su realización económica con el dinero del destinatario natural para el cual están concebidos como creación artística. Mientras tanto, tampoco en materia de discos —y pese a determinadas peculiaridades que lo diferencian de otras manifestaciones del arte— ha de hablarse de un mercado nacional con todas las de la ley, sino de uno en el que los cubanos participamos en calidad de exportadores del producto fonográfico hacia el mercado internacional o el de fronteras, y no en términos de consumidores, pues intervenimos en la oferta y no en la demanda.

Lo anterior nos vuelve a traer a la relación entre música y turismo y en ese sentido, echo mano de nuevo a las palabras del doctor en Ciencias Lázaro J. Blanco cuando pregunta: «¿A cuánto pudiera ascender el ingreso del país y de las instituciones comerciales turísticas, si se pudiera vender un CD o un DVD a cada

uno de los más de cuatro millones de turistas que nos visitan? ¿Cuánto podría ganar el país si esos turistas participan en algún concierto en un teatro o incluso en áreas de libre acceso? ¿Cuánto ganaría el producto turístico ofertado a los visitantes si además de las ofertas tradicionales, como el sol y las playas, se les oferta música cubana en todos sus géneros, tipos y formas?».

A semejantes cuestionamientos yo añadiría otros al pensar en la tan llevada y traída posibilidad del desarrollo de la industria de la música en nuestro país: ¿Cómo relacionar en Cuba, de una manera equilibrada y sin detrimento de las partes, la música y el mercado? ¿Por fin, en el contexto cubano, el disco es un producto cultural o una mercancía más? ¿Cómo proteger al músico y al género o estilo cuyas propuestas, por sus características específicas, no encajan en la ley de relación entre oferta y demanda? ¿Cómo solucionar el tema de la promoción, en un contexto donde lo más favorecido no coincide siempre con lo más artístico?

La complejidad de estos cuestionamientos y de otros muchos que pudieran añadirse me lleva a concluir que la discusión sobre la actual problemática de nuestro universo musical y de su relación con el turismo rebasa con creces los límites de un artículo como este, aunque confío en que, por más complicado que resulte el asunto, el presente texto aporte su granito de arena a fin de que un día no muy lejano, si se solucionaran las deficiencias objetivas y subjetivas que aún imperan, la música también podría ser una industria con fuerte aportación a la economía nacional.

MUSIC AND TOURISM: MARRIAGE IN THE AIR

For years and in various forums throughout Cuba, it has been discussed about the offer of music products, how much music could contribute to the development of international tourism. It happens that if such a relationship works properly, and not as it has been up to the present, it could be beneficial for the country.

It was from the new reality that emerged after the disappearance of the former socialist camp that in Cuba the conception of the functions of music began to change. It was also at that moment that the idea of the emergence of the market with its rule of supply and demand, Dream (still unrealized) of developing a music industry was early discussed.

Nowadays the conditions have changed and to even maintain that vocation of the direction of the country

that the culture must go to all corners it is necessary a strong economy. In line with the above, the incipient national music industry has taken a step forward with the celebrations of Cubadisco.

There is still a lot to be done in terms of the diversification of the record proposal carried out in the country. A review of the number of phonograms by categories submitted to the nominations of the Cubadisco Award, during its different releases, reveals the lack of gender balance when recording.

This kind of inconvenience will begin to be solved when one can speak of the emergence of a true national market for culture, with sufficient solidity so that, in it, products such as discs, books, films or plastic arts, achieve their economic realization with the money of the natural recipient for which they are conceived as artistic creation.

GRAN CARIBE
GRUPO HOTELERO
★★★★★

Sensaciones Irrepetibles
Siente la pasión

Jardines del Rey

Síguenos en...
www.gran-caribe.cu

@gran-caribe-hotel

Gran Caribe Hotels

Cuba

CUBA

LA MESA ESTÁ SERVIDA

Estamos a punto de ser testigos de uno de los acontecimientos turísticos culturales más trascendentales de Cuba. Del 3 al 6 de mayo sesiona por primera vez en el oriente de Cuba. Cuando circule esta revista, la XXXVII Feria Internacional de Turismo (Fitcuba 2017) estará teniendo lugar en la provincia de Holguín, con Alemania como nación invitada de honor, haciéndola coincidir con la edición 24 de las Romerías de Mayo, como

Festival Internacional de Jóvenes Artistas y Promotores Culturales, que aspira a ser mundial por ser único de su tipo. Los que hemos sido protagonistas de ambos eventos sabemos muy bien el significado de la coincidencia de ambos eventos.

Podrían decir los meteorólogos con toda seguridad que un huracán turístico cultural está sobre Holguín con categoría 5. Recién regreso de mis vacaciones allí —trabajo en el Ministerio de Turismo de Ecua-

Por **Hugo Huguet**
Fotos **Roberto Pujol**

dor, específicamente en las Islas Galápagos— y pude constatar una atmósfera renovada en la ciudad y tantos avances positivos: el parque Calixto García renovado, los hoteles de ciudad ganando espacio, turistas asistiendo ya a la Plaza de la Marqueta, el nuevo Parque de Los Tiempos del maestro Cosme Proenza, y el Hotel Saratoga avanzando a buen paso. Disfruto del resultado, porque en el año 2008 la publicación cultural *La Luz* tuvo la osadía de publicar un artículo mío donde se alertaba la intención de convertir la antigua ferretería La Llave, espacio patrimonial, en otra tienda más, lo que provocó disímiles opiniones. Finalmente ganó Holguín, y tendrá su Hotel Saratoga, y al lado hasta una Bodeguita del Medio.

Para la concreción de este suceso tenemos que remitirnos a que Holguín ha querido ser una de las máximas expresiones de la integración cultura-turismo, desde el inicio del proyecto cultural del Hotel Pernik y sus habitaciones galerías, Gibara como sede del Festival del Cine Pobre durante más de una década, el empeño de más de veinte ediciones de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, los cinco Festiva-

Foto: Rubén Aja

La muy acertada decisión del Mintur de otorgar a Holguín la sede de Fitcuba 2017 es una decisión estratégica, que convierte a la Ciudad de los Parques en la puerta del oriente cubano debido a su gran infraestructura y atractivos turísticos.

de más de cincuenta países y de cinco zonas geográficas del mundo, y estoy seguro de que los cientos de turoperadores y participantes quedarán impresionados con las vivencias que experimentarán.

La coexistencia de ambos eventos es un premio al esfuerzo de unos «locos» apasionados que siempre creyeron en la comunión de la cultura y el turismo. Bienvenidos a Holguín, queridos visitantes. Como nunca, la mesa está servida. **33**

THE TABLE IS SERVED

If we are having good time discussing the relationship between tourism and culture, it is not by simple rhetorical exercise. The sustainability and development of the national tourism industry, and the Cuban economy and society in general, depend heavily on the fluidity of the communicating vessels between the two spheres.

It so happens that these relationships are not always harmonious or congruent. They have even become antagonistic. At the level of the governing bodies, agreements and programs can be drafted, joint strategies developed and commitments made. This, however, is not enough. human beings.

In the language of specialists, the concept of cultural tourism is managed as a modality. They even get to branch out their variants.

Perhaps at the operational level this is relevant, but if we stick to the projection that we address, we will agree that every tourist event is cultural. That is why I invite you not only to avoid this redundancy, but to assume a coherent perspective, for me, the only possible one, in the promotion of tourism.

*Tourism deserves to know and enjoy the best of Cuban culture. Culture is not only a cult of beauty, but a call to social consciousness, spiritual enrichment and a way to fully understand our identity. **33***

les de la Luna Llena en Guardalavaca, el tercer Premio Internacional de Danza Vladimir Málakhov, o las dos décadas y media de las propias Romerías de Mayo.

Rememoro el año 2009, cuando el territorio fue sede del Congreso Mundial de Turoperadores Franceses (Afat), y su éxito fue dado a que en Holguín los sectores de Cultura y Turismo andaban de la mano. Ya en mayo de 2010, el Mirador de Mayabe y Brisas Guardalavaca pusieron la nota alta con el cierre de Fitcuba 2010, que acogió la parte final del evento con un viaje hasta la Ciudad de los Parques, y el gran cantante cubano David Blanco les quitó el apetito a turoperadores y periodistas participantes en un concierto históri-

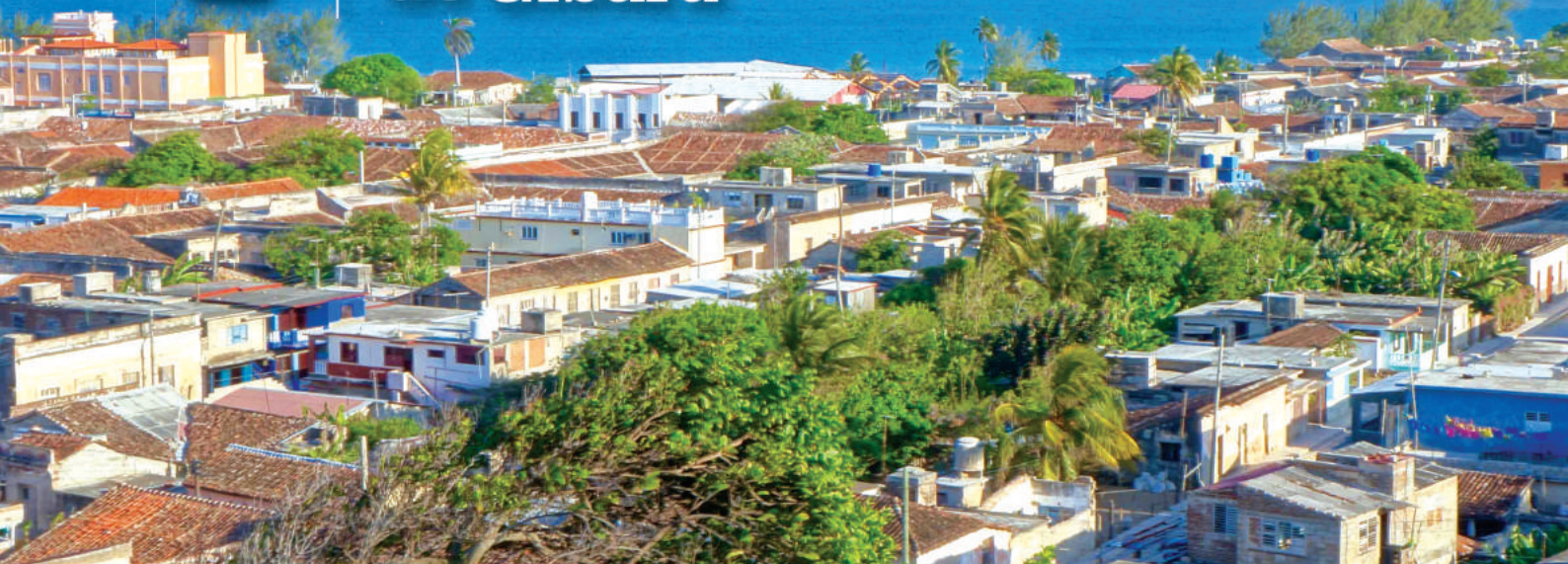
co, con sus versiones de «La bayamesa» y «Yo soy el punto cubano» junto a un grupo de niños estudiantes de violín de la Escuela Vocacional de Arte. Ese fue un hermoso día de locuras, como pide Silvio Rodríguez en su canción.

La muy acertada decisión del Mintur de otorgar a Holguín la sede de Fitcuba 2017 es una decisión estratégica, que convierte a la Ciudad de los Parques en la puerta del oriente cubano debido a su gran infraestructura y atractivos turísticos. Por ahora, me contento con mirar el suceso con una gran nostalgia y con el orgullo de haber aportado un granito de arena a esta integración. Durante esos días seremos la capital mundial del arte joven, un hervidero

Festival Internacional de Cine de Gibara

MANTENER CONTINUIDAD COMO HEREDEROS DEL CINE POBRE

Por **Diana Rosa Riesco** / Fotos **cortesía de Elsa María Lafuente**

La revista *Arte por Excelencias* consigue de primera mano las novedades de lo que será el Festival Internacional de Cine de Gibara, a celebrarse del 16 al 22 de abril de 2017 en la Villa Blanca de Holguín, al entrevistar en exclusiva a su presidente, Jorge Perugorria (Pichi), actor cubano de fama internacional, reconocido por su personaje Diego del emblemático filme cubano *Fresa y chocolate*.

«Este año vamos a cambiar de nombre, en vez de Festival Internacional de Cine Pobre será Festival Internacional de Cine de Gibara, pues queremos ampliar el espectro

de las películas que participan, o sea, hacerlo más inclusivo en cuanto a sus concursantes y desde el punto de vista conceptual.

Sin embargo, como herederos del proyecto de Humberto Solás mantendremos la continuidad del Festival de Cine Pobre con la creación del Premio Lucía para el mejor largometraje de ficción y mejor corto de ficción; mejor corto y largo documental; y mejor director, mejor actriz y mejor actor.

La concepción del Premio Lucía de cada año estará a cargo de un artista; en esta edición será del escultor cubano Rafael

Pérez Alonso; el próximo podría ser la Lucía de Fabelo o de Choco, de Abela..., no sabemos; de esta manera vincularemos a los pintores con esa obra de Humberto, tan importante no solo para la cinematografía cubana, sino para nuestra cultura e identidad.

Por otro lado, vamos a crear el Premio Humberto Solás, que se lo entregaremos a la obra cinematográfica en construcción que mejor cumpla los requisitos del Manifiesto del Festival de Cine Pobre de Humberto, por lo que el proyecto puede estar en cualquiera de las fases de creación, desde un guion inédito hasta un filme que

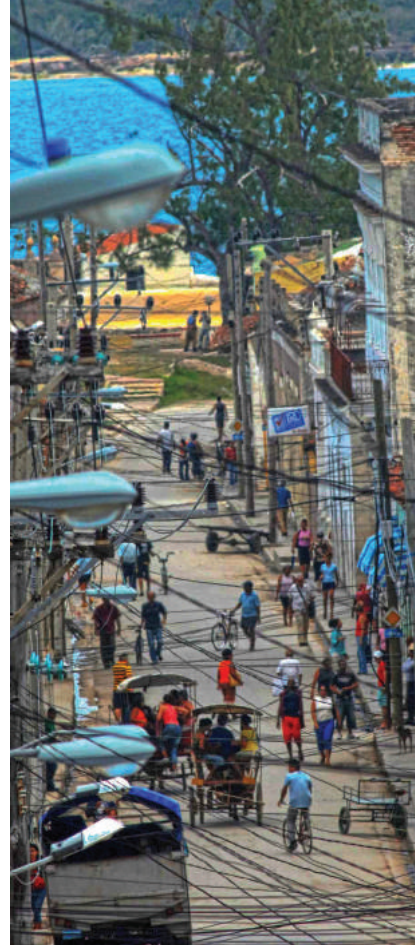

le falte la postproducción. En esta edición otorgaremos un premio en metálico, cuyo valor es de 10 000 CUC, más la postproducción de la película en México.

Con estos premios damos continuidad a la obra de Humberto como creador y fundador de este festival, abrimos el espectro del evento con respecto a la intervención internacional y a la presencia de personalidades del séptimo arte de reconocimiento mundial.

Este Festival, al estar dedicado a España, contará con la participación de representantes de ese país, como los actores Imanol Arias y Victoria Abril, el cantautor Alberto Alcalá, los artistas plásticos Bernardo Aja de Maruri y Manuel Fernández, quienes exhibieron *Entremuros* en la Bienal de La Habana del 2015 y en la reciente muestra *Fashion Art* en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, respectivamente, y el fotógrafo Héctor Garrido, Premio Excelencias del Arte 2016.

Contaremos con la presencia del actor y productor puertorriqueño Benicio del Toro, quien entregará los Premios Honoríficos Lucía, dos de ellos a las actrices Adela Legrá y Eslinda Nuñez y el tercero

...como herederos del proyecto de Humberto Solás mantendremos la continuidad del Festival de Cine Pobre con la creación de los Premios Lucía para el mejor largometraje de ficción, mejor corto de ficción, mejor corto y largo documental, mejor director, mejor actriz y mejor actor.

Jorge Perugorria presenta la nueva imagen del Festival Internacional de Cine de Gibara.

será para la familia Solás por su aporte al cine cubano y la creación de este evento, que también hereda el espíritu interactivo, pues además de la muestra cinematográfica se realizarán coloquios, talleres, exposiciones, conciertos...

Artistas plásticos cubanos pintarán murales por la ciudad, así como los habituales telones que vienen donando desde ediciones anteriores al Museo de Gibara. Vamos a presentar una retrospectiva de la obra de Juan Vicente Rodríguez Bonachea, uno de los pintores contemporáneos más notables de la Isla, fallecido en el 2012.

Hemos diseñado un programa multicultural que abarcará una muestra de teatro, danza, música... Inauguraremos el festival con un concierto de Pablo Milanés, disfrutaremos de la actuación de Pancho Céspedes, Kelvis Ochoa, David Torrens, Elíades Ochoa, David Blanco, Nube Roja, Athanai..., y cerraremos con Isaac Delgado.

Se realizarán coloquios conducidos por Reinaldo González, prestigioso ensayista cubano, Premio Nacional de Literatura 2003. Natalia Bolívar, pintora, escritora y etnóloga cubana dará una conferencia titulada: *El Taguabo de Gibara. Homenaje a Manuel Galbán*, relacionada con la vida, trayectoria y descendencia de este importante músico gibareño, quien estuvo vinculado espiritualmente al entorno fundacional y aborigen de su ciudad natal.

Llevaremos a algunas de las personalidades invitadas a la Escuela de Arte de Holguín para que tengan un encuentro con los estudiantes, a quienes movilizaremos junto a los jóvenes universitarios de Oriente para que asistan a este evento, imperdible por el talento artístico nacional e internacional que reúne, donde contaremos además con la actuación del grupo holguinero CoDanza.

Nuestro propósito de ampliar los horizontes del Festival tiene relación directa con su influencia positiva en el desarrollo de Gibara; desde que Humberto lo creó ha ido creciendo naturalmente y confiamos que vamos a continuar creciendo como proyecto cultural en paralelo con esta hermosa ciudad que se posiciona en el mundo como destino turístico; pensamos que el Festival será un aliado de Gibara para alcanzar este empeño.

Contamos con el patrocinio del Ministerio de Cultura, del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (Icaic), del Gobierno de Holguín y de Gibara; soñamos fundar allí la casa del Festival con una oficina que nos asegure la logística y una videoteca que muestre el legado de Humberto y las memorias del Festival.

Nuestro objetivo principal es garantizar que Gibara se convierta en sede de los eventos cinematográficos que acontezcan en la Isla y que los gibarenses puedan disfrutar del cine durante todo el año.

Esta oficina pudiera gestionar y coordinar proyectos de formación con los alumnos de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños y de la Facultad Arte de los Medios de Comunica-

ción Audiovisual (Famca) del Instituto Superior de Arte (ISA) para mantener viva la relación que Humberto consiguió entre el cine y Gibara, a través de sus tesis de grado como fuente de inspiración de la creación cinematográfica.

Se incentivaría así el deseo de filmar y realizar producciones que recreen temas de interés social, que reflejen lo autóctono y las costumbres e inquietudes de las comunidades.

Contactos / Contacs

Oficina del Festival Internacional de Cine de Gibara, calle 23 no. 1155 e/10 y 12, piso 6, edificio Icaic, El Vedado, La Habana, Cuba, CP 10 400.

Telf.: (53) 7836 9493, (53) 7838 3650 al 56, ext. 195 y 196.

E-mail: ficgibara@gmail.com / Web: www.ficgibara.cult.cu

JORGE PERUGORRÍA PRESENTS THE NEW IMAGE OF THE GIBARA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

This year we are going to change its name, instead of International Festival of Poor Cinema, will be International Film Festival of Gibara. We want to broaden the spectrum of the films that participate, that is, to make it more inclusive with regards to its competitors and also from a conceptual point of view.

However, as inheritors of Humberto Solás' project we will maintain the continuity of the Lucía Awards for best fiction feature, best fiction short-film, best short and long documentary, best director, best actress and best actor. We will create the Humberto Solás Prize, which will be delivered to the film under construction that best meets the requirements of Humberto's Poor Film Festival Manifesto.

We have designed a multicultural program that will include a show of theater, dance, music ... We will inaugurate the festival with a concert by Pablo Milanés and will also have the performance of Kelvis Ochoa, David Torrens, David Blanco, Red Cloud, Eliades Ochoa ... And although we are still weaving the skein of what is going to happen, we want to close with Issac Delgado.

It is confirmed the presence of Puerto Rican actor and producer Benicio del Toro, who will deliver the Lucia Awards for the work of life.

The colloquia, led by Reinaldo González, National Prize for Literature 2003, will have Natalia Bolivar, Cuban painter, writer and ethnologist.

We intend to create an office to ensure the logistics, and a video library where Humberto's legacy is collected, everything he did there so it becomes the Cinematographic Mementos of Gibara.

THE TIME OF YOUR LIFE

PESTANA
HOTELS & RESORTS

PESTANA
CAYO COCO
ALL INCLUSIVE
BEACH RESORT
CUBA

GAVIOTA
GRUPO DE TURISMO • CUBA

Carretera a Cayo Guillermo km 9
1/2, Cayo Coco, Morón, Ciego de
Ávila, Cuba.
Telf./Phone: +(5333) 30 4200.
Fax: +(5333) 30 8351
reservas@pestanacayococo.co.cu

CUBA

Si ayudas a vestirme, te acompañaré con todo el esplendor de mi belleza.

EL TEATRO

El desarrollo del puerto gibareño en la segunda mitad del siglo XIX trajo consigo un florecimiento de la economía de la villa que influyó notablemente en el acontecer cultural. Actividades artísticas con la inclusión de las más diversas expresiones eran habituales en las viviendas, sobre todo en aquellas donde se contaba con un piano; existían más de treinta en Gibara. La prensa de la época recoge esas reuniones culturales donde se representaban obras teatrales y se interpretaban obras de grandes compositores por parte de aficionados.

El incremento de las inquietudes artísticas por parte de los habitantes de la vi-

lla llevó a los gibareños a habilitar un viejo almacén de víveres como teatro en los primeros años de la década de 1870. De ese entonces queda el testimonio de la visita, actuación y asesoría de Antonio Zafané, un artista profesional, a los programas de la actuación de la Charanga del Batallón de Cazadores de Santander y la Banda de Bomberos, con danzas, arias, vals, polcas...

Un nuevo espacio requirió la villa para sus actividades. Así surge primero la Sociedad Círculo Familiar (1878), en un edificio recién construido y alquilado, al que se le hizo un escenario, costeados por algunos gibareños, que se estrenó con la compañía de zarzuelas de Puga y Goenaga. Luego este local se cierra para dar paso a la Sociedad Círculo Popular, de instrucción y recreo, fundada en 1884, cuyo teatro tenía capa-

TEATRO COLONIAL DE GIBARA

Por Yanet Pérez Vázquez, Ivette Planas Trujillo y Roger Rodríguez Ramírez
Fotos Carlos Rafael

cidad para trescientos espectadores. En él actuaron artistas como Enriqueta López Zafané, el pianista don Gabriel Mestre y los hermanos José Manuel y Julián Jiménez, violinista y pianista respectivamente.

Pero la actividad artística continuaba creciendo en Gibara. La Junta Directiva de la entonces Sociedad Casino Español iniciaba en 1886 las gestiones para construir un teatro más a propósito con las actividades que se realizaban. Para ello se logró, mediante donaciones de los gibareños más acomodados económicamente, el solar que se requería, el proyecto para su construcción, el dinero para los recursos necesarios y el contrato de quienes en él trabajarían.

La obra se inició el 19 de febrero de 1889. El florón del cielo raso del salón central y el dorado de todas las medias cañas fueron hechos por un gibareño gratuitamente. El 13 de septiembre de 1890, el teatro Casino Español abrió sus puertas con la actuación de la famosa compañía de Palau. De ese hecho el historiador gibareño Herminio Leyva diría: «Gibara en aquellos días parecía una capital».

Luego de ese acontecimiento, en el Teatro Colonial actuaron la celebre com-

En 1998, el equipo técnico de Monumentos, aficionados y otros trabajadores de la cultura deciden abrir sus puertas y utilizar su estructura con la actividad «Noche de la Trova». Con esta se atrajo nuevamente la atención sobre el teatro y la necesidad de su restauración.

pañía de Chiarini, la de Paulito Delgado, los Bufos de González Hernández, los Tres Bemoles, el prestidigitador Mr. Balabrega, la empresa Benavides y la compañía Publilones-Saviri.

En 1892 llegó la compañía de Luisa Martínez Casado. Dos años después se escucharía el concierto de Claudio Brindis de Salas y también actuarían Ignacio Cervantes, Rafael Días Albertini y la compañía de zarzuelas de María Verona, entre otras personalidades que durante los diez años después de construido el teatro visitaron la villa.

Pero en el siglo xx nuevas actuaciones prestigian el escenario del Casino Español: el violinista José Dumois Michell, los guitarristas Vicente Gelabert y Rey de la Torre (gibareño graduado en España) y la violinista y bailarina Norka Rouskaya. Más adelante actuaría también en el Teatro Colonial los hoy grandes actores Salvador Wood y Aurora Basnuevo, pero también estarían Ignacio Villa, María Remolá, Enrique Arredondo y muchos otros nombres representativos del arte cubano.

En los años cuarenta, el Teatro Casino Español asumió la función de sala cinematográfica sin abandonar los espectáculos

teatrales y se mantuvo activo hasta que en 1972 se debió cerrar por su deplorable estado constructivo.

En la década de los ochenta se intentó su primera restauración, que no llegó a feliz conclusión por falta de recursos. En 1998, el equipo técnico de Monumentos, aficionados y otros trabajadores de la cultura deciden abrir sus puertas y utilizar su estructura con la actividad «Noche de la Trova». Con esta se atrajo nuevamente la atención sobre el teatro y la necesidad de su restauración. Una invitación se levantó en su puerta principal: «Si ayudas a vestirme te acompañaré con todo el esplendor de mi belleza».

Poco tiempo después llegaba un primer dinero que fue utilizado en la reparación de la cubierta, en la consolidación de la estructura general y el tercer nivel, así se protegería su interior y se alargaría su vida útil hasta tanto se pudiera continuar su restauración.

Durante este período el teatro continuó adecuando sus espacios interiores con escenarios y lunetas improvisadas en cuanto evento cultural tenía la ciudad: Semanas de la Cultura, Encuentros de Ciudades del Mar, Festival Internacional de Cine Pobre... Han actuado allí la actriz Norma Arencibia, Reynier Mariño y su grupo, el Teatro Lírico Rodrigo Prats y la Compañía Codanza, entre otros. Sirvió de marco escenográfico

para una de las escenas de la película *Miel para Oshún*, de Humberto Solás. Fueron muchísimos los visitantes nacionales y extranjeros que de esta manera se siguieron acercando al teatro.

Bajo la dirección del Consejo Provincial de Artes Escénicas y del Complejo Cultural Teatro Eddy Suñol como inversionistas y con el apoyo gubernamental, participan en esta ocasión brigadas del Fondo Cubano de Bienes Culturales de Holguín, la Empresa de Ingeniería y Diseños Vértice y la Empresa de Proyectos y Servicios de Ingeniería de la Cultura Atrio, aunando voluntades a fin de devolver en lo posible la edificación a su estado original, pero ofreciendo a su vez la posibilidad de que tenga un uso actual. Es por ello que desde el inicio se opta por rescatar la forma y la decoración de la sala de 1890, toda de madera, tipo auditorio en forma de herradura según el modelo de teatro a la italiana, con capacidad aproximada para doscientas cuarenta personas, distribuidas en tres niveles. Constituye un reto y es el eje central de la intervención la adaptación del espacio escénico a los requerimientos de la función teatral moderna, razón por la que se propone una nueva mecánica de escena, luces y sonido cumpliendo con las necesarias normas ópticas y acústicas. Seis camerinos debidamente equipados servirán de recinto a los artistas.

El exterior del edificio solo admite como categoría de conservación la restauración de su sencillo y elegante neoclásico. Como huella del presente se le proyecta en su acceso principal una modesta marquesina de estructura metálica y acrílico.

Hacia la izquierda del inmueble, visto de frente, se prevé la recuperación de su patio o jardín, al que se le incorpora una sala alternativa exterior concebida con una estructura ligera moderna. Esta se complementa con un pequeño bar-cafetería y servicios sanitarios públicos, de uso común con el teatro. Sobre dichos objetos y formando parte de un nuevo edificio colindante con el teatro, se ubican respectivamente oficinas y un salón vip con acceso directo al interior del segundo nivel de la sala.

Según lo previsto para la primera fase constructiva, ya se restaura la estructura portante de la cubierta y se colocan sus nuevas tejas, se reproducen cuidadosamente balaustres, cambrearines, molduras, celosías y elementos de madera en general. Para satisfacción y orgullo de gibareños y holguineros, se vuelve a sentir vida en este edificio especial de la ciudad de Gibara, el cual espera reabrir sus puertas a artistas y público de hoy y mañana, brindando de este modo continuidad histórica, alimento a la tradición y sublime respeto por el arte.

COLONIAL THEATER OF GIBARA

Under the direction of the Provincial Council of Performing Arts and the Cultural Center Theater Eddy Suñol, the restoration of the Colonial Theater of Gibara is carried out joining forces in order to return, as far as possible, the building to its original state. This is attempted while also offering the possibility to have a more contemporary use. The idea is to rescue the shape and decoration of the room 1890, all wooden, auditorium type horseshoe shaped according to the model of the Italian theater, with an approximate capacity for two hundred and forty people, distributed in three levels. It is a challenge and the central axis of the intervention is the adaptation of the stage space to the requirements of the modern theatrical function. This is why a new stage mechanics, lights and sound are thought of, fulfilling the necessary optical and acoustic standards.

To the left of the building, seen from the front, is expected the recovery of its patio or garden, which is fitted with an alternative exterior room conceived with a modern light structure. This is complemented with a small bar-cafeteria and public sanitary services, commonly used with the theater. On these objects and forming part of a new building adjoining the theater, there are offices and a VIP lounge with direct access to the interior of the second level of the room.

As planned for the first phase of construction, the load bearing structure is already restored and new tiles are placed, balusters, moldings, lattices and wooden elements in general are carefully reproduced. For the satisfaction and pride of Gibareños and Holguineros, life is again felt in this special building in the city of Gibara, which hopes to reopen its doors to artists and public of today and tomorrow, thus providing historical continuity, food for tradition and sublime respect for art.

FALCO

CUBA

COSME PROENZA

MI OBRA ES PURA INVESTIGACIÓN

Por Erian Peña Pupo

Cosme Proenza Almaguer (Holguín, 1948) ha creado un universo propio en su pintura que lo hace distinguible en el ámbito artístico cubano. En series como *Manipulaciones*, *Boscomanías* y *Los dioses escuchan* el artista holguinero ha forjado reconocibles «mitologías individuales» donde lo simbólico y lo mítico, mediante el uso de diferentes signos e intertextualidades, acompañan al ser humano en un *vía crucis* artístico a través del estudio de los códigos del arte europeo. Sus obras —recogidas en la exposición *Paralelos. Cosme Proenza: historia y tradición del arte universal*— son parte del imaginario colectivo en Cuba. *Arte por Excelencias* conversa en exclusiva con uno de los artistas cubanos con una de las cosmovisiones más enigmáticas y originales de los últimos tiempos.

Cosme, ¿cuándo supo que las imágenes le obsesionaban de manera diferente?

Nací en Tacajó, donde soñé muchísimas cosas. Vivía en una finca preciosa, un paraíso creado por mis abuelos. No fui un niño prodigio como Mozart. Me gustaba mucho la pintura, y en mis caminatas de Tacajó a Santa Rita, donde vivía, había ocho kilómetros y me daba tiempo pensar. Leía cosas muy gordas en esa época: los tratados de Ortega y Gasset sobre arte, por ejemplo. Eso creó una base que me hizo saltar en el pensamiento. Vivía allí y era profesor en Holguín. Trabajaba los fines de semana, pintaba como un trastornado en uno de los cuartos de la casa que daba a la calle, donde había una ventana grande con un bombillo encendido. Allí hice gran parte de mi obra.

Antes realizó estudios en la Escuela Nacional de Arte. ¿Qué le aportaron esos años en Cubanacán?

Fui a la ENA con una visión diferente. Había pasado tres años en el servicio militar, salí de allí con la zafra de los diez mi-

llones. Entré a Cubanacán y encontré que el régimen de beca era más militar que en la unidad donde estuve. Había que marchar a toda hora. No sé cómo no acabamos con el Country Club dando patadas en el piso. Era un régimen muy duro, pero parece que esas cosas aceleran el espíritu humano: la generación más rica —en el sentido de que son los que están ahora— es mi generación, después que nos muramos vendrán otros. Fue una época que generó muchísima espiritualidad, quizá por la pobreza y la carencia. Hay un dibujo mío, de lo poco que está expuesto en

el Museo Nacional de Bellas Artes, que lo hice en el piso de la beca.

Antonia Eiriz fue su profesora. ¿Es cierto que le escuchó decir que las obras de El Bosco eran lo más moderno e interesante que se exponía en el madrileño Museo del Prado?

Sí, es cierto. Antonia, como profesora, marcó a toda una generación, desde Tomás Sánchez hasta Zaida del Río. Era una mujer muy potente y bellísima. Conocí en esa época a importantes pintores extranjeros, como Antonio Saura, todos iban a verla. Antonia es un monstruo de la plástica, lo es toda su

obra. Luego dejó de pintar. Se ofendió muchísimo en el Salón 70 y no pintó más. En Juanelo, donde vivía, creó un taller de arte comunitario. Aquel lugar era un prodigio, todos los vecinos eran artistas. Para eso también sirve el arte, para enseñarte a ver.

Luego estudió en el Instituto de Bellas Artes de Kiev. ¿Cuál fue el resultado de enfrentarse con una cultura milenaria como la ucraniana?

El discurso de mi obra —basado en el análisis— tiene mucho que ver con el aprendizaje tecnológico que incorporé en Kiev. Allí había dos opciones: seguía con la pintura de caballete o continuaba la especialidad en pintura monumental. Esto me pareció fabuloso, pues en La Habana había dado clases con un ayudante de David Alfaro Siqueiros. Sí, aprendí mucho. Disfruté la gran cultura ucraniana y rusa. Milenaria y, además, cultísima. Viví seis años en esa ciudad, no es poco tiempo.

Alguna vez sintió que las imágenes pintadas de forma apasionada habían «muerto» para dar paso a imágenes nuevas.

Sucedió con *Los dioses escuchan*. Era un cuadro —Cosme señala la primera obra

Tu casa es el lugar donde habitas, tu predio, tu patria... Me siento muy seguro de lo que he hecho, aunque la gente no conozca el interior. Aun así en Holguín —me atrevo a decirlo— la gente me quiere y conoce, aunque he trabajado con códigos nada populares, sino con el nivel más alto del arte occidental.

Tu casa es el lugar donde habitas, tu predio, tu patria... Me siento muy seguro de lo que he hecho, aunque la gente no conozca el interior. Aun así en Holguín —me atrevo a decirlo— la gente me quiere y conoce, aunque he trabajado con códigos nada populares, sino con el nivel más alto del arte occidental. Vivo y seguiré aquí. He seguido trabajando; después de una serie haré otra.

¿En qué trabaja ahora Cosme Proenza?

Fui para Pieter Brueghel. Ahora estoy trabajando una serie de cuatro cuadros:

MY PAINTING IS PURE RESEARCH

Cosme Proenza Almaguer (Holguín, 1948) has created his own universe in his painting that distinguishes him in the Cuban art scene. He was born in Tacajó, where he dreamed of many things. "I lived on a beautiful estate, a paradise created by my grandparents. I was not a prodigy child like Mozart. I liked painting a lot and read a lot. That created a foundation that made me jump in the thought. I lived there and was a teacher in Holguín. I worked on the weekends, painting a lot in one of the rooms of the house facing the street. There, I did much of my work."

Luis Cosme went to the National School of Art with a different vision. "It was a very hard regime, but it seems that such things accelerate the human spirit. It was a time that generated a lot of spirituality, perhaps because of poverty and lack. There is a drawing of mine, of the little that is exposed in the National Museum of Fine

de la serie, que custodia imponente una de las paredes de su casa—, pero se convirtió en una serie muy larga. Este lo bautizó mi amigo, el escritor Abilio Estévez. Hace poco tuve que añadirle uno a la serie. Pero, como dices, esas cosas, cuando mueren... El arte tiene eso: una poética tiene un sentido hasta un momento determinado, no puedes amarrarte a ella porque te mueres como creador.

Ha dicho que Holguín son dos: el que es su casa y el que está de la puerta para afuera. ¿Qué significa Holguín en la obra y la vida de Cosme?

Primavera, Verano, Otoño e Invierno, desde la óptica de Brueghel. Antes hice una serie abstracta que se llama *Tetris*. Esas formas que tiene el juego de tetris las pinté en cuadros abstractos, que son divertidísimos.

Usted ha dicho: «Trabajo con la superficie, con la cáscara de toda la pintura histórica. Ya no es manipular, porque ya manipulé bastante con otros elementos». ¿No le molesta que le llamen alegórico o paródico, en el buen sentido de recrear o reinventar universos en su obra?

La alegoría es una palabra que no cabe en toda mi obra.

Entonces no se considera alegórico.

No, son signos e intertextualidades. Es decir, citas de cosas. Mira —señala un cuadro colgado en una de las paredes de su casa, donde rinde homenaje a la obra de Henri Matisse—, esta serie la hice y no se ha exhibido, son treinta y cuatro cuadros. Es un estudio de la obra de Matisse, lo estoy intertextualizando con obras importantes de la historia del arte.

Muchos lo han calificado de pintor «post-medieval». ¿Cómo calificaría su pintura?

Eso es un disparate mayor. Los post-medievalistas eran pintores que hicieron su obra después de la época medieval, pero están en un museo, son gente muerta. Soy un investigador que trabaja con los códigos del arte europeo. En mi caso tiene que ver más con la investigación histórica de algo que heredamos de Occidente.

¿Puedo decir entonces que su pintura es investigación?

Es eso: mi obra es pura investigación. ☞

Arts, which I did while in the boarding school.

He then studied at the Institute of Fine Arts in Kiev. "The discourse of my work – based on the analysis - has a lot to do with the technological learning that I incorporated in Kiev. There were two options: either to continue with easel painting or monumental painting. I thought this was fabulous. Yes, I learned a lot. I enjoyed the great Ukrainian and Russian culture. It is millennial and with very high standards. I lived six years in that city; it's not little time."

Many have described him as a "post-medieval" painter, but Cosme defends himself. "That's nonsense. The post-medievalists were painters, who did their work after medieval times, but they are in a museum, they are dead people. I am a researcher who works with the codes of European art. In my case it has to do more with the historical investigation of something we inherited from the West. My painting is pure research." ☞

PASEANDO POR MADRID SE VIVE EL ARTE

Por José Carlos de Santiago, presidente editor del Grupo Excelencias

Dando entrada glamurosa a la Semana del Arte, termina en Madrid la Semana de la Moda, otra manera de mostrar el arte que nos impulsa a pasear por Madrid.

En el Palacio de Neptuno, en la calle de Cervantes y detrás del hotel Westin Palace se inauguró, durante esta semana en la que Madrid rebosa arte, el nuevo espacio expositivo Urvanity Art, una nueva forma de presentar el arte a creadores, galeristas y publicaciones especializadas. Los visitantes se dieron cita en el Madrid más tradicional, junto a la plaza de Neptuno, donde el club de fútbol Atlético de Madrid celebra sus triunfos, al lado de la plaza de la Cortés, junto al Palacio de los Diputados y el Senado español. Caminando se llega en diez minutos a Art Madrid, otro de los grandes eventos que se celebra en estos días, este en el palacio de Cibeles, sede del ayuntamiento de la ciudad y antiguo edificio de correos, entre la puerta de Alcalá y la estatua de la Cibeles, donde el club de fútbol Real Madrid celebra sus victorias. Esta panorámica convierte al Paseo del Prado en una deliciosa vía para comunicar ambos eventos, poder visitar por el camino el museo del Prado, el Yhissen o el Reina Sofía.

Paseando por Madrid llegaremos a la calle Hortaleza 63, donde abrió sus puertas Just Madrid, feria de arte emergente, el tercer evento paralelo a Arco, una de las ferias de arte contemporáneo más importantes del mundo y que se convierte en este caso en el motor de atracción para galeristas, profesionales del arte y aficionados del mundo entero que llegan a Madrid para este evento y después pueden aprovechar para visitar las otras tres exposiciones que, al mismo tiempo, se realizan en nuestra ciudad.

Si algo deberíamos destacar es la falta de actos paralelos que engrandecerían a nuestro Madrid aprovechando esta oportunidad. En principio nos falta ser más iberoamericanos, aprovechar la proyección de

España como puerta de Europa y vitrina al mundo. Somos América y América es España, o debería serlo. Para ello nos falta integración artística y facilitar a nuestros hermanos iberoamericanos la posibilidad de exponer en Madrid.

Nos falta la integración de Madrid con sus restaurantes, teatros, calles y parques, que deberían fundirse y transmitir la fusión con el arte, en estos días al menos, mostrando a los turistas y madrileños otra cara de Madrid. Aprendamos de Miami, que se ha convertido en la capital del arte de Iberoamérica, donde prácticamente todas las expresiones de las artes plásticas contemporáneas se dan cita alrededor de Art Basel en el mes de diciembre, respirando el arte por todos los poros de la ciudad, calles y restaurantes, con exposiciones, hoteles aprovechando la sinergia y organizando o siendo sede de muestras, conferencias o presentaciones. Actividad, comunicación e integración. Un ejemplo que Madrid debería seguir.

Hablamos de proyectos como Urvanity en su primer año, Just Madrid, con ocho años de vida, y ArtMadrid, con doce. En el caso de ArtMadrid, es esta una alternativa a ArcoMadrid, pues en ella encontraban espacio aquellos que no conseguían acceso a Arco, y con una filosofía de ofrecer la oportunidad a los que querían exponer en nuestra ciudad pero Arco no les admitía, bien por sus criterios de selección o por espacio físico. En su momento encontraron en ArtMadrid —primero en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo y ahora en el centro de la ciudad— el lugar que precisaban, ofreciendo al galerista, coleccionista y a todos los aficionados otra visión del arte con un criterio de selección diferente.

Arco, ya fuera de la ciudad en el recinto de Ifema, es una feria que debe evolucionar, buscar las sinergias necesarias para mantenerse en el lugar que ganó durante tantos años y que como escaparate debería ser reflejo de las tendencias y, so-

bre todo, de la exclusividad e importancia de lo presentado.

Argentina, país invitado en Arco, organizó una semana con actos culturales y un acercamiento a nuestro país que todos sentíamos necesario. En esta iniciativa destacaron las exposiciones *En el ejercicio de las cosas*, con obras de más de cincuenta artistas desplegadas en ocho sedes de la ciudad, y *Escenas argentinas*, que incluye la Domo Argentina Plataforma Arco, en la Plaza de Colón. Además, se suman otras exposiciones como la Colección Costantini, en la Real Academia de San Fernando; Nicolás Robbio, en La Casa Encendida; Leandro Erlich, en el Espacio Fundación Telefónica; además de muestras en Caixa Forum, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, entre otras.

Para cerrar esta semana del arte y durante ese fin de semana se realiza en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo una feria de coches clásicos: ClassicAuto, otra forma de entender el arte y la historia.

Recorramos Madrid y disfrutemos de nuestra ciudad, aprendamos a mostrarla tal y como somos: la mejor ciudad del mundo, al menos trabajemos por conseguirlo, donde todos los turistas deben sentirse como en su casa. No nos olvidemos de presentarles nuestra ciudad con un extraordinario servicio de transporte público que envidian otras ciudades y a unos precios muy asequibles. Aunque no todos los madrileños hablen inglés, chino, alemán, francés, ruso, japonés o portugués, sí es verdad que todos hablamos español, la segunda lengua más hablada del mundo, y tenemos que sentirnos orgullosos de atender a nuestros visitantes en nuestra lengua, acercándonos con el carácter abierto y acogedor que nos caracteriza. Aprovechando todas las facilidades tecnológicas a nuestro alcance, les orientaremos en su lengua, para que también puedan entendernos, pero nuestros «buenos días, gracias, tortilla de patata, cocido madrileño» y cualquier otra palabra española, debe ser un recuerdo para ellos.

En estos días de paseo por la ciudad, entre feria y feria, podrán saborear la ciudad de otra manera, apreciar otra forma de entender el arte a través de la gastro-

nomía —el arte que todos los días degustamos en nuestro cuerpo al menos tres veces—. Fusionemos esta necesidad física con un elemento en el que los sentidos nos hagan vibrar con una vivencia experiencial, demos a conocer a los maestros cocineros españoles y sus creaciones o, simplemente, invitemos a tomar una caña con una tapa en el Madrid de los Austrias o en cualquier bar de la ciudad. Los turistas también se llevarán a su país este recuerdo, acompañado de nuestra Ñ, símbolo diferencial de nuestra cultura e idioma, donde la Ñ también es arte.²²

WALKING AROUND MADRID YOU CAN LIVE ART

Giving glamorous entrance to the week of art, Madrid ends the fashion week, another way to show the art that drives us to stroll through Madrid.

In the Palace of Neptune, in the street of Cervantes and behind the hotel Westin Palace opened, during this week in which Madrid overflows Art, the new Urvanity Art exhibition space, a new way of presenting art to creators, galleries and specialized publications.

Walking ten minutes and you will get to Art Madrid, another of the great events that takes place during these days, this in the palace of Cibeles, house of the City Council of the city.

Walking around Madrid we will reach Hortaleza Street 63, where Just Madrid recently opened its doors, an emerging art fair, and the third parallel event to Arco, one of the most important contemporary art fairs in the world.

If anything we should point out is the lack of parallel events that would magnify our Madrid taking advantage of this opportunity. In principle we have to be more Ibero-American, take advantage of the Spain as door of Europe and showcase the world. We are America and America is Spain, or so it should be.

We lack the integration of Madrid with its restaurants, theaters, streets and parks, which should be merged and then convey the fusion with art, in these days at least, showing tourists and locals another side of Madrid.

Let's travel Madrid and enjoy our city, learn to show it as we are the best city in the world, at least let's work for it, where all the tourists should feel at home.

Let us fuse this physical need with an element in which the senses make us vibrate with a peculiar experience, let us know the Spanish master chefs. The tourists will also take to their country this memory, accompanied by our Ñ, a distinctive symbol of our culture and Language, where Ñ is also art.²²

ARCO O LOS MÚLTIPLES ROSTROS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Por Isabel González y Sonia López

Como en otras épocas las exposiciones universales fueron reflejo de la novedad en el campo artístico, la edición 36 de Arco ha presentado las creaciones actuales de artistas de diversos países —invitado: Argentina—, sin olvidar el pasado y hablando, a su vez, del futuro que está por venir. Lejos de noticias vanas y sensacionalistas, pinturas, esculturas, performances o videos han dado vida a los pabellones 7 y 9 de Ifema, dejando claro que lo contemporáneo tiene diferentes visiones y que la polémica es solo una de ellas.

Esta feria, como todo lo relativo al arte, tiene la capacidad de afectar de una manera u otra al espectador. Así, en un primer momento, este será víctima de ese síndrome que tan bien describió Stendhal y que se ha bautizado con su nombre. Esta sensación le acompañará en todo momento y no le abandonará hasta que decida mimetizarse con el ambiente y convertirse en una muestra más. Esto, distante de ser algo irreal, se puede conseguir con propuestas como la de Rafael Lozano-Hemmer en la madrileña galería Max Estrella. En ella el espectador aparece, cuando se acerca a la obra, en una superficie tecnológica en la que está acompañado por «mitades» de otras personas.

Después, solo queda abrir bien los ojos y pasear en un laberinto con múltiples propuestas que abarcan a todo tipo de público, únicamente vetado por el elevado precio de la entrada. Ejemplo de ello son obras como la *Interview* (fotografías y video) realizada a la escritora de *El amante* en el stand de Jan Mot o *Palabras cruzadas* de Pedro Tyler en la galería chilena Isabel Aninat, que tienen como base el mundo literario. Esta última presenta un bajorrelieve, teniendo como soporte reglas de madera, en las que, recogiendo palabras del personal del stand, se muestran los retratos de diversos escritores y editores que de alguna manera han tenido rela-

ción entre sí. Una muestra de ello son los casos de Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones y Alfonsina Storni, escritores latinoamericanos unidos por lazos de la amistad.

También tienen su espacio obras más afincadas —las más caras del recinto— y siempre esperadas por el público. Así, se pudieron ver creaciones de Alexander Calder, Salvador Dalí, Pablo Picasso o Juan Muñoz. La influencia de los grandes maestros además se sintió en ejemplos como alguna propuesta de la argentina Barro. Dicha galería también presentó un performance digno de destacar, ubicado en un salón de los espejos versallesco con tintes distintos al original. No fue el único: fue posible también medir el campo magnético de los visitantes.

Y es que todo tiene cabida en este bosque en el que las obras no han dejado de crecer mientras que el tiempo pasa en un reloj tumbado en el suelo. Algo que se puede comprobar en espacios como el stand de *ABC Cultural* —proceso creativo en vivo— o en la transformación diaria del grupo de cajas de medicamentos en el espacio Salón Leibniz.

El espectador, convertido ya en obra, ha dejado su huella participando en diversas actividades. Prueba de ello es una frase escrita en un post-it que se podía leer en el espacio Arcokids: «Has transforma-

...la edición 36 de Arco ha presentado las creaciones actuales de artistas de diversos países —invitado: Argentina—, sin olvidar el pasado y hablando, a su vez, del futuro que está por venir.

José Carlos Martinat, artista peruano, nos mostró en el stand de la galería Revolver su obra *Distractor 3*, que consiste en una rueda giratoria con luces que, como su propio nombre indica, distrae a la gente. Es una instalación que hace alusión al pan y circo para entretener a la población y que no se manifieste ante a las injusticias.

El artista mexicano Rafael Lozano Hemmer expone en el stand de la galería madrileña Max Estrella una instalación

do el arte en un capitalismo brutal». Visiones distintas, en distintos días, en las que siempre queda algo por visitar.

CINCO OBRAS DESTACADAS

Carlos Aires, el artista malagueño, expuso en ADN Galería *Sweetdream are made of this* una pieza de video arte en el que dos policías antidisturbios bailan un tango con el fondo del salón de baile el Museo Cerralbo de Madrid, obra que fue destacada en los telediciarios como una de las más controvertidas de la feria.

Catalina Swiburn, artista chilena, presenta varias obras para esta feria, pero la más reseñable es *La frontera perfecta*, donde hace una crítica a los atlas y a la cartografía del poder, con un performance donde deconstruye un atlas y se hace un vestido con él, obra que se ha podido contemplar en el stand de la galería Isabel Aninat.

Cecilia Szalkowicz, de origen argentino, presentó en el stand de Ignacio Li-brandi, dentro de la convocatoria de Arco para galerías argentinas, una pieza escultórica similar a un biombo que dibuja en el espacio las letras. Una delicia minimalista exenta que introduce al espectador en la obra.

sobre la relación tecnológica y la sociedad, con una pantalla led que capta a las personas que se ponen en frente de su obra y las exhibe en su pantalla. De esta forma queda claro la relación con los selfies y la actualidad que también está presente en el arte actual.

STANDS INTERESANTES

Galería Bonaerense Barro, Argentina. Un performance a cargo del colectivo Mondongo, que han realizado una instalación que recrea el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, en el cual se introdujo en una de las actuaciones al cantautor Albert Pla. También destacó la instalación de Nicola Constantino que emula al Jardín de las Delicias del Bosco.

Stand ABC, España. El stand del periódico español este año hizo una colaboración con artistas para que estuvieran presentes durante toda la feria realizando su trabajo en las paredes del stand. La propuesta se llama *Cad-Ver-Exquisito*, haciendo alusión a la técnica surrealista. Este espacio destacó por la presencia de artistas como Mister Simplemente (Javier Conde), Juan Antonio Vallejo, Fran Ramírez y Concha Martínez Barreto.

EL ARTE DE LAS RAMIFICACIONES

En nuestro pasado número Carlos Urroz, director de la Feria, dejaba claro que «Madrid se vuelca con Arco». Muestra de ello son las más de cien mil personas que lo visitaron en esos días y la acogida en diversos puntos de la capital y su comunidad de distintas actividades que han permitido y permitirán conocer más el arte contemporáneo argentino. Estas formaron parte del programa paralelo de Arco y abarcaron desde muestras en instituciones como la dedicada a Jorge Macchi en el CA2M —siendo su comisario Agustín Pérez Ru-

bio—, conversaciones literarias, cine o música, hasta artes escénicas. Estos últimos se enmarcaron dentro de *Escenas argentinas*, coordinadas por Marcelo Panozzo.

Estas *escenas* cobraron vida en el Círculo de Bellas Artes, la Plaza de Colón o el Centro Cibeles. De esta manera, con propuestas como el programa de cine de Hugo Santiago y Alejo Moguillansky o la música de Illya Kuryaki and the Valderramas, el espíritu de la Feria llegó a más gente y vivió entre nosotros más allá de la última semana de febrero para despedirse con los calurosos vientos del mes de junio. Prueba de ello es la afluencia, ya demostrada, de visitantes a dichas actividades.

De todo este proyecto interdisciplinar, cuyo punto de unión es el carácter revulsivo de las obras y su origen geográfico, destacamos el conjunto de creaciones que ofrecieron los Teatros Luchana. En este espacio especial, que tuvo una segunda vida después de haber sido cine, se pudieron disfrutar nueve obras desde el 21 hasta el 26

de febrero, permaneciendo en cartel, cada una de ellas, dos días seguidos en distintas franjas horarias, con una duración máxima de una hora y con total gratuidad.

La primera pieza en abrir el telón fue *Actriz*. En ella, la intérprete Susana Pampín da vida a varios personajes que establecen relación entre ellos mismos, convirtiéndose en una figura con personalidades múltiples. Una especie de matrioska, que llega a confundir al espectador, envuelta en una escenografía sin artificios de ningún tipo.

A esta primera obra siguieron otras como *La lechera*, *Medea sé sonal* y *La vida breve* y *Un trabajo*. Esta última fusiona las nuevas tecnologías con la práctica teatral. Con ironía y humor, aborda y critica situaciones relativas al lugar de la mujer en el mundo laboral y a otros aspectos de la vida como su faceta de madre o el ámbito sexual. Dos actores, uno en escena y otro oculto al espectador, un set de rodaje y un diálogo que rompe y deja en el aire cuestiones de candente actualidad.

EL CONTRAPUNTO

Con motivo de la esperada Semana del Arte de Madrid, donde se celebra Arco, se han consolidado otras citas ineludibles como ArtMadrid y JustMad, que presentan premisas similares a Arco con la exposición de galerías y artistas del panorama contemporáneo, además de otras ferias que tuvieron lugar en ese fin de semana:

Flecha (Feria de liberación de espacios comerciales hacia el arte, en el centro comercial de Arturo Soria) ha sido la contestación a Arco desde hace más de veinticinco años.

ArtMadrid celebró su doceava edición en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Más de cuarenta galerías na-

cionales e internacionales, y en *One Project* otras ocho seleccionadas como South Border Gallery, procedente del Líbano. La presencia de artistas fue muy dispar desde los consolidados Juan Genovés, Fernando Zóbel y Joan Miró, hasta artistas emergentes como Irene Cruz.

JustMad ha presentado su octava edición en su habitual sede (Coam, en la calle Hortaleza), con propuestas muy dispares. En este encuentro participaron un total de cuarenta y dos ferias de procedencia internacional, destacando propuestas como la de la artista Sandra Paula Fernández, de la Galería Gema Llamazares, de Gijón, o el artista Federico Miró, ganador de circuitos de arte joven de la Comunidad de Madrid, en el stand de Atelier Solar. El formato más presentado fue pintura, pero estuvieron expuestas obras de arte tecnológico y experimental, así como un stand con realidad virtual. En la quinta edición de Franqueados JustMad se pudieron contemplar en los escaparates de Madrid intervenciones artísticas de Daniel Ortega y Laura Navarro, entre un total de veintiséis creadores.

Las ferias más jóvenes: Drawing Art Room, especializada en dibujo y que va ya por su segunda edición presentó obras relacionadas con la ilustración, y Urvanity, en su primer año, apostaba por el arte más reciente.

Hybrid destacó en esta edición por su innovador planteamiento de introducir la feria en el contexto de un hotel: el Petit Palace Santa Bárbara. La propuesta es simple: las habitaciones son los stands de galerías como Swinton & Grant (Madrid), Azucar Gallery (Argentina), Uofabrik (Italia) o Intraneus (Madrid). Destacaron, entre otros muchos, los trabajos de los artistas Raisa Maudit, Juan Antonio Vallejo, Irene Cruz y Juan Yuste.

ARCO OR THE MULTIPLE FACES OF CONTEMPORARY ART

As in the old days the universal exhibitions were a reflection of the newness in the artistic field, the 36th Edition of Arco has presented the current creations of artists from different countries - invited: Argentina - without forgetting the past and speaking, in turn, of the Future that is to come. Far from vain and sensational news, paintings, sculptures, performances or videos have given life to Ifema Pavilions 7 and 9, making it clear that the what is contemporary has different visions and that the controversy is just one of them.

This fair, like everything related to art, has the capacity to affect the viewer in one way or another. Thus, at first, she will be a victim of that syndrome described so well by Stendhal and that has been baptized with his name. This sensation will accompany you at all times and will not leave you until you decide to mimic the environment and become one more sample. This, far from being something unreal, can be obtained with proposals like that of Rafael Lozano-Hemmer in the Madrid gallery Max Estrella.

Only open your eyes and walk in a labyrinth with multiple proposals that cover all types of public, only vetoed by the high price of entry. Examples of this are works that take as basis the literary world.

Art works more settled and recognized also have their space - the most expensive of the enclosure - and always waited by the public. Thus, they could see creations of Alexander Calder, Salvador Dalí, Pablo Picasso or Juan Muñoz. The influence of the great masters was also felt in examples like proposals by the Argentinian Barro.

And it is that everything has room in this forest in which the works have not stopped growing as time passes in a clock lying on the ground.

The spectator, already turned into work, has left its mark participating in various activities. Proof of it is a phrase written in a post-it that could be read in the space Arcokids: "You have transformed the art in a brutal capitalism". Different visions, on different days, in which there is always something to visit.

FOTOS: Bertrand De Peaza

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

EL CONJUNTO FOLKLÓRICO NACIONAL DE CUBA

Celebra su Aniversario 55 preservando un estilo de arte folklórico teatral de gran calidad estética y atracción escénica que refleja las diversas tradiciones culturales cubanas de origen europeo (hispanicas o francesas), africanos (yoruba, congo, carabalí, arará,...) o llegadas de otras islas caribeñas. Fundado a principios de 1962 por Rogelio Martínez Furé,

escritor, etnólogo y folklorista cubano, Premio Nacional de Literatura 2015 y el coreógrafo mexicano Rodolfo Reyes Cortés, esta compañía se propuso desde sus inicios, contribuir al rescate y revitalización de las tradiciones danzarias y musicales de Cuba de mayor valor artístico, adaptándolas a las más modernas exigencias teatrales, sin traicionar su esencia popular.

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

LO QUE DEJÓ ZONA MACO

Texto y fotos **Jorge Fernández Era**

Culminó la edición 14 de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Zona Maco, en la ciudad de México, para algunos la más importante que se realiza en América después de Art Basel en Miami. Amén de lo discutible que puede ser la anterior aseveración —ArteBA (Buenos Aires, Argentina) ArtBo (Bogotá, Colombia) y hasta la Bial de La Habana pudieran reclamar el mismo calificativo—, lo cierto es que Zona Maco es de las más publicitadas... y discutidas.

Arte por Excelencias estuvo presente en esos días en que mucho público hubo de acudir al pabellón de exposiciones Citibanamex, distante del centro de la ciudad y colindante con el Hipódromo de las Américas, para observar esta muestra de arte de todo el mundo a la que acudieron

150 expositores representando a 120 galerías de arte. Si se me pregunta cuál es el saldo de estos cinco días de confrontación con buena parte del arte contemporáneo actual, yo diría que positivo, pues no siempre se tiene la oportunidad de visitar en un mismo recinto varias de las galerías más importantes del mundo, y de constatar todas las tendencias en que se mueven las artes plásticas contemporáneas.

«Artes plásticas contemporáneas» no es quizás la mejor definición para englobar en un todo lo visto en Zona Maco 2017. «Zona Macondo» hubiera sido un excelente calificativo si se apela a la multiplicidad de lecturas que se podían hacer con solo trasladarse de un pabellón a otro o dar un giro de ciento ochenta grados. Muchos de los que desfilaron por nuestro stand en la

Arte por Excelencias fue saludada por todo el que se detenía ante nuestro stand.

«Zona Macondo» hubiera sido un excelente calificativo si se apela a la multiplicidad de lecturas que se podían hacer con solo trasladarse de un pabellón a otro o dar un giro de ciento ochenta grados.

Feria cuestionaban si tal o masculina instalación podía ser considerada arte o era una tomadura de pelo dirigida a ingenuos o neófitos. Para este reportero el solo hecho de que despierte cuestionamientos apunta tantos a favor de este intento mancomunado de reunir a tantos artistas y tendencias. El arte, si es arte, por sí solo se va decantando. Y si lo que ven nuestros ojos despierta un razonamiento lógico, ya sea a favor o en contra...

Vi mucho de mercado en algunas propuestas que estaban allí solo para vender. Cuál si no puede ser la intención de un stand —lo tenía al lado, fue de los más concurridos— en que te podías bajar una aplicación para disfrutar en movimiento las obras plásticas expuestas. Pero al centro de dichas obras un moderno e impre-

La feria mostró el arte de todo el mundo, con 150 expositores representando a 120 galerías de arte.

sionante Mercedes Benz te aplastaba con su presencia y era la imagen más «relevante» del entorno. Más allá un stand se levantaba cual pirámide con la superposición de latas de bebida de una de las marcas más importantes de México (no estaban mal como estructura, pero no dejaban de ser envases de pura cerveza). Igual de comentado fue otro stand en que una línea aérea situó una escultura viva suspendida en el aire; era imposible no fijarse en aquello: el efecto de un tipo «sentado en el vacío» navegando tranquilamente en su ipod era de veras curioso (fui de los pocos que descubrió el secreto; lo guardaré por si un día puedo chantajearlos y resolver un pasaje más barato).

¿Arte? ¿Humorada? ¿Esnobismo? Ampliación de las grandes cadenas de tiendas? Son las preguntas que una y otra vez se hacía el público. ¿Puede achacársele esto a los organizadores? Pues no, hombre, que no hay feria de arte contemporáneo —ni la de La Habana, con todo y sus intenciones de promover lo que hacen los «olvidados» del mundo— que no tenga también de engaño

y de mercado, tan emparentados en estos tiempos que corren.

Veamos lo que señala el crítico mexicano Armando Vega-Gil respecto a Zona Maco: «... la cantidad y diversidad de propuestas extravagantes es tan basta como para hacerte entrar en trance. Así, alguien

WHAT MACO ZONE LEFT

The 14th Edition of the Maco Contemporary Art Fair in Mexico City culminated, for some, the most important one that takes place in America after Art Basel in Miami. Besides the arguable that may be in the previous assertion the fact is that Zona Maco is one of the most publicized ... and discussed.

Arte por Excelencias was present in those days when a lot of public had to go to the pavilion of exhibitions Citibanamex to observe this exhibition of art from all over the world attended by 150 exhibitors representing 120 art galleries. You do not always have the opportunity to visit in just one location the most important galleries in the world, and to see all the trends in contemporary plastic arts.

como yo, que difícilmente compraría algunas de las piezas aquí reunidas, transita a un genial estado sensible y, de pronto, le podría parecer que una cinta de *gaffer* pegada en el piso de cemento pulido para guiar un cable de luz es una “obra de arte”. De golpe todo se vuelve especial, único, y bien la señora que limpia el piso con un enorme trapeador y se detiene frente a un enorme cuadro lleno de rombos rosas nos parece que está haciendo una “acción” (en la perspectiva contestaria del accionismo vienés), una irrupción performática junto a las mujeres más hermosas y sofisticadas del mundo que se pasean por estos lares...».

Fue poca la presencia de los artistas cubanos en Zona Maco, aunque uno agradezca poder toparse con un Wifredo Lam o un Tomás Sánchez. Pero hay que aplaudir el empeño de los organizadores por priorizar a artistas de este lado del Atlántico —el arte mexicano en especial— que reflejan en sus obras el acontecer de una región que defiende una identidad por encima de modas e imposiciones.

Que exista una revista española como *Arte por Excelencias*, hecha desde Cuba y por cubanos, fue saludado por todo el que se detenía ante nuestro stand y se llevaba un ejemplar de los números 30 y 31. Y aunque las preguntas que nos hacían no siempre tenían que ver con el contenido de la publicación —algunas con el más sano propósito, otras no tanto—, reflejaban el interés creciente que la mayor de las Antillas despierta en todo el mundo. Y ello es ya motivo suficiente para sentirse satisfecho de defender esos cuatro metros cuadrados de Zona Maco que representaron a esta pequeña isla del Caribe.

"Contemporary plastic arts" is perhaps not the best definition to include in everything seen in Zona Maco 2017. Multiplicity of readings could be done by just moving from one pavilion to another. Many of those who paraded through our booth at the Fair questioned whether such an installation could be considered art or was a tease directed at naive or neophytes. Art, if it is art, alone is distinguished. And if what our eyes see awakens a logical reasoning, either for or against ...

Art? Moody? Snobbery? Expansion of large chain stores? These are the questions asked by the audience again and again. Can this be blamed on the organizers? Well, no, man, there is no fair of contemporary art that does not also have something of deceit and of market so related in these times that run.

LOS GRAFITIS DE SAMPA¹

Por Jorge Ribail Reyes

En los días en que Caetano Veloso cantó por primera vez aquellos bellísimos versos: «Alguna coisa acontece no meu coração...». São Paulo ya era, sin duda alguna, la más metropolitana y cosmopolita de las ciudades suramericanas tal como lo es hoy con cerca de 18 millones de habitantes e inmigrantes de más de 196 países diferentes. En esa ciudad, donde la dura *deselegancia* de concreto y asfalto parecía ahogar en gris toda pretensión de colores comenzaron a aparecer por todos lados grafitis como prueba de que las criaturas urbanas que habitan esta urbe no se resignan a esconder la abigarrada gama cromática que llevan en sus genes culturales.

El epicentro de ese terremoto de formas y colores se localiza en el barrio Pinheiros, concretamente en la Vila Madalena. Sus calles en pendiente albergan

tiendas de arte, talleres de artistas, galerías y una oferta cultural viva y moderna complementada con una efervescente bohemia donde abundan bares y cafés. Allí, como por una magia surgió *O beco do Batman*: las casas de los vecinos, las puertas de los garajes, los muros y hasta los postes de la luz, las aceras y el asfalto están decorados en una locura onírica. Este callejón tan colorido por ironías de la vida, está ubicado a unos pocos metros del Cementerio de São Paulo.

Otro lugar sacramentado al grafiti es la Avenida Cruzeiro do Sul, localizada en la zona norte de la ciudad. Es un viaducto de dos niveles. Hoy es considerada el primer Museo Abierto de Arte Urbano (MAAU) del mundo. En los 33 pilares que sustentan una de las líneas del metro paulista está la obra de los artistas grafiteros más consagrados. El MAAU fue una iniciativa gu-

bernamental del 2011 y es excepcional. Sin embargo, unos años antes, en enero de 2007 en São Paulo se había implantado la Ley de la Ciudad Limpia, con la que se prohibía la propaganda en vallas publicitarias y en edificios públicos y privados. Hoy todavía no hay, en relación a los grafitis, una ley que pueda proteger el quehacer de estos artistas. Por un lado, las autoridades borran, cubriendo con pintura gris muchos de los muros pintados. Mientras por el otro lado, grafiteros y pixadores los pintan de nuevo.

Los paulistanos no olvidan cómo en el año 2008, por orden de la prefectura, fueron apagados con pintura gris todos los colores de un gran muro en la Avenida 23 de Maio. Eran grafitis hechos en 2002 por artistas como OsGemeos, Nunca, Nina Pandolfo, Vitché e Herbert Baglione. Después de mucha protesta el muro fue repintado. Hoy la avenida 23 de Maio exhibe

José Augusto Amaro, más conocido como Zezão, comenzó su carrera grafitando canales de aguas albañales, y ambientes *underground* frecuentados por marginados, con sus obras que tienen como marca el color azul.

En fin, al visitar la megalópolis de Brasil quizás es bueno saber con antelación que es una ciudad a la que cuestaogerle el ritmo, se nos aparece gigantesca, anárquica, ruidosa, conmovedora y frenética, como uno de esos caleidoscopios que a cada vuelta irrumpen en una nueva imagen y puede resultarnos agobiante, pero al sentirla desde otra perspectiva como la de sus grafitis, descubriremos, como ya cantó Caetano hace casi cuarenta años: que Sampa «é o avesso do avesso do avesso do avesso».

¹ Los brasileños llaman Sampa a la ciudad de São Paulo.

más de 15 mil metros cuadrados de obras de unos 200 artistas que se expresaron, protestaron...

No se puede hablar del grafiti paulista y omitir nombres que son obligatorios. Entre ellos los hermanos Otávio e Gustavo Pandolfo, conocidos como OsGêmeos. Nacieron en el Cambuci, y grafitaron mucho muro por aquel barrio antes de llegar a ser mundialmente famosos con obras en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Grecia y Cuba. Imposible no hacer mención de Kobra, autor del gran mural de 52 metros que retrata al arquitecto Oscar Niemeyer en la avenida Paulista. Muchas de las obras de Eduardo Kobra están hoy esparcidas en paredes de Miami, Roma, Londres y París. Y amén del poco espacio, debemos destacar a uno de los grafiteros más singulares del mundo: Zezão, quien con sus *flops azuis* llenó de vida las margenes del contaminado río Tiete, que atraviesa la metrópolis paulista. Es extraordinario saber que

THE GRAFFITIS OF SAMPA

São Paulo, the most metropolitan and cosmopolitan city in South America, with about 18 million inhabitants and immigrants from more than 196 different countries, refuses to be drowned by the gray of concrete and asphalt. Graffiti began to appear everywhere as proof that the urban creatures that inhabit this city are not resigned to hiding the motley chromatic range that they carry in their cultural genes.

The epicenter of this earthquake of shapes and colors is located in the Pinheiros neighborhood, specifically in Vila Madalena. There, as if by a magic, O beco do Batman appeared: the houses of the neighbors, the garage doors, the walls and even the light posts, the sidewalks and the asphalt are decorated in a madness of colors.

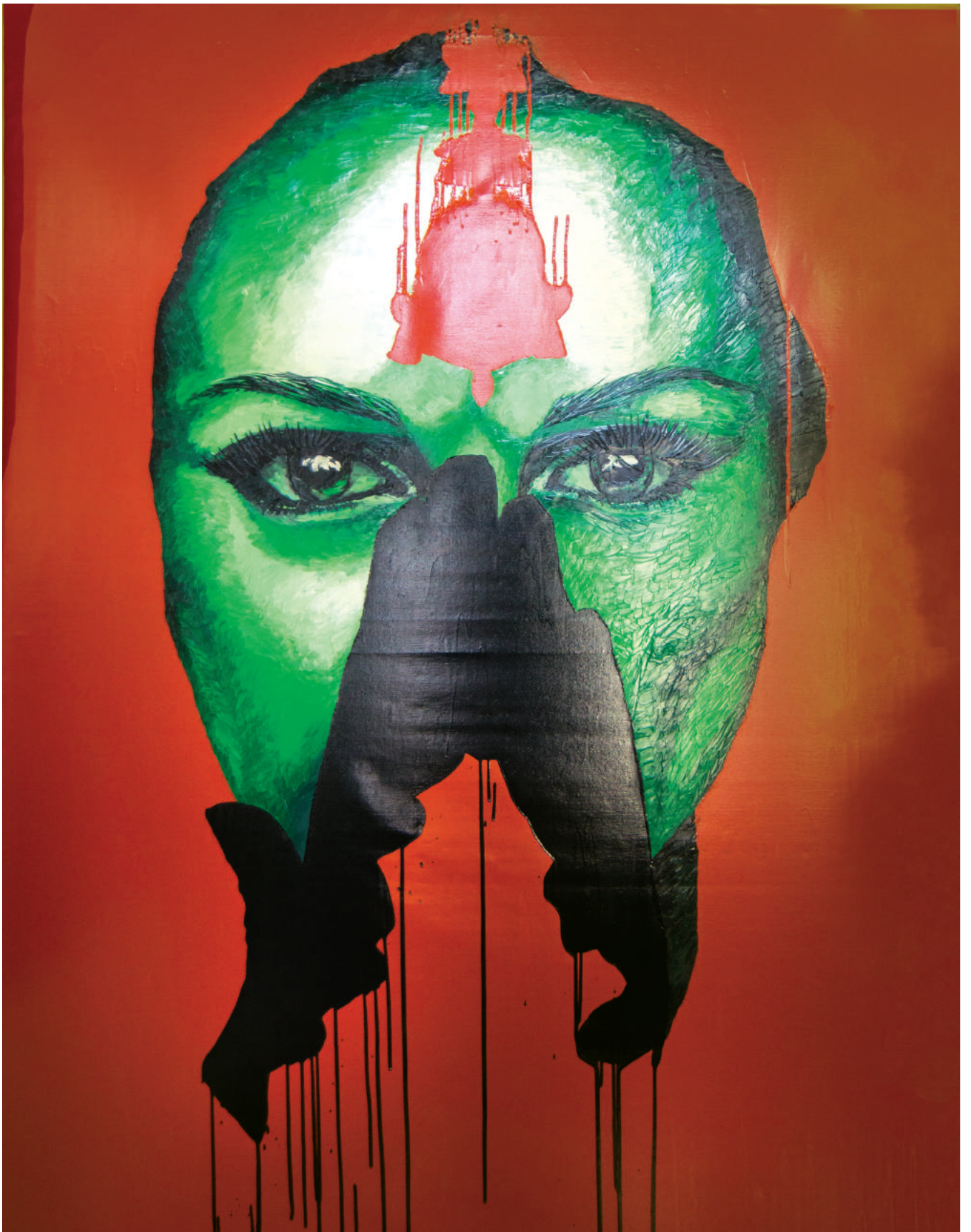
Another place dedicated to graffiti is Cruzeiro do Sul avenue, which today is considered the first Open Museum of Urban Art

(MAAU) in the world, a governmental initiative of 2011. However, a few years earlier, in São Paulo, the Clean City Act was enforced. On the one hand, the authorities erase, covering with gray paint many of the walls painted, on the other, graffiti artists paint them again.

The paulistanos do not forget how all the colors of a great wall in the 23 de Maio Avenue were extinguished with gray paint in 2008. They were covered with graffitis made in 2002. After much protest, the wall was repainted. At present 23 de Maio Avenue exhibits more than 15 thousand square meters of works of about 200 artists who expressed themselves and protested...

So now you know: if you are going to visit the mega metropolis of Brazil observe the city from another perspective: like the one of its grafiti...

DOSSIER ARTES VISUALES
IRVING TORRES BARROSO

Abigail. Técnica mixta óleo y pintura de esmalte de aceite sobre lienzo, 200 cm x 150 cm, 2016.

IRVING TORRES BARROSO

(Cienfuegos, 1ro. de mayo de 1979)

Artista plástico de formación autodidacta, recurre a técnicas del collage con papel periódico y moneda, mezclando pintura de esmalte y óleo sobre lienzo hasta conseguir el soporte ideal para expresar junto a instalaciones y performances una propuesta post-modernista que supera sus propias expectativas. Ha participado en numerosas exposiciones personales y colectivas en Cuba y en el extranjero. Su obra forma parte de coleccionistas de Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, Suiza, Noruega, Arabia Saudita, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina.

(Cienfuegos, May 1, 1979) A self-taught plastic artist, who uses collage techniques with newspaper and notes paper, mixing enamel and oil paint on canvas to get the ideal support to express, along with installations and performances, a postmodernist proposal that surpasses his own expectations. He has participated in numerous personal and collective exhibitions in Cuba and abroad. His work is part of collectors from Germany, France, Italy, England, Switzerland, Norway, Saudi Arabia, United States, Canada, Brazil and Argentina.

Contactos / Contacs

Telf.: (53) 5203 2037 / 5392 4251

E-mail: irvingtorres238@gmail.com

El sueño de una prostituta. Óleo, collage de papel de periódico y dinero, pintura de esmalte de aceite sobre lienzo. 150 cm x 100 cm, 2016.

Pretty happy. Óleo, pintura de esmalte de aceite para autos sobre lienzo, 150 cm x 200 cm, 2014.

Nada es fácil. Óleo, collage de papel de periódico y dinero, pintura de esmalte de aceite sobre lienzo 51 cm x 42 cm, 2016.

DOSSIER ARTES VISUALES
IRVING TORRES BARROSO

Yeni. Técnica mixta óleo y pintura de esmalte de aceite sobre lienzo 150 cm x 150 cm, 2016.

Emma. Técnica mixta óleo y pintura de esmalte de aceite sobre lienzo, 50 cm x 70 cm, 2016.

El secreto. Óleo, collage de dinero y pintura esmalte de aceite sobre lienzo 102 cm x 96 cm, 2015.

Jockers. Óleo, pintura de esmalte de aceite para autos sobre lienzo 150 cm x 200 cm, 2014.

Rabia. Óleo, pintura de esmalte de aceite para autos sobre lienzo, 150 cm x 200 cm, 2013.

CHOCO

DESDE LA BONDAD, EL ARTE

Por Omar González

A pesar del bullicio, medita. Siempre medita. Quienes lo juzgan a primera vista, se equivocan. Su vida es un viaje permanente a la semilla, y a su patria, ese planeta que llamamos Cuba, que es también la humanidad. Ahora viene en silencio por la calle Sol, en la reverberante Habana Vieja. Observa con atención el rostro, la figura y la sombra de los transeúntes, se detiene en los recodos de luz y se estremece ante las congojas y holguras del alma, del alma ajena y del alma propia. Lo registra todo. A su lado, una mujer pasa contoneándose y un vendedor ambulante la convierte en metáfora. Hay picardía en sus ojos, hay inocencia. Ya los retrató.

Mientras camina, pareciera que no toca el suelo; como si levitara, pero afincado en un firme de nubes. Mueve los brazos tímida y acompasadamente, con elegancia y a la vez con misterio, sin gestos obvios que delaten sus verdaderos sentimientos. Son los ademanes secretos que recorren su obra. Porque él es también un enigma, y lo que hace está marcado por la armonía contradictoria no solo de su vida, sino de todas las vidas posibles.

Mira siempre en lontananza, aunque tenga el horizonte al alcance de sus manos (vaya manera de ocultar la tristeza). Es alegre y tiene una risa abierta, pero su silencio semeja un abismo que no termina nunca. Piensa cada palabra que dirá, entre otras razones porque la vida lo enseñó

a no equivocarse y porque cultiva la rara virtud de la decencia, de no ofender a quien se quiere, de no hablar mal de los amigos. Él es un caballero.

Nació en la más necesitada e irredenta periferia de Santiago de Cuba, una ciudad donde la historia es también el aire, la luz, el tempo con que fluyen las cosas, y la gente se da a querer de tal modo que no hay visitante capaz de negarse al regreso. Sin embargo, ama a La Habana hasta el punto de que, fuera de ella, no puede hacer arte, que es su vida. A fin de cuentas, se trata de un santiaguero irreductible y, al mismo tiempo, de un habanero agradecido, lo que en términos simbólicos e, incluso, deportivos, representaría un oxímoron inocultable. Como decir agua seca, hielo caliente, desierto verde, «esta alegre tristeza que todavía es vivir». Sí pero no.

Adora a su familia con una entrega y fidelidad ilimitadas, solo explicable en los códigos de su acendrada hidalguía. Tiene una espesa que sería capaz de gobernar al mundo con tal de que nadie lo importune. Sus hijos lo idolatran, al igual que lo han hecho los padres de él, sus hermanos y una le-

...privilegia una noción de lo cubano no precisamente carnalesca ni esperpéntica, sino arraigada en la conjugación de lo propiamente conceptual, lo simbólico y lo genuinamente popular...

gión de amigas y amigos que no cabría en el recinto de la mayor exposición de sus ingenios más recientes, sus espléndidas colografías, óleos y esculturas de temas y colores raigalmente cubanos, pero inobjetablemente universales.

Les hablo, por supuesto, de un hacedor vitalísimo, de un demiurgo que es fuente inagotable de energía y que responde al nombre de Eduardo Roca Salazar, pero a quien nadie en este mundo sería capaz de identificar por tales señas; en cambio, dígame Choco o Chocolate, evóquese la fuerza ancestral de su cultura, y se tendrá ante sí a uno de los más importantes artistas cubanos de todos los tiempos. Un maestro cuya humildad resalta su grandeza como ser humano y su indiscutible singularidad artística. Choco, entiéndase bien, es único y diría que irreplicable en la historia del arte cubano. Y no exagero: dígame otro que funde, sea y piense como él, y callaré para siempre.

Si bien su estirpe proviene de una fusión de culturas patrimoniales, donde el resultado —aquello que Fernando Ortiz identificara como *ajiaco*— siempre niega y supera a las partes, al tiempo que privilegia una noción de lo cubano no precisamente carnavalesca ni esperpéntica, sino arraigada en la conjugación de lo propiamente conceptual, lo simbólico y lo genuinamente popular; si bien todo eso, o quizás por eso mismo, la práctica artística en Choco rebosa un diálogo que va más allá de lo que se deja ver, inapresable en el disoluto juego de las apariencias, o mejor —ahora cuando todo se vende— de los abalorios.

Sabido es su afán iconográfico ligado a la ritualidad yoruba y la inmanencia antropológica y figurativa que le es consustancial a su obra —el ser humano es su verdadera constante, todo gira en torno a él—; conocida es su relación con la tradición gráfica cubana, la que a su vez mucho debe al amplio registro europeo (España, Francia y Alemania), latinoamericano (México y Argentina) y estadounidense, pero poco se ha dicho de los nexos que la obra de Chocolate, al adentrarse en la neofiguración, establece con artistas tan versátiles como Jean Dubuffet, Francis Bacon, Kooning o José Luis Cuevas y, aún menos, de su cercanía, deliberada o inconsciente, a la obra compartida de John Ross y Clare Camille Romano, cuyo derrotero estético afina sus raíces en los tempranos hallazgos gipsográficos de Pierre Roche, en los *metal prints* de Rolf Nesh, autor de *Hamburg Bridges* (1932), emblemática siempre y tal vez la primera obra gráfica en la historia sustentada en recortar, adherir y ensamblar elementos metálicos sobre una superficie plana para después imprimirlos; hasta arribar a lo que parecería ser el parto definitivo del procedimiento colográfico, con Michel Ponce de León, Boris Margo y sus adhesivos de celuloide, acetona y papel, y William Hayter y la apa-

rición —ya en los años cincuenta del pasado siglo— de los pegamentos acrílicos, que agilizarían el proceso con los más diversos materiales, añadiendo consistencia a las planchas.

Así, hasta el hoy de esta novedosa técnica, la colografía, asumida por Choco y otros grabadores cubanos (Belkis Ayón, Raúl Alfaro y Miguel A. Lobaina e, incluso, mucho más jóvenes) como una expresión de resistencia ante las carencias económicas y materiales vividas en la Isla, principalmente durante los años noventa. Pero en Choco la colografía ha sido mucho más que un recurso coyuntural, ha devenido el procedimiento distintivo de toda su obra en las últimas casi tres décadas. Y se ha desenvuelto con tal soltura en sus rigores y meandros, que hoy alterna la creación artística en este proceder con la docencia eventual sobre el mismo tema en importantes instituciones de Europa, América Latina y, sobre todo —véase el sentido que toman las cosas de la vida y la vida de las cosas— en Estados Unidos, que sería, diciéndolo en buen cubano, como bailar en casa del trompo.

Con todos estos artistas, y más, dialoga formalmente la obra de Chocolate, y lo hace sin dejar de ser personal y auténtica. Se mueve con inusitada soltura entre la figuración informalista, la abstracción y un neoexpresionismo cómplice, querencioso, de la figura humana. Todo ello sin traumas ni rupturas extremas, diríase que candorosamente; de ahí la confusión que genera en algunos de sus estudiosos. Porque Choco extravía con su habilidad a quienes acostumbran lecturas fáciles, lineales, retóricas o caprichosas de la obra de arte. Los advenedizos poco pueden hacer si de revelárnoslo se trata.

Hay, por supuesto, otros elementos característicos de la complejidad con que se estructura la cosmogonía de Choco. Algunos están a flor de piel, como los que resultan de su relación con lo cubano y la cubanidad; otros precisan de una indagación a fondo en los contextos de su formación y en sus referentes artísticos actuales. ¿Hasta qué punto sus obras representan variaciones de un mismo tema? ¿Por qué

esa recurrencia a asuntos como el abrazo, el descanso o la danza y sus danzantes? La explicación estaría en el propio artista, en su capacidad de entregarse en cada obra, pero nunca al extremo de rasgarse las vestiduras.

Una de las revelaciones más divertidas de esos ingredientes definitorios del pensar y hacer de Choco se manifestó cuando obtuvo el Gran Premio en la IV Trienal Internacional de Grabado de Kochy, en Japón, en 1999, y tampoco fue fruto de la casualidad. La formación académica de nuestros estudiantes de arte —y Choco abundó en ella cuando cursó estudios de Licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de La Habana— comportaba (ojalá que todavía) un vasto y hondo recorrido por las más depuradas técnicas, estilos y tecnologías del dibujo y la gráfica orientales. Profesores artistas como Servando Cabrera Moreno, Antonia Eiriz y Jorge Rigol, por solo mencionar tres de los más conocidos, se adentraban frecuentemente en la sencillez y elocuencia del trazo, la curva, la línea y la mancha del arte oriental, específicamente del japonés, tan diferente del chino y el indio. Mediante la observación permanente, esa eterna relación entre el ideograma y el pictograma ha enseñado al ojo humano de aquellas latitudes a simplificar lo real, procurando siempre la forma equilibrada, agradable, acompasada, de los objetos y hasta de los sentimientos. Todo en el arte oriental remite a un símbolo; todo en la obra de Chocolate compor-

ta una cualidad no menos alegórica. Y fue esta capacidad de proponerse y lograr la síntesis la que determinó que el jurado de la Trienal de Kochy concediera el Gran Premio, convirtiéndolo en el primer extranjero que lo ganaba en la historia del prestigioso evento.

Este es el Choco que he visto crecer y crecerse en el tiempo, y tal la parte del repertorio que decido mirar cuando lo visito en su estudio. Es el hermano entrañable que pudiera suscribir estos versos de nuestro común amigo Jesús Cos Causse, en el extraordinario poema que dedicara a Fidel: «Nací con las manos vacías y tan lejos de la fuente, que nunca tuve rostro en la infancia y siempre tuve sed».

Colmada la sed, Choco es el rostro en gratitud, y su obra, parte esencial de la fuente.

Allá los que no lo ven, los que, de tanto querer olvidarlo, nos lo recuerdan siempre. Son los ciegos de alma y los tuertos con ley. Yo me entiendo.

Chocolate es un premio para esta isla-planeta-humanidad, y ella lo agradece. ☞

CHOCO: FROM THE GOODNESS, THE ART

Despite the bustle, he meditates. He always meditates. Those who judge him at first sight are wrong. His life is a permanent journey to the seed, and to his homeland, that planet we call Cuba, which is also humanity.

While walking, it seems that he does not touch the ground; As if levitating, but settled in a firm cloud. He moves his arms shyly and rhythmically, with elegance and at the same time with mystery, without obvious gestures that betray his true feelings. They are the secret gestures that run through his work. Because he is also an enigma and what he does is marked by the contradictory harmony not only of his life, but of all possible lives.

I speak, of course, of a most vital doer who responds to the name of Eduardo Roca Salazar, but whom no one in this world would be able to identify by such signs; Instead, say Choco or Chocolate, let the ancestral force of your culture evolve, and you will have before you one of the most important Cuban artists of all time.

Although his origin comes from a fusion of patrimonial cultures, where the result always denies and surpasses the parts, while privileging a notion of the Cuban rooted in the conjugation of the properly conceptual, the symbolic and the genuinely popular.

This is the Choco that I have seen grow and grow in time, and such the part of the repertoire that I decide to look at when I visit it in its study.

Choco is the face in gratitude, and his work, an essential part of the source.

Pity for those who do not see it, those who, from wanting to forget it, always remember it. They are the blind of soul and the torturers with law. I understand myself.

Chocolate is a prize for this island-planeta-humanity, and it appreciates it. ☞

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

CUBA

PORQUE APONTE NOS HACE FALTA TODAVÍA

Por Alexis Triana / Fotos Cortesía de la Fundación Caguayo

Está naciendo, como de un parto largamente ansiado, la monumental escultura a José Antonio Aponte, la cual se alzará nueve metros fundida en bronce y acero, frente al mar y en territorio de Peñas Altas, el mismo sitio donde un negro carpintero ebanista lanzó quizás el primer grito de libertad, desconocido durante muchas décadas en la historia de Cuba.

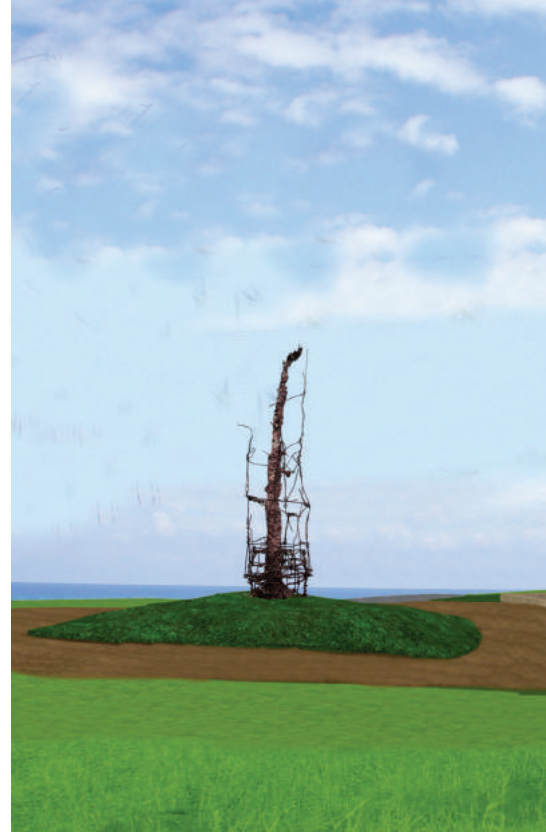
«Es una escultura sonora. Él quería que se reconociera al esclavo como un ser humano, porque en aquella época se le consideraba como un animal, por eso es como su llamado contra la esclavitud, porque esta desgracia y vergüenza humana aún sigue en el planeta con otro ropaje. No es como quieren presentarlo: un problema de una parte del mundo, sino del mundo».

EL REGRESO DE APONTE

El artista Alberto Lescay Merencio habla de manera exclusiva para *Arte por Excelencias*, y explica que su obra se titula *El regreso de Aponte* «porque su espíritu está vivo en nuestra tierra, y es necesario reconocer sus valores en toda su plenitud, y del grupo de hombres que lo apoyaron en tiempos de la Revolución Haitiana».

«Es otro acto de justicia histórica a lo sucedido en 1811, una de las sublevaciones que los colonialistas reprimieron a sangre y fuego, a tal punto que luego de la ejecución pública, exhibieron el cráneo sangrante de Aponte en una jaula metálica en el mercado de Belascoaín, hoy Carlos III, como feroz escarmiento para los negros esclavos».

«Es para mí trascendente reconocer que es una solicitud de los historiadores e intelectuales cubanos a las autoridades del país, que han planteado esta necesi-

José Antonio Aponte.

dad desde hace casi diez años, incluso en los últimos congresos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Estamos a punto de ver este sueño realizado».

CONCEPTUALIZACIÓN DEL MONUMENTO

«Llegamos a Peñas Altas como parte del proceso de investigación. Cuando visité el lugar sentí en mí el estremecimiento de su belleza, aquella interrelación de

«Es una escultura sonora. Él quería que se reconociera al esclavo como un ser humano, porque en aquella época se le consideraba como un animal, por eso es como su llamado contra la esclavitud, porque esta desgracia y vergüenza humana aún sigue en el planeta con otro ropaje. No es como quieren presentarlo: un problema de una parte del mundo, sino del mundo».

de más de trecientos metros cuadrados, donde se podrán realizar actividades conmemorativas, y en la que se mostrará gráficamente el heroísmo y trascendencia de esta sublevación.

José Antonio Aponte nació en La Habana. Fue un carpintero ebanista con una marcada vocación por las artes plásticas; sus dibujos fueron considerados como subversivos y utilizados en su contra como prueba de su pensamiento rebelde y anti-esclavista.

«El Héroe regresa con su cabeza en alto, en sus manos el cráneo aún sangrante...», expresa la memoria descriptiva del monumento. «Sale rompiendo la jaula. De su cuerpo estilizado y la jaula cuelgan instrumentos de su oficio de ebanista, escultor y dibujante que, movidos por los vientos de Peñas Altas y al toparse unos con otros, crearán un ambiente sonoro en este entorno».

la naturaleza frente al mar, y cómo debe haber sido hace dos siglos, cuando aquel hombre extraordinario organizó un movimiento fuerte e influyente que la mayoría desconocemos».

El monumento se concibe como un parque para la contemplación y meditación, y será ubicado en la entrada a La Habana por la Vía Blanca, en los límites con la actual provincia de Mayabeque. Con el inspirador diseño de Luis Ramírez (DeKuba) y las labores del arquitecto José Antonio Limonta, se localiza en una explanada

BECAUSE WE NEED APONTE

The monumental sculpture of José Antonio Aponte, which stands nine meters long, is cast in bronze and steel, facing the sea and in the territory of Peñas Altas, the same place where a black woodworker carpenter launched perhaps the first cry of freedom that wanted to be unknown for many decades in the history of Cuba.

"It's a sound sculpture. He wanted the slave to be recognized as a human being, because at that time they were considered animals, that is why it is his call against slavery, because this disgrace and human shame is still on the planet in another garment. It's not how they want to present it: a problem in one part of the world, but in the world."

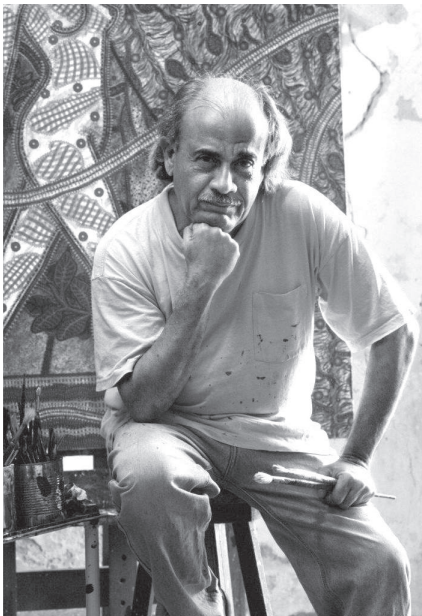
The artist Alberto Lescay Merencio speaks exclusively for Arte por Excelencia, and explains that his work is entitled The Return of Aponte "because his spirit is alive in our land, and it is necessary to recognize its values in all its fullness, and

the group of men who supported him at the time of the Haitian Revolution."

"It is another act of historical justice to what happened in 1811, one of the uprisings that the colonialists repressed with blood and fire, to the point that after the public execution, they exhibited the bleeding skull of Aponte in a metal cage in the market of Belascoáin, today Carlos III, as a ferocious lesson for black slaves".

"It is transcendent to me to recognize that it is a request of the Cuban historians and intellectuals to the authorities of the country, who have raised this need for almost ten years, even in the last congresses of the Union of Writers and Artists of Cuba. We are about to see this dream come true".

José Antonio Aponte was born in Havana. He was a cabinetmaker carpenter with a marked vocation for the plastic arts; his drawings were considered as subversive and used against him as proof of his rebellious and anti-slavery thinking.

EL ARTE LATINOAMERICANO SÍ EXISTE

Por **Manuel López Oliva**

las prácticas y teorías de la imaginación del resto del orbe; que muchísimo de lo que proyecta coincide con los problemas existenciales y hallazgos inverosímiles implícitos en el hacer de creadores de otras latitudes; y que a veces sus formas y operatorias, sintaxis y apropiaciones instrumentales puedan parecer similares a las que manejan hacedores artísticos bien distantes de las idiosincrasias inherentes a lo que José Martí caracterizó como Nuestra América.

No olvidemos que desde las décadas finales del siglo xix se produjo un enlace de medios de creación artística entre las colonias y las metrópolis, crecido y diversificado durante la centuria xx, cuando artistas caribeños y latinoamericanos participaron en movimientos de vanguardia europeos y norteamericanos, a la par que imagineros disímiles de esos contextos convivieron en los ámbitos de Latinoamérica. Hubo en esa época, asimismo, una «escuela de escuelas» que logró hibridar la dinámica renovadora de lenguajes provenientes de Europa con motivos, temáticas y diseños característicos de las etnias originarias de la América indígena y determinadas percepciones mágicas populares de estas tierras nuestras. Todo ello contribuyó a que el hacer artístico latinoamericano deviniera internacional, sin dejar de ser intrínsecamente local en facturas, texturas, simbologías, formas, colores, rasgos antropológicos, referentes sociológicos y poéticas de rupturas.

¿No fue esa fuerza planetaria, traducida por las imágenes pictóricas de un grupo de representantes fundamentales de la moderna latinoamericanidad estética, lo que en los decenios ochenta y noventa les abrió paso en casas subastadoras y colecciones norteamericanas y europeas, convirtiéndolos en altos valores financieros?

¿Y no ha sido acaso la riqueza de peculiaridades creativas de los artífices nacidos en estas islas y espacios continentales que nos signan, proyectada mediante plataformas renovadoras de

bienales y centro experimentales de la cultura visual, lo que también ha tenido aportadora incidencia sobre la apertura de códigos que ensanchan los dominios del arte de hoy?

El arte latinoamericano sí existe. enreda e híbrida equivocadamente a ese tipo de establecimiento comercial, que no es ni museo ni centro de promoción, acción social y estudios.

El arte latinoamericano sí existe.

LATIN AMERICAN ART DOES EXIST

Latin American art exists, just as there is Asian, African and European, although certain curators and critics transnationalized want to deny it, because of the inability to see the constancy of its changing plural identity and that abundant signification that in it acquire the international standards, or to be faithful to a pragmatic dependence on external powers and market interests.

But it is not a uniform type of art, where only the unitary component of the common regional geography prevails, nor can it be reduced to a sum of modalities confined to the traditional codes of expression derived from autochthonous syncretized and renewed cultures. Its nature of art in movement implies the existence of an immense complex of expressions - in varied supports and with numerous materials and methods - that manifest in a different way (very coherent with each nationality, culture, circumstance and personality) the assimilation of aesthetics Classical, modern and postmodern, or derived from that amalgam of narrow roads to the term-wild-card "contemporary art."

Was not this planetary force, translated by the pictorial images of a group of fundamental representatives of modern Latin American aesthetics, what in the eighties and nineties made way for them in auction houses and American and European collections, turning them into high financial values?

And was it not the wealth of creative peculiarities of the artists born in these islands and continental spaces that signify us, projected through venues renewing biennials and experimental centers of visual culture, which has also had an impact on the opening of codes that broaden the domains of today's art?

Latin American art does exist.

El arte latinoamericano existe, del mismo modo que lo hay asiático, africano y europeo, aunque ciertos curadores y críticos transnacionalizados quieran negarlo, por incapacidad para ver la constancia de su cambiante pluralidad identitaria y esa abundante resignificación que en él adquieren los cánones internacionales, o para ser fieles a una pragmática dependencia respecto de poderes externos e intereses de mercado.

Pero no se trata de un tipo de arte uniforme, donde predomina solo el componente unitario de la común geografía regional, ni tampoco puede reducirse a una suma de modalidades confinadas a los códigos tradicionales de expresión derivados de culturas autóctonas sincretizadas y renovadas. Su naturaleza de arte en movimiento implica la existencia de un inmenso complejo de expresiones —en soportes variados y con materiales y métodos numerosos— que manifiestan de una manera-otra (muy coherente con cada nacionalidad, cultura, circunstancia y personalidad) la asimilación de estéticas clásicas, modernas, tardo-modernas y postmodernas, o derivadas de esa amalgama de caminos reducidos al término-comodín «arte contemporáneo».

La producción artística del Caribe y América Latina es primeramente arte-arte emitido desde lo humano en sus esencias más generales. De ahí que tenga enriquecedoras conexiones de intercambio con

EL OJO
del CÓNDOR

PUERTO MISAHUALLÍ

Texto y fotos Kaloian Santos Cabrera

En la selva ecuatoriana, a orillas del río Napo, uno de los principales afluentes del Amazonas, se encuentra Puerto Misahuallí. Es un poblado conocido por las arenas blancas de la rivera del río, la grata convivencia de las personas con los monos capuchinos, las excursiones por la selva, la navegación en

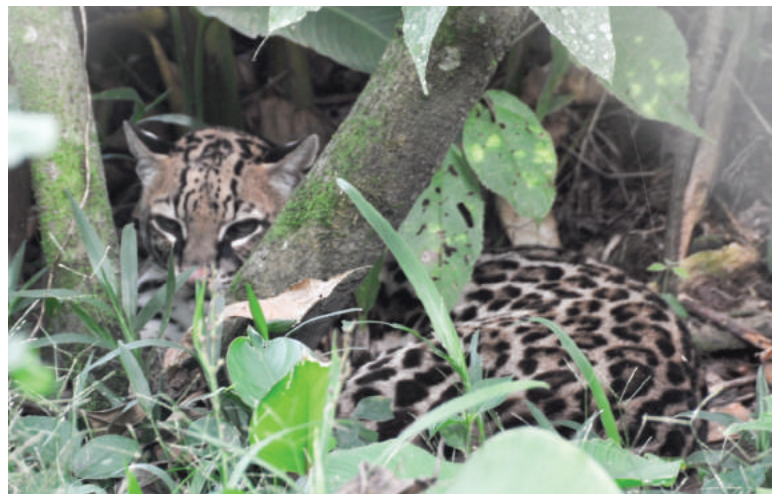
canoas y la visita a comunidades indígenas como la Muyuna.

Puerto Misahuallí es el lugar idóneo para conocer la herencia cultural de la Amazonía ecuatoriana. La naturaleza y la generosidad de sus habitantes conspiran para que el viajero, de seguro, registre en su bitácora una estancia placentera y hermosa. ☺

MISAHUALLI PORT

In the Ecuadorian jungle, on the banks of the Napo River, one of the main tributaries of the Amazon, you will find Puerto Misahuallí. It is a village known for the white sands of the riverbank; The pleasant coexistence of people with the Capuchin monkeys; Excursions through the jungle; Sailing in canoe and the visit to indigenous communities such as the Muyuna.

Puerto Misahuallí is the ideal place to know the cultural heritage of the Ecuadorian Amazon. The nature and the generosity of its inhabitants conspire so that the traveler, for sure, registers in his log a stay pleasant and beautiful. ☺

Por Jorge Zurita

AL OTRO LADO DE LA CORDILLERA

De la lengua nacen flores, improperios, historias, placer, deseos, sueños, silencios... Lo primero que escuché al entrar en Chile fue a un carabinero regañando al conductor frente a todos los pasajeros porque cruzábamos la frontera sin llevar el cinturón de seguridad puesto. «Es que el bus no tiene cinturones», decía cabizbajo el conductor boliviano. El carabinero, alto, blanco y sin perder la seriedad se impuso sarcástico: «La próxima no te la perdono». Después en el pasillo oí a los vendedores ambulantes y su marcado acento chileno. Apenas cruzábamos la frontera y había dos mundos distintos e iguales: cholitas en ambos lados de la línea, piel curtida por el sol, rasgos ancestrales, formas diferentes de mover la lengua...

Siento que Chile es todavía un país reservado, un poco hermético. Podría decir que la cordillera tiene mucho que ver en eso, o la influencia de los Chicago Boys, o los años de dictadura, o el frío de la montaña, o un rasgo ancestral fuerte, luchador y sufrido, pero vástago en el trajín del Sanhattan. La ciudad se llena de inmigrantes. Todos somos viajeros aquí, desde Víctor y Violeta, hasta yo. Voy escuchando en el aire los sonidos, las lenguas moviéndose. Me acostumbro rápidamente a todas y las reconozco. Pero me interesan las historias chilenas.

Es así que en viajes cortos escucho las voces de gente arraigada a su tierra o a su historia. Por ejemplo, al jardinero de la casa

de Pablo Neruda en Isla Negra, quien cuenta nostálgico cómo creció en ese lugar donde su padre también fue jardinero. Cuenta cómo el poeta llegaba con su amigo pintor que vivía en la casa de enfrente y se sentaban sobre un bote anclado en el patio, con vista al mar, a tomar sus traguitos. O cómo el poeta metía a sus amiguitas por la puerta de atrás mientras la chascona Matilde dormía. O el mismo día que llegaron los milicos y pusieron a todos contra el suelo mientras se llevaban a Neruda. Esta es una voz solitaria y nostálgica, feliz de vivir lo vivido.

Luego está la voz del que cuida la puerta trasera de un hotel de lujo en Algarrobo. Allí está la piscina más grande del mundo. «Está prohibido nadar...», se ahogó uno y ahora la piscina solo sirve para navegar en bote. Yo llevo un mes trabajando aquí, pero hace quince años que conozco este lugar. Esto siempre está vacío... , habrá unas cincuenta personas ahora mismo en toda la urbanización», dice el celador mientras miramos la piscina con sus doscientos cincuenta millones de litros de agua y sus treinta y cinco metros de profundidad. Este desolado sitio cuenta con mil trescientos apartamentos y once edificios.

Mientras tanto, de la lengua de los payadores nacen increíbles muestras de ingenio y habilidad. Jugando con la décima en las payas y con otras estructuras poéticas en la cueca, baila la imaginación del oyente y brillan las cuerdas sumergidas en el vino.

Yo entretanto me reúno con mis amigos cantores y compartimos un pisco, si hay, o en su ausencia un vino en botellón o un terremoto. La primavera llega y el sol brilla, brilla, brilla. Se oyen protestas en la calle y la ciudad tiene dos caras y un puzzle de lenguas, así que guardo un par de historias para contarles desde el sur.

ON THE OTHER SIDE OF THE MOUNTAIN RANGE

From the language flowers, expletives, stories, pleasure, desires, dreams, silences are born ... We were just crossing the border and there were two different and equal worlds: sun-tanned skin, ancestral features, different ways of moving the tongue ...

I feel that Chile is still a quiet country, a bit hermetic. I could say that the mountain range has a lot to do with it, or the years of dictatorship, or the cold of the mountain, or a strong ancestral trait, that is fighter and has suffered. The city is full of immigrants. I'm listening in the air to the sounds, the tongues moving. I get used to all of them quickly and I recognize them.

So on short trips I hear the voices of people rooted in their land or their history. For example, the gardener of the house of Pablo Neruda in Isla Negra, who tells us, nostalgic, how he grew up in that place where his father was also a gardener. He also tells how the poet arrived with his friend painter who lived in the house opposite and sat on a boat anchored in the patio, overlooking the sea, to take their drinks. It is a solitary and nostalgic voice, happy to live what has been lived.

Then there is the voice of one who takes care of the back door of a luxury hotel in Algarrobo. There is the largest pool in the world. "It is forbidden to swim ... one drowned and now the pool only serves to sail by boat," says the caretaker as we look at the pool with its two hundred and fifty million liters of water and its thirty-five meters deep. This desolate site has one thousand three hundred apartments and eleven buildings.

In the meantime I meet with my singing friends and share a "pisco", if there is, or in their absence a bottle wine or an earthquake. Spring comes and the sun shines, shines, shines. There are protests on the street and the city has two faces and a language puzzle, so I keep a couple of stories to tell from the south.

QUIERO CANTAR A TU LADO

HAYDÉE MILANÉS A DÚO CON PABLO MILANÉS, EL ÁLBUM QUE LA MISMA SEMANA DE SU SALIDA EN INTERNET CONSIGUIÓ SITUARSE COMO EL CUARTO MÁS VENDIDO EN EL TOP DE ITUNES, APUNTA DIRECTO AL CORAZÓN PARA ACABAR DE DOBLEGARNOS

Parecía que después de *Palabras* (Bis Music, 2014), Haydée Milanés nos iba a dejar respirar, esperaríamos a que el nudo en la garganta cediera, desapareciera ya el goce divino que provocaban en nosotros las inmortales creaciones de Marta Valdés que ella colma de sentimientos, de inquietudes, de emociones. Sin embargo, la singularísima intérprete no nos ha dejado tiempo para sobreponernos. De hecho, por si todavía quedaba algún desperdigado que se resistiera a los encantos de su voz y a su capacidad de saber escoger las canciones que hará invariablemente tuyas, ha apuntado directo al corazón para acabar de doblegarlos.

Ha sido como de costumbre tan inteligente esta bella mujer, que eligió once temas infalibles, de esos que después de ser escuchados comienzan a acompañarnos con insistencia, como suele ocurrir con las composiciones firmadas por

uno de los más grandes músicos de Iberoamérica de todos los tiempos, y orgullo máximo de Cuba, su padre. Con ellos armó *Amor, Haydée Milanés a dúo con Pablo Milanés*, álbum que la misma semana de su salida en Internet consiguió situarse como el cuarto más vendido en el top de iTunes.

Tal vez había tardado demasiado Haydée para entregarnos esta producción discográfica mayor que reúne composiciones que nuestro Pablo querido concibiera entre 1960 y 1980, algunas de ellas muy poco difundidas, pero que fueron naciendo en no pocas ocasiones delante de la pequeña curiosa que contaba las horas ansiosa para que por fin llegara el momento en que su Dios se metiera en el estudio, con una guitarra y una casetera como testigos, para dejarse llevar por la inspiración. Entonces ella, niña sensible y privilegiada, era de las primeras que quedaba aleada mientras él le entregaba a esas mágicas canciones su

alma. Por eso Haydée conoce perfectamente las esencias que guardan, las verdades que dicen, los amores que cantan.

«Siempre uno de mis más grandes sueños fue compartir la música con mi padre. Ahora me he dado el gusto de traer estas hermosas canciones a nuestro tiempo, respetando, sobre todo, su naturaleza, su esencia, su belleza», le ha explicado Haydée a la prensa cuando ha querido saber sus motivaciones para ahora regalarnos *Amor...*, fonograma que continúa disponible en plataformas digitales.

Recuerdo que muchas veces, mi padre me provocaba con alguna melodía y así cantábamos juntos, casi siempre a dos voces. Toda esta experiencia en mi infancia y adolescencia hizo que la música se afanzara en mí, de un modo natural y hondo, ha asegurado en sus entrevistas. Y hondo nos han conmovido con *Hoy la vi, El breve espacio, Canción (De qué llamada manera), Ya se va aquella edad...* hasta completar los once temas que juntos grabaron en el estudio PM Records y que nos ayudan a vivir.

I WANT TO SING ALONGSIDE YOU

It seemed that after the album Palabras (2014) Haydée Milanés was going to let us breathe, I would wait for the lump in my throat to give way, and the joy that the immortal songs of Marta Valdes provoked in us, which she fills with feelings. However, the singular interpreter has not left us time to recover and has pointed us directly to the heart.

It has been as usual so smart this beautiful woman, who chose 11 songs, those that after being heard begin to accompany us forever. Compositions signed by one of the greatest musicians of Latin America of all time, and maximum pride of Cuba, his father. With them she put together the album Amor, Haydée Milanés a dúo con Pablo Milanés, who in the same week of its premiere on the Internet managed to position itself as the fourth best seller in the top of iTunes.

Maybe Haydée had taken too long to give us this record that brings together compositions that our beloved Paul conceived between 1960 and 1980. Some of them very little spread.

"Always one of my biggest dreams was to share music with my father. Now I have given myself the pleasure of bringing these beautiful songs to our time, respecting, above all, their nature, their essence, their beauty" Haydée explained to the press when they wanted to know her motivations to give us Amor... , A phonogram that remains available on digital platforms.

Cuarenta años DE LA MÚSICA A LA POESÍA

Por Rosa María Fernández Sofía

Cómo no asumir el lirismo de la expresión popular, cuando esta entrevista estrena el 2017 frente a una decena de personas que han venido hasta una playa habanera para entregar sus ofrendas a Yemayá —diosa de las aguas, cuya veneración aporta salud, paz y bienestar; deidad acompañante de Ogún, la que gobierna, según la Letra del Año de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba—. Todo un ritual de reverencias, mantos blancos sobre las cabezas de hombres y mujeres avanzando mar adentro. «Está la santería en su punto», dice Vitier y sonríe dulcemente. Se acomoda en un sillón y enciende un «purito», mientras me hace notar la presencia fugaz de una paloma, acomodada en el cable de luz donde se difumina el aroma del tabaco cubano.

Una pregunta se cae de la mata.

¿Por qué su música necesita establecer un diálogo entre lo clásico y lo popular?

Eso tiene que ver con el entorno con que respiré desde muy niño, en el cual la cultura popular y lo culto se desenvolvían en el mismo rango, la misma jerarquía. Porque lo popular tiene su «alta cultura» y ese diálogo está en la historia de nuestro país, en la formación de nuestra identidad y del espíritu nacional. Y estaba en mi ambiente familiar de una manera muy natural.

Recuerdo desde muy niño escuchar a mi abuela materna, que era una excelente pianista, y a mi padre, que tocaba también el violín. Había estudiado y hecho una carrera completa como violinista, y todavía cuando yo era niño lo tocaba muy frecuentemente. Recuerdo que interpretaban específicamente dos sonatas de Ludwig Van Beethoven, para piano y violín. Esas veladas se producían sobre todo los domingos,

en casa de mis primos, en Arroyo Naranjo, en las afueras de La Habana. Inmediatamente después, mi abuela se ponía a tocar la música popular cubana. Podía ser lo mismo una versión para piano de una canción de la trova, que un mambo. Ella tocaba con mucho ímpetu «Óyeme, Cachita».

Del boricua Rafael Hernández.

Ella tocaba mucha música puertorriqueña. También la «Danza para piano», de Manuel Camp, fabulosa. Tocaba a Ignacio Cervantes, Ernesto Lecuona. Luego sonaban los discos de Bola de Nieve, Gardel, Juan Sebastián Bah o Edit Piaf. Había un ambiente de valoración muy amplio, democrático. Muy exigente en cuanto a la calidad, pero nada elitista. Ver desde tan pequeño que en el mundo —específicamente en la música— lo culto y lo popular estaban tan enraizado y tan entrelazado, hizo que me sintiera cómodo cuando empecé a componer, tratando de continuar esa relación.

Es un proceso que ocurría en mi interior como futuro creador, pero que estaba ocurriendo también a mi alrededor. Me sentía y me siento parte de esa especie de oleada de toda esa generación a la cual pertenecí y me acompañó. Ese espíritu estaba en el Grupo de Experimentación Sonora del Icaic, en los mejores exponentes de la Nueva Trova, en los grandes autores de la música popular. Es que toda la cultura cubana ha sido fusionada musicalmente siempre. No me siento «un caso» en ese ambiente. Las personas que me rodeaban pensaban igual.

Recuerdo que una vez dije, cuando me entrevistaron para entrar en el Instituto Superior de Arte, que yo quería ser tan culto como Sindo Garay y tan popular como Ignacio Cervantes.

¿En algún momento ha sentido el miedo de perder la maravilla de la inspiración?

Una de las cosas que ocurre en la vida del artista es cuando uno comprende sus límites. Se miden con dos varas. Una la exterior, que es el tiempo de la vida, que no lo puedes conocer, y otra interior, que no tiene que ser tan bueno como tú te lo imaginas. Uno debe conocer sus limitaciones y sacar partido de ellas. Yo te debería responder que no. No he sentido ese temor. He comprendido muy bien la lección que me dan esas limitaciones. Por lo tanto estoy en paz con lo hecho y con lo que el tiempo me alcanza para hacer.

Si tuviera que evaluar su misión actual de ser el árbol mayor de la familia Vitier, ¿cómo lo haría?, ¿pesa eso?

Me gustaría que los que vienen detrás tuvieran una imagen tan estimulante como la que yo sentí con los que me antecedieron en mi familia, pero eso sería muy difícil de lograr. Lo ideal sería que así como me siento orgulloso de las raíces culturales y éticas de mi familia, hasta donde las conozco, comenzando por los abuelos de mis padres —su memoria la preservó y me acompaña en la vida—, por lo menos deseo que los que vienen después, hijos y nietos, durante algún tiempo sientan ese estímulo. Podrían sentir que tuvieron un pianista cubano que apostó su vida en tres claves.

¿Cuáles son?

Cuba, la búsqueda de la belleza y la fidelidad a sus emociones.

A propósito de sus emociones, de su primera inspiración, ¿cómo describe su concepto de familia?

Uno tiene dos, la que crea y la que nace. Las dos te obligan. Toda esta historia personal de mi vida, como claramente

te das cuenta, se ha producido en un momento muy especial de Cuba. El mismo concepto y la familia como unidad han estado siempre amenazados. Y yo, si tengo un orgullo, es haber conservado esa zona secreta de la intimidad familiar, del calor familiar, a salvo de todos los vendavales.

Hay una relación indisoluble entre mi concepto de familia y el de la felicidad. A su vez, la felicidad está estrechamente vinculada a la preservación de ciertos valores y a la creación de otros nuevos. Yo no sé qué imagen va a prevalecer, pero he luchado mucho y he trabajado a favor de la unión, y de que nuestra descendencia comprenda esa importancia. Con independencia de las dificultades y los pesares, que nunca han faltado, uno tiene la opción de dejar un testimonio alentador de la vida.

Mi madre siempre decía: «La belleza nunca es triste». Ya no es el asunto de si la encontraste o no, sino que la actitud de buscarla te hace mejor. ¿Me entiendes? Me gustaría que quedara eso: que soy una persona que ha tratado siempre de vivir en positivo. No sé ni cómo seguir hablando... ha sido un año muy duro.

Con voz entrecortada, José María se levanta con cualquier excusa y sale del balcón. Para mí no ha sido una ventaja tener que anotar todo. Me perdí sus ojos, pero me quedo con su voz y con su música. Regresa.

Hábleme del legado de su hermano.

Sergio es una de las personalidades más intensas que yo he conocido. La intensidad marcaba todos sus actos. Se manifestó en su cotidianidad, forma de ser,

alegría interminable, sentido trágico de la vida —que lo tenía también—, en su relación básicamente humilde ante el arte, la grandeza de la vida, la historia de este país. Una persona como no he conocido a otra. Y hay mucha gente que piensa lo mismo.

Tuvo una vida relativamente corta, pero que incluye muchas vidas. Como músico fue un transformador, un gran procesador de la cultura cubana, de la cual tenía un conocimiento muy profundo. Con un estilo aparentemente desenfadado y en el fondo muy riguroso. Me enseñó cosas esenciales, no porque se lo propusiera. La propia forma en que condujo su mundo y su carrera eran en sí misma una lección. Nosotros tenemos diferencias de estilo, pero hay unos vasos comunicantes muy profundos. En el fondo —quizás— es porque la raíz de la que él partía es la propia.

Él sabía, como yo lo supe después, que todo el arte pasaba por la poesía.

¿Por qué después?, ¿qué tan mayor era?

Era seis años mayor que yo.

¿Y qué va a hacer usted con toda su poesía? ¿La compila, la ofrece o solo lo hace por la obligación de expresarse?

Tú sabes que yo publico mi poesía nada más que en las redes sociales. Aunque hace unos días en Santiago de Cuba, mientras estaba con un tratamiento por una pequeña lesión en una mano y no podía tocar todas las obras previstas para un concierto, decidí compartirlo diciendo poemas y tocando algunas piezas. Fue muy bonito, la gente lo disfrutó. Para mí fue extraño, nunca me había planteado que mi poesía saliera más allá de lo que yo llamo «el primer anillo» de mis afectos. Me han propuesto publicar y yo tengo una respuesta preparada siempre para eso: «Si usted tuviera sobre los hombros los dos apellidos que yo tengo, yo le iba a decir si usted iba a publicar o no». Aunque me persigue la idea, y quizá en algún momento lo haga.

Te confieso una cosa: aunque mamá decía que la belleza nunca es triste, la tristeza juega un papel muy importante en mi vida, como en la de toda persona. Sospecho lo que me pasa. Es que la música la hago con la alegría y la poesía, con la tristeza. Y eso hace que conserve el pudor sobre ese tema. Sucede que cuando yo no sabía leer ni escribir, y nunca había leído poesía, la poesía fue para mí —primero— un sonido que escuché. Tuve la bendición de escucharla a través de la voz de algunos de los mejores poetas de la lengua española; fue en la intimidad de mi casa,

o con mis padres cuando me llevaban a sus cosas. Cito algunos poetas, pero puedo decirte más. Digamos en primer lugar José Lezama Lima, mis padres Fina García Marruz y Cintio Vitier, mi tío Eliseo Diego... También recuerdo a Octavio Smith, a Samuel Feijóo y a Cleve Solís, estos últimos grandes amigos de la familia e inmensos poetas.

Esas voces están ahí, van conmigo, como están las voces de Benny Moré y de Bola de Nieve. Están los sonidos de la música y también los de la palabra. Mi oído musical tiene un buen entrenamiento para encontrar la palabra poética. Pero la poesía, definitivamente, es música. Es más, la poesía que escribo, la hago como música. En mi interior son una misma cosa.

FORTY YEARS, FROM MUSIC TO POETRY

Since I was little I saw that in the world, specifically in music, the cult and the popular were so ingrained and so intertwined that it made me feel comfortable when I began to compose, trying to continue that relationship. I feel part of that kind of wave of all that generation to which I belonged and accompanied me. That spirit was in the Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, in the best exponents of the New Trova, in the great authors of popular music. It is that all the Cuban culture has always been fused musically. When I was interviewed to enter the Higher Institute of Art, I said that I wanted to be as educated as Sindo Garay and as popular as Ignacio Cervantes.

I was very lucky. At first, I had a teacher in the neighborhood in Víbora, which had the promising name of Cecilia. A few years later I went to the excellent hands of Margot Rojas, considered by many the best piano pedagogue at that time. In the Conservatory Amadeo

Disco más reciente: *Ofrendas*, 2017, solo para piano. «Aquí entra un nuevo elemento, con ese fenómeno deslumbrante e inesperado que ha sido la irrupción en mi vida de pareja de la pintura de Silvia Rodríguez. Ella desde la pintura y yo con la música. La exposición estará en la sala Miró de la Unesco, en París, los últimos días de marzo de 2017, donde también se producirá un concierto y se estrenará un audiovisual de mi obra, dirigido por José Manuel García.

Mención especial al disco *José María Vitier. 40 años de música*, álbum doble. «Es una selección dolorosa y mínima, porque hay zonas completas de mi obra que no están. Para los próximos meses se prepara otra compilación con cinco discos. Próximamente compondré la música original para los documentales *La oruga y la mariposa*, sobre el carnaval de Santiago de Cuba, del director Willian Sabourín, y otro sobre el Che Guevara de la realizadora Margarita Hernández, que lleva el nombre provisional *Che. Memorias de un año secreto*. En los últimos años he hecho menos música para el cine de la que hubiera querido. Me formé en esa escuela de la banda sonora. Te puedo confirmar que trabajaré en la música para una película de Rigoberto López dedicada a Ignacio Agramonte. Son cuarenta años de música, es cómodo redondear». «Y cuántos son?», pregunto. «Depende. ¿Cuándo empieza “la carrera”?».

JOSÉ MARÍA VITIER

Nació el 7 de enero de 1954. Hijo de los destacados poetas Cintio Vitier y Fina García Marruz. Hermano del relevante músico Sergio Vitier, fallecido recientemente. Prolífico compositor y excelente pianista. Autor de emblemáticas piezas para orquestas sinfónicas, de cámara, voz y piano, sintetizador, entre otras combinaciones musicales. Reconocido por la creación de bandas sonoras para cine, televisión y radio. Posee una amplia discografía.

Roldán, Master César López took charge of my career and defined me as a composer, unforgettable for all his students, an artist. From the first moment he focused on teaching us that music was connected with all other arts, with life, society, and the sense of service one owes to it.

At the end of my career I met Silvia. A year later we had José Adrián. The day I arrived at my house with the child in my arms, was also the day of the first piece I wrote. For everything in life it is good to be in love, but to compose music is a significant stimulus.

I wish that those who came behind had an image as stimulating as I felt with those who preceded me in my family, but that would be very difficult to achieve. Ideally, those who come after, children and grandchildren, feel that stimulus for some time. They could feel that they had a Cuban pianist who bet their life on three keys: Cuba, the search for beauty and fidelity to their emotions.

DISCOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES *MUSIC ALBUM & AUDIOVISUAL WORKS*

Tienda online de productos culturales / Cultural Goods Online Store

www.mallcubano.com

Artex
PROMOCIONES
ARTÍSTICAS Y LITERARIAS

...el arte de lo cubano

Colección Arte en Casa / Arte en Casa Collection

Confecciones / Apparel

Artesanía / Handicrafts

Artículos para fumadores / Smokers items

Literatura y publicaciones seriadas / Literature & Serial Publications

Contactos/Contacts:

Agencia Exportadora Soy Cubano

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

Tel: (537) 2047219

Email: ventas@mallcubano.com

 Mallcubano

Artex S.A., Casa Matriz

5ta Ave. no. 8010 e/ 80 y 82. Miramar, La Habana. Cuba.

Telf. +537 204 54 62 / Email: infoartex@artex.cu

Sitio web: www.artexsa.com

 Artex Artex

Enrique PLA

el Drum en Cuba

Por **Cortesía de Yelanys Hernández Fusté** / Fotos **Cortesía de César Vilá**

Vuelve a sacudirse el continente, tema de Pablo Milanés del disco *Enrique Plá, el drums en Cuba*, explota todas las maneras y formas de la percusión cubana en una embestida musical arrasadora que conquista los pulsos y latidos de las audiencias.

Enrique Plá, virtuoso baterista nacido el 22 de mayo de 1949 en Santa Clara, lidera esa fuerza afrocubana que encuentra en la canción emancipadora del cantautor Milanés las claves exactas para seducir. Y es que junto a Adel González y Yaroldy Abreu, Plá se ve inmenso en este éxito que estrenara con Pablo Milanés en 1982 y que presenta ahora

«arropado» por los arreglos de Ernán López-Nussa.

Enrique Plá, el drums en Cuba es un disco que muestra los códigos y la sabiduría de este percusionista excepcional, quien cuenta con la experiencia de su paso por la Orquesta Cubana de Música Moderna de Armando Romeu González y por Irakere, ese clásico popular convertido en referencia para las orquestas cubanas. A esto se suma su desempeño como baterista versátil en la Orquesta Sinfónica Nacional (1968-1971) y en el Ernán López-Nussa Trío.

Tal y como afirma Mayra María García en sus palabras introductorias, «Plá

ha marcado pautas en el mundo del instrumento que domina, sobre todo en sus incursiones dentro de los ritmos afrocubanos y afrolatinos que definen el jazz cubano, pero también se reveló junto al alto nivel de excelencia de la música popular en los años setenta y ochenta con una banda indiscutible como Irakere, comandada por Chucho Valdés, provocando éxitos bailables e influyendo en toda la región americana».

Maestro de grandes percusionistas, Enrique ha formado nuevas generaciones en centros de enseñanza artística de Cuba como la Escuela de Superación Profesional Ignacio Cervantes, la Escuela Nacional de Arte y el Instituto Superior de Arte. Además, ha impartido clases en México, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Francia, Suiza e Inglaterra.

Con ese mismo matiz didáctico, Plá propone versiones de temas del repertorio cubano contemporáneo como *Ojalá* de Silvio Rodríguez y *Mambo influenciado* de Chucho Valdés, al tiempo que incluye piezas especialmente hechas para este fonograma como *Luisito* de Ernán López-Nussa y *Pliplá* de Gastón Joya.

Plá ha marcado pautas en el mundo del instrumento que domina, sobre todo en sus incursiones dentro de los ritmos afrocubanos y afrolatinos que definen el jazz cubano...

tiendas de Artex S.A. y de sus plataformas digitales, Bis Music presentará este disco en mayo próximo a propósito de Cubadisco 2017.

BIS MUSIC

Calle 21 no. 459 e/ E y F, El Vedado, La Habana. Cuba.

Tel.: (53) 7838 1394

Fax: (53) 7838 1518

Email: bismusic@bismusic.artex.cu

Facebook: [/BisMusic.ArteX.SA](https://www.facebook.com/BisMusic.ArteX.SA)

You Tube: [/BisMusicOfficial](https://www.youtube.com/BisMusicOfficial)

ARTEX S.A. CASA MATRIZ

5ta. Ave. no. 8010

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

Teléfono: (53) 7204 5462

Email: infoartex@artex.com

Web: www.artexsa.com

Facebook: [Artex Artex](https://www.facebook.com/ArtexArteX)

Editado por Bis Music, casa discográfica de Artex S.A., *Enrique Plá, el drums en Cuba* es un álbum conformado por nueve sencillos que bajo el enfoque de los realizadores Mayra María García y Enrique Carballa refleja con mesura y acierto sumaestría musical atrapando al melómano más exigente.

En él intervienen destacados músicos como Chucho Valdés, Silvio Rodríguez, Pa-

blo Milanés, Oscar Valdés, Bobby Carcassés, Ernán López-Nussa, Mayito Rivera, Haydeé Milanés, Kelvis Ochoa, Robertico Carcassés, Jorge Luis Chicoy, César López, Jorge Reyes, Gastón Joya, Julito Padrón, Yasek Manzano, Carlos Manuel Miyares, Níurka González Núñez, Yaroldy Abreu, Adel González, Rodney Barreto y Oliver Valdés.

Disponible ya en su canal de YouTube y comercializado a través de la red de

ENRIQUE PLÁ, THE DRUMS OF CUBA

Vuelve a sacudirse el continente, Pablo Milanés' song of the album Enrique Plá, the drums of Cuba, exploits all the ways and forms of Cuban percussion in a sweeping musical onslaught that conquers the pulses and beats of the audiences.

Enrique Plá, a virtuoso drummer born on May 22, 1949 in Santa Clara, leads that Afro-Cuban force that finds, in the emancipating song of singer Milanés, the exact keys to seduce.

Enrique Plá, the drums of Cuba is an album that shows the codes and wisdom of this exceptional percussionist, who has the experience of his passing by the Cuban Orchestra of Modern Music of Armando Romeu González and by Irakere. To this is added his performance in the National Symphony Orchestra (1968-1971) and Ernán López-Nussa Trio.

Edited by Bis Music, Artex SA's recording house, Enrique Plá, the drums of Cuba is an album made up of nine singles that, under the approach of filmmakers Mayra María García and Enrique Carballa, reflects with sensitivity and success his musical mastery trapping the most demanding music lover.

In th álbum we will enjoy the performance of prominent musicians such as Chucho Valdés, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Oscar Valdés, Bobby Carcassés, Ernán López-Nussa, Mayito Rivera, Haydeé Milanés, Kelvis Ochoa, Robertico Carcassés, Jorge Luis Chicoy, César López, Jorge Reyes, Gastón Joya, Julito Padrón, Yasek Manzano, Carlos Manuel Miyares, Níurka González Núñez, Yaroldy Abreu, Adel González, Rodney Barreto and Oliver Valdés.

Desde la década de los noventa, la cantante chilena Anita Tijoux no venía a la Isla. Poco más de diez años después de enamorarse del rap cubano en el reparto de Alamar —como ella misma confiesa—, realizó una nueva estancia, ahora con motivo del Festival de Música Latinoamericana Patria Grande, convertida en una de las mayores exponentes del hip hop en la región.

«Cada vez que viajo acá tengo una lectura diferente —dijo a Cubarte poco antes de dejar La Habana—. Es un país que amerita estar un tiempo para profundizarlo y entenderlo; no solamente es otro planeta, sino otro planeta en otra época... como un doble viaje. Es de los pocos lugares del mundo en los que ser un artista es un estatus, es considerado un oficio, un orgullo nacional. Creo que es única la forma en que se invirtió acá en la cultura. Estoy superagradecida por el cariño de la gente. Este viaje ha sido una punta de lanza para generar lazos más profundos».

Sobre su experiencia en el escenario con el cantautor Silvio Rodríguez comentó que compartir «con una personalidad tan importante, que ha permanecido en el tiempo manteniendo su línea, amerita el doble de admiración. No es solo un icono cubano, sino latinoamericano, mundial. Toda mi generación ha crecido con él, ha sido parte de nuestra educación musical. Hablo en nombre mío y del equipo: estamos muy emocionados, es una persona extremadamente sencilla, sensible, y reafirma lo que son sus canciones».

Hace poco dijiste que en los noventa te pareció que el rap cubano iba cuatro pasos por encima de lo que se hacía en Chile y en otros países del área. ¿Qué opinión te llevas ahora?

Para ser lo más honesta posible, lo que decía era otra cosa: que me enamoré del hip hop cubano en Alamar. Creo que en América Latina no hay mejores o peores, o tres o cuatro pasos adelante... No creo en esa tónica. Creo que somos extremadamente distintos y nos admiramos las diferencias. En estos días no he tenido tanto la oportunidad de escuchar cosas nuevas, porque hemos tenido un calendario apretado. Por eso me interesa que volvamos para profundizar un poco más, tenerte una respuesta más real y no ser empalagosa con el movimiento de rap cubano.

Sabemos que no te interesa ser un referente, pero casi sin querer te has convertido en uno. De hecho, algunos de tus temas están incluidos en libros de enseñanza escolar. ¿Cómo

ANITA TIJOUX

LA CULTURA TIENE QUE RENOVARSE PERMANENTEMENTE

Por **Onaisys Fonticoba Gener**

manejas el hecho de que tus letras marquen la educación de nuevas generaciones?

Siempre me sorprende cómo la música logra colarse y amoldarse a otros espacios, cómo atraviesa murallas familiares, y quizás esto es una cadena alimenticia cultural perfecta. Creo que parte de lo que aprendí de Cuba fue con Pablo Milanés, con Silvio... y de la misma manera creo que todos nosotros vamos enhebrando sin darnos cuenta que nos vamos educando unos a otros a través de la música y de las artes.

Ver las canciones en los libros es un honor, jamás lo pensé. Por eso te digo: la música llega a lugares bastante inesperados y también se cuele con la educación. La música es una herramienta de educación popular, eso lo demuestra. No son solamente mis letras, son letras de mucha gente. Espero que estemos haciendo un pensar crítico y reflexivo entre todos nosotros.

Pero ser un referente me parece un poco pesado, puedes transformarte en un icono, en un logotipo de tu obra. Siempre hay que mirarse con un poco de retiro. También ser crítico con uno y con distancia, aunque cueste.

Tus letras hablan sobre la identidad latinoamericana. Recién decías que hay desapariciones importantes en la cultura de la región. ¿A cuáles te referías específicamente?

La globalización ha logrado hacer una suerte de cómic sobre cada cultura. Latinoamérica es un continente extremadamente diverso, complejo, desde los ámbitos cultural, geográfico, climático... no tiene nada que ver la idiosincrasia hondureña con la chilena, por ejemplo. El cono sur tiene otro sabor, otra sazón...

La globalización ha logrado hacer la postal del latino, que es bastante grotesca. Uno se cuestiona qué es ser latinoamericano, qué implica. Estamos en un continente que ha tenido muchas dictaduras paralelas, que no han implicado solo la desa-

LA CULTURA TIENE QUE RENOVARSE PERMANENTEMENTE

parición de gente, la tortura o la represión, sino también desapariciones culturales.

Quizá estamos en una tarea permanente, como pueblo o como sociedad, de recuperar la memoria histórica y familiar. Y esa recuperación es bastante infinita.

Hace poco hablaban con un amigo sobre un instrumento como el charango, que si bien no lo toco, me emociono cuando lo escucho, y quizá eso te enlaza a otro lugar histórico, familiar. Tal vez

estas generaciones más jóvenes deban hacer una relectura de las raíces, de lo que es ser latinoamericano, con una visión quizás más moderna —que no creo en eso—, pero más actual.

¿Es lo que te inspira?

También. Me llama la atención la recuperación de esa historia, como un eslabón que se perdió.

Te preocupa mucho la renovación de la matriz del hip hop. ¿Cómo lo haces tú?

Creo que no hay una fórmula. Es un proceso extremadamente personal. Y no solamente el hip hop. La cultura en sí tiene que renovarse permanentemente, de ahí que sea un movimiento. Insisto: cada persona es una galaxia diferente, cada artista tendrá su receta para estar en esta constante renovación o búsqueda.

“CULTURE MUST BE CONSTANTLY RENEWED”

Chilean singer Anita Tijoux has not come to the Island since the 1990s. Now she returns for the Patria Grande Latin American Music Festival, one of the greatest exponents of hip hop in the region.

“Every time I come here I have a different reading. It is a country that deserves to be for some time to deeply understand it; it is not just another planet, but another planet in another time ... like a double voyage. It is one of the few places in the world where being an artist is a status, is considered a profession, a national pride. I think it is unique how much it has been invested in culture in Cuba. I'm super grateful to the people for their. This journey has been a spearhead to generate deeper ties.”

About his experience on the stage with singer-songwriter Silvio Rodríguez, she commented that sharing “with such an important celebrity that has remained in the time maintaining its line, deserves the double of admiration. It is not only a Cuban icon, but Latin American, world-wide one. My whole generation grew up with him; it has been part of our musical education.”

“I have not had so much opportunity to hear new things these days, because we have had a tight schedule. That's why I'm interested in getting back to go a little bit deeper, have a more real response and not be cloying about the Cuban rap movement.”

“It always surprises me how music succeeds in sticking to other spaces, how it crosses family walls, and perhaps that is why it is a perfect cultural food chain.”

“Globalization has managed to make a sort of comic about each culture. Latin America is an extremely diverse and complex continent, from the cultural, geographic and climatic”

“Culture must be constantly renewed. Each person is a different galaxy; each artist will have their recipe to be in this constant renewal or search”.

TONY ÁVILA

LA LUZ DEL BROTHER

Por Francesco Rossini / Fotos Abel Rojas Barallobre

Le dicen Tony Ávila a secas, más su nombre completo es Antonio Ávila Bacas, desde que nació el 13 de agosto de 1970 en la barriada de Marianao, corazón popular de La Habana. Y su música ya ha sido defendida en Inglaterra, Venezuela, Perú, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos y Brasil, aun cuando en la Isla de Cuba solo hay que preguntar por «La choza de Chicha y Chacho», y todo el mundo le va a señalar a este cantautor, filósofo de universidad, músico ya de corazón, y trovador por la vida.

En las palabras a su nuevo disco, *Que se haga la luz* —hermosa y profusamente

ilustrado por el Choco—, el crítico y productor musical José Manuel García González explica esta fórmula para el éxito: Ávila es «...alguien con la destreza suficiente como para moverse desde el más fino humor de la guaracha hasta la canción con filo, poniendo el dedo con acierto en las zonas más sensibles de nuestra cotidianeidad».

LA CARRERA DE TONY ÁVILA

Fue la guaracha-canción sobre Chicha y Chacho, o viceversa, incluida dentro de su disco *...En Tierra* (2011), la que lo lanzó a la popularidad a nivel nacional e internacional, por sobre su trabajo desde los años

noventa en dos formaciones musicales que constituyó en La Habana.

La ha reforzado el disco *Timbiriche* (2013), por el cual ya le canta canciones Jhonny Ventura y Gilberto Santa Rosa, para solo mencionar algunos. En 2016 logró estar nominado al Grammy en la categoría de Mejor Canción Tropical por el tema «La bala», una pieza que pertenece al disco *Tronco viejo*, del sello Egrem.

Igual se lo disputaban sus coterráneos Gente D' Zona, la Charanga Habanera, Jacob Forever, Pancho Céspedes, Omara Portuondo, Leo Brouwer y el Septeto Nacional Ignacio Piñeiro, por lo que integró la delegación que representó a Cuba en la 17ma. ceremonia de entrega de los Grammy Latinos en Las Vegas, Estados Unidos.

La noticia le llegó durante su primer viaje a Colombia. Ofreció un concierto en la Universidad Javeriana, que rendía homenaje a Centroamérica y el Caribe. Des-

Tony Ávila canta junto a Johnny Ventura.

de la embajada de La Habana en Bogotá, y en pleno festejo por el Día de la Cultura Cubana, Tony declaró a Prensa Latina sentirse feliz con la nominación, máxime cuando su número fue interpretado por Johnny Ventura y Gilberto Santa Rosa.

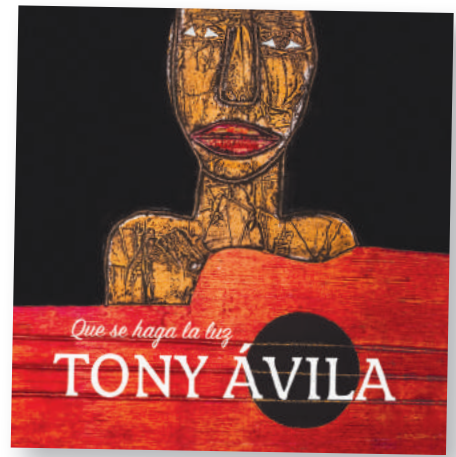
«No lo esperaba, desde ya me siento premiado, es un privilegio inmenso», comentó el artista, nominado como autor por otros cuatro números incluidos en el volumen de Ventura y realizado con la producción musical de Edesio Alejandro. Competía en el apartado de Mejor Álbum de Salsa.

MILES DE BORICUAS BAILARON CON TONY ÁVILA

Tony y sus músicos fueron recibidos en el ayuntamiento municipal por la alcaldesa de San Juan, la honorable Carmen Yulín Cruz. Ella presentó a Tony ante los principales medios de prensa de Puerto Rico como invitado especial de la ciudad capital.

En la tarima mayor de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián, Tony Ávila cantó por espacio de más de una hora varios de sus éxitos, como «Tiene que haber de tó», «Nada más triste», «Todas las mujeres dicen», «Científicamente negro» y «Las nubes».

Ávila es «...alguien con la destreza suficiente como para moverse desde el más fino humor de la guaracha hasta la canción con filo, poniendo el dedo con acierto en las zonas más sensibles de nuestra cotidianeidad».

Las Fiestas de la Calle San Sebastián es la celebración que marca el final de la época navideña. Es una suerte de carnaval donde convergen más de ochocientas mil personas en cuatro días de fiesta, con tarimas en las principales plazas del antiguo San Juan.

Pasadas las diez de la noche, Tony fue invitado por la estrella boricua Gilberto Santa Rosa para compartir con él en la Plaza del Quinto Centenario, ante más de cincuenta mil personas que junto a ellos corearon y bailaron el éxito «Títtere», que el intérprete salsero incluyera en su más reciente producción: *Necesito un bolero*, título de otro tema del trovador cubano.

Esta visita a San Juan fue posible gracias al ayuntamiento de la capital, a la empresa de producción Omío Music World y a la editora Juan & Nelson Entertainment.

LOS DISCOS QUE YA VIENEN

Al Cubadisco 2017 Tony Ávila lleva dos fonogramas que muy pronto serán imprescindibles en su discografía: uno es dedicado a la obra del legendario Faustino Oramas, *El Guayabero*, por lo que se ha ido a las Romerías de Mayo en Holguín a presentarlo junto a grandes de la música cubana como Pancho Amat y otros compañeros de generación. Quizás uno de los más grandes homenajes que se hayan hecho desde un cantautor a esta figura casi mítica para los trovadores cubanos.

El segundo ya es *Que se haga la luz*, donde, para concluir con palabras de García Suárez en la introducción al disco «...Tony logra por tercera vez reafirmar su valía como compositor, a las claras heredero de la estirpe de Sindo y Matamoros, de Faustino y Níco, y por supuesto de Silvio y Pablo, pero con una probada luz propia, y un evidente compromiso con su tiempo».

La obra musical de Tony Ávila se resume con una ya clásica frase de nuestro tiempo: *La luz, brother, la luz.* ☞

THE BROTHER'S LIGHT

They call him Tony Avila, but his name is Antonio Avila Bacas and was born on August 13, 1970 in Marianao, Havana. His music has been heard in England, Venezuela, Peru, Colombia, Puerto Rico, the United States and Brazil, but in Cuba it suffices to mention The hut of Chicha and Chacho, so that everyone points to this philosopher graduated from university, musician Of heart and troubadour for life.

In words to his new album, Let there be light, critic and music producer José Manuel García González, explains this formula for success: "... someone with the ability to move in the finest humor from the guaracha to the song With a sharp edge, putting the finger successfully in the most sensitive areas of our daily lives."

Chicha and Chacho's hut, recorded on the album ... In Tierra (2011),

brought him to popularity in Cuba and internationally, although since the 90's he had been working as part of two musical groups based in Havana. But already Johnny Ventura and Gilberto Santa Rosa sing songs from his album Timbiriche (2013), while his album of 2016 appears nominated in the Latin Grammys, in the category of Best Tropical Song, thanks to The Bullet, collected in the album Tronco Viejo.

"I did not expect it, since I feel rewarded, it's an immense privilege," said Tony Avila when he learned of the news while he was in Bogota, Colombia.

Now for the fair Cubadisco 2017 Tony has two record productions: one dedicated to the work of Faustino Oramas, El Guayabero; And the other To make light, where he reaffirms his class as a composer and performer. ☞

RAÍZ CUBANÍSIMAS ESENCIAS

EGREM, LA MÁS ANTIGUA CASA DISCOGRÁFICA DE LA ISLA, CERRÓ CON FUERZA EL ABRAZO QUE YA MERECEÍA EL SEPTETO SANTIAGUERO, AL PRODUCIRLE COMPLETAMENTE POR PRIMERA VEZ SU MÁS RECIENTE DISCO.

Por José Luis Estrada Betancourt

Raíz. Así se titula el primer disco que la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) le produjo por completo al Septeto Santiaguero, después de haberse encargado de distribuir por toda la Isla el exitoso fonograma anterior, *No quiero llanto. Tributo a los compadres*, ganador del Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música Tropical Tradicional, y además nominado al norteamericano en el 2015, cuando no tuvo rival en la feria Cubadisco.

Con ello, la más antigua casa discográfica criolla cierra con fuerza el abrazo que ya merecía la agrupación dirigida por Fernando Dewar, al acompañarla en su noveno disco: *Raíz*, un impresionante viaje sonoro que rinde homenaje a esos grandes de la música que con sus obras han

conformado en todos estos años las cubanísimas esencias del Septeto Santiaguero.

Pepe Sánchez, Arsenio Rodríguez, Ignacio Piñero, Miguel Matamoros, Sindo Garay, Níco Saquito, Juan Formell, Adalberto Álvarez, Elio Revé, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez..., integran la selecta nómina de autores «ya clásicos que nos abrieron de par en par las puertas de la trova tradicional y de la nueva, de la canción, el son, el danzón, de la música popular bailable... Por eso esta reverencia, desde el agradecimiento, con *Raíz*», enfatiza Dewar.

Para Fernando, que compartió la producción musical con Geovanis Alcántara y Alden González, «cada disco que nace es una invitación a soltar amarras, una provocación que los lleve a conce-

bir una obra que se disfrute a plenitud y sorprenda por lo atrevida y novedosa».

Ninguno de los tres cree en fórmula para lograr el éxito que no sea apostar siempre por la calidad y lo auténtico sin darle la espalda a la contemporaneidad. «Jamás nos vamos por lo fácil, por aquello que sabemos que funciona, sino que detrás de cada tema que defiende el septeto hay una investigación, un sentido, una idea, una intención», asegura Alden, también a cargo de la dirección creativa de este fonograma grabado fundamentalmente en los Estudios Siboney de la Egrem en Santiago de Cuba, pero que también hizo escalas para hacer registros en La Habana, Puerto Rico, Colombia y Estados Unidos.

Esta obra cuenta con invitados de lujo como Rubén Blades,

Representantes del multipremiado Septeto Santiaguero, encabezados por Alden González y Fernando Dewar (los dos primeros a la izquierda).

Foto: Roberto Ruiz

RAÍZ: CUBANÍSIMAS (VERY MUCH CUBAN) ESSENCES

Raíz. This is the title of the first album EGREM ever produced to the Septeto Santiaguero, after having been responsible for distributing throughout the Island the successful previous phonogram, *No quiero llanto* (I do not want to cry). Tributo a los compadres (tribute to the compadres), winner of the Latin Grammy in the category of Best Traditional Tropical Music Album. In this way, the oldest Cuban record company embraces the group directed by Fernando Dewar.

Pepe Sanchez, Arsenio Rodriguez, Ignacio Piñeiro, Miguel Matamoros, Sindo Garay, Níco Saquito, Juan Formell, Adalberto Alvarez, Elio Reve, Pablo Milanes, Silvio Rodriguez ..., make up the select list of authors, "already classic authors that opened us the doors wide to the best of the Cuban music. That is why this we make reverence to all of them with Raíz" emphasizes Dewar.

Surely Raíz will remain alive for a long time in the memory of many. It is the greatest desire not only of Dewar, but also of Geovanis Alcantara and Alden Gonzalez, who share with him the musical production.

"We never go for the easy, for what we know works, but behind every theme that defends the septet is an investigation, a sense, an idea, an intention," says Alden.

Raíz has luxury guests such as Ruben Blades, Charlie Aponte, Alfredo de la Fe, Arturo O'Folrill, El Medico, Medoro Madera and Nicholas Payton, announces Alden. It is also the album in which Reinaldo Creag made his last recording in life.

"The album plays an essential role in the career of a group, it's its business card to the world. Thinking about it, producing it, forces you to seek the springs that inspire, amuse and thrill. And that's what we tried with Raíz. Hopefully we have achieved it," says Fernando.

EMPRESA DE GRABACIONES Y EDICIONES MUSICALES, EGREM

Calle 3ra #1008 e/ 10 y 12. Playa, La Habana, Cuba.

TELF.: (537) 204 1530

EMAIL: egrem@egrem.co.cu

WEB: www.egrem.com

que vuelve a estar en un disco nuestro; Alfredo de la Fe, Arturo O'Farril, Medoro Madera y Nicholas Payton, anuncia Alden, quien no se extrañaría si los «puristas» ponen el grito en el cielo cuando se enteren de que un artista de la escena urbana santiaguera como El médico haya sido convocado con total entusiasmo para que interprete *La fiesta no es para feos*, de Walfrido Guevara.

Asimismo *Raíz* pasará a la historia por ser el último álbum en el cual Reinaldo Creag, el mismo que le regaló a *Oye mi son santiaguero* una *Flor de ausencia* inolvidable, realizó su última grabación en vida, afirma con pesar Fernando. «Para nosotros él cantó *En falso*, de Graciano Gómez que conmueve al escucharla, porque él era un gran cantante. Es una pieza que le otorga un toque muy especial al disco».

Charlie Aponte, quien durante muchos años fuera cantante del Gran Combo de Puerto Rico y

ahora lleva su carrera en solitario, completa el listado de los ilustres. Clasificó para *Raíz* porque se ganó el derecho, dice entre sonrisas González. «Llegó a la tierra y fue directo a la Casa de la Trova justo en el momento en que el Septeto Santiaguero tocaba *Cristinita*, de Pepe Sánchez. Y no pudo resistirse, le dijo a sus amigos que lo acompañaban que tenía que subir a cantarla, "porque así se llamaba mi madre, que en la gloria esté". Fue tan emotiva la vivencia, que uno de ellos no pudo aguantar y se "rajó" en llanto».

Y para que *Raíz* se torne definitivamente irresistible, el Orfeón Santiago, las cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Oriente; el flautista Rubén Leliebre, el

saxofonista Carlos Miyares, el trombonista Ulises Benavides, los violines de Cándido Fabrè... se sumaron en el empeño de hacer más espectaculares temas como *No he visto a Caridad*, *Canción de la trova*, *Lágrimas negras*, *Échale tierra y tápalo*, *La meneadera*, *Ya se va aquella edad...*

Nada, que a *Raíz* el Septeto Santiaguero «le ha tirado con to'». Pero, como insiste Fernando, no puede ser de otro modo. «El disco juega un papel esencial en la carrera de una agrupación, es su carta de presentación ante el mundo. Pensarlo, producirlo, te obliga a buscar los resortes que inspiren, diviertan y emocionen. Y fue lo que intentamos con *Raíz*. Ojalá lo hayamos logrado».

PREMIOS EXCELENCIAS CUBA 2016

EL TEATRO MELLA DE LA CAPITAL CUBANA FUE EL ESCENARIO DE UNA GALA ESPECIAL EN LA QUE FUERON RECONOCIDAS DIVERSAS PERSONALIDADES, INSTITUCIONES Y PROYECTOS DESTACADOS, MUESTRA DE LA RICA FUSIÓN CULTURAL CARACTERÍSTICA DE LA CULTURA DE LA MAYOR DE LAS ANTILLAS

El compromiso, la profesionalidad y la entrega incondicional en pos de resultados que trasciendan fueron reconocidos con la entrega de los Premios Excelencias Cuba 2016, lauros que homenajean a importantes figuras e instituciones de la Isla y persiguen el objetivo de fomentar la excelencia en los ámbitos relacionados con el turismo, la cultura, la educación, la gastronomía y la sociedad.

El teatro Mella de la capital cubana fue el escenario de una gala especial en la que fueron reconocidas diversas personalidades, instituciones y proyectos destacados, muestra de la rica fusión cultural característica de la cultura de la mayor de las Antillas.

El encuentro tuvo además un significado especial por celebrarse la sexta edición de los Premios Excelencias Cuba, que coinciden con el inicio de las celebraciones por el aniversario veinte de la creación de la revista *Excelencias Turísticas* y del Grupo Excelencias, fundados en 1997 en la Fiesta del Fuego y Festival del Caribe, en Santiago de Cuba.

Como es habitual, las palabras inaugurales de la entrega de premios estuvieron a cargo de José Carlos de Santiago, presidente editor del Grupo Excelencias, aunque en esta ocasión su siempre esperada intervención ocurrió desde la distancia y fue comunicada a través de su hija, Verónica de Santiago, directora de la oficina del Grupo Excelencias en Madrid.

«Es la primera vez que me dirijo a vosotros desde la distancia. Con estas breves palabras quisiera primero pedir disculpas por no poder estar aquí entre vosotros, pero una intervención quirúrgica no me lo ha permitido».

«Hay una frase mágica que aprendí a mi llegada a Cuba, con la que en principio no estaba de acuerdo: lo que sucede, conviene. Pero, poco a poco fui aprendiendo a entenderla, tiene una parte muy importante de realidad, solo hay que elegir el sentido positivo de la misma y aplicar los medios a nuestro alcance para hacerlo realidad».

«Me hubiese gustado estar presente en este momento ahí con ella, compartiendo con todos ustedes, pero este año 2017 nos dará más oportunidades de hacerlo. En este momento me gustaría enviarles un fraternal abrazo, todos ustedes son la razón de ser del Grupo Excelencias», expresó José Carlos de Santiago.

Las estatuillas entregadas a los premiados, obra del artista Pauyet, fueron confeccionadas con cubiertos antiguos de alpaca, muestra de que «lo útil también puede ser bello».

El segmento cultural de la gala estuvo a cargo del Proyecto Cultural Sonando en Cuba, gestionado y dirigido por el afamado cantante Paulito FG, con un repertorio de temas antológicos de la música cubana y otros más contemporáneos.

PREMIOS EXCELENCIAS 2016

MINISTERIO DEL TURISMO DE CUBA
POR EL CRECIMIENTO SOSTENIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN EL ARRIBO DE VIAJEROS INTERNACIONALES A CUBA
Gracias a un sostenido esfuerzo de difusión internacional y trabajo para elevar la calidad de sus productos por parte del Ministerio del Turismo, Cuba alcanzó la cifra récord de cuatro millones de turistas extranjeros en 2016. Recibió el premio la Sra. Janet Ayala, directora de Comunicación del Mintur.

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS MÉDICOS CUBANOS S. A.
POR SU EXPERIENCIA Y CONTINUO AVANCE EN MEDICINA Y SERVICIOS MÉDICOS
La empresa Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S. A. se ha destacado por diseñar y gestionar una variada gama de programas de servicios médicos, tanto en medicina curativa como de calidad de vida. Recibieron el premio la Dra. Juana María Larrea y Lic. José Carlos Puentes.

PREMIOS EXCELENCIAS TURÍSTICAS

IBEROSTAR HOTELS & RESORTS
POR SU LABOR ININTERRUMPIDA POR MÁS DE VEINTE AÑOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA CUBANA
Iberostar Hotels & Resorts, que celebra este año su aniversario 60, ha sido un ejemplo e inspiración para la hotelería cubana durante sus más de veinte años de labor ininterrumpida para impulsar el desarrollo de la industria turística nacional. Recibió el premio el Sr. Luis Jiménez Ayala, director comercial y de marketing.

HOTEL NH CAPRI
POR SU LABOR DE POSICIONAMIENTO COMO UNO DE LOS HOTELES EMBLEMÁTICOS DE LA HOTELERÍA EN LA HABANA
NH Capri, con importantes reconocimientos nacionales e internacionales, es hoy insigne de la hotelería en La Habana como uno de los de mayor preferencia entre los turistas que visitan la ciudad. Recibió el premio el Sr. José Alfredo Vilchis, gerente general de Hotel NH Capri.

PLAN ESTRATÉGICO HOLGUÍN CIUDAD PARQUE DE CUBA
POR POTENCIAR LA RELACIÓN DE LA COMUNIDAD CON SU PATRIMONIO, Y RESCATAR EL ATRACTIVO DE LA CIUDAD COMO DESTINO TURÍSTICO
El Plan Estratégico Holguín Ciudad Parque de Cuba ha logrado potenciar la relación de la niñez y la comunidad con su patrimonio, identidad cultural y desarrollo local, así como rescatar la imagen de la ciudad y potenciar su atractivo. Recibió el premio, a nombre del Gobierno de Holguín, el Sr. Eduardo Ávila Rumayor, director de la Casa de Iberoamérica.

PLAN MAESTRO DE REVITALIZACIÓN DE LA HABANA VIEJA
POR SU APOYO A LAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA HABANA VIEJA
El Plan Maestro ha destacado por ser responsable de dictar las políticas de desarrollo integral en la Zona Priorizada para la Conservación (ZPC) de La Habana Vieja. Recibió el premio la arquitecta Patricia Rodríguez Alomá.

PREMIOS EXCELENCIAS GOURMET

MUSEO DEL TABACO Y SU DIRECTORA ZOE NOCEDO PRIMO

El Museo del Tabaco y su directora Zoe Nocedo Primo han contribuido de forma decisiva a la difusión de la cultura tabacalera cubana. Recibió el premio la Sra. Zoe Nocedo Primo

CASA DEL HABANO PARTAGÁS
POR INCENTIVAR LA CULTURA DEL HABANO Y CONTRIBUIR EN DAR A CONOCER AL MUNDO UN PRODUCTO GENUINAMENTE CUBANO
La emblemática Casa del Habano, enclavada en la antigua Fábrica de Tabacos de su mismo nombre fundada en el año 1845, fue la primera creada en Cuba y es punto de obligada visita para las más importantes personalidades. Recibió el premio la Sra. Grecia Quiñones Marrero, directora de la Casa del Habano Partagás.

ASOCIACIÓN DE CANTINEROS DE CUBA
POR SU IMPULSO AL DESARROLLO Y EL CONOCIMIENTO DE LA COCTELERÍA CUBANA A NIVEL INTERNACIONAL
Gracias en buena medida a la labor de los miembros de la ACC, la escuela cubana de coctelería es hoy admirada y respetada por todos los países miembros de la Asociación Internacional de Bartenders (IBA). Recibió el premio el Sr. José Rafael Malem, presidente de la Asociación de Cantineros de Cuba.

HAVANA CLUB INTERNACIONAL S.A. POR SER UN PRODUCTO ICÓNICO DE CUBA, CON SOSTENIDOS CRECIMIENTOS DE VENTAS A NIVEL INTERNACIONAL POR MÁS DE VEINTE AÑOS
Havana Club, la marca de ron insigne de Cuba, es sin dudas uno de los productos cubanos más emblemáticos y conocidos a nivel mundial y se ha convertido en una de las marcas de bebidas espirituosas con crecimiento más rápido en el mundo. Recibió el Premio el Sr. Sergio Valdés, director comercial de Havana Club Internacional S.A.

NIURIS ISABEL HIQUERAS MARTÍNEZ
POR SU LABOR DE REINTERPRETACIÓN DE LAS TRADICIONES CULINARIAS CUBANAS Y SU APOYO A JÓVENES EMPRENDEDORES
Por ser creadora junto a su familia de un peculiar restaurante taller, Atelier, donde se han propuesto reinterpretar las recetas tradicionales cubanas con un toque de contemporaneidad gourmet. Recibió el premio la Sra. Niuris Isabel Hiqueras Martínez.

PREMIOS EXCELENCIAS

JAVIER SOTOMAYOR

POR SU LABOR A FAVOR DEL DESARROLLO DEL DEPORTE CUBANO, ESPECIALMENTE ENTRE NIÑOS Y JÓVENES

Plusmarquista mundial en salto de altura, considerado el mejor atleta en su especialidad en la historia, Javier Sotomayor es un ejemplo e impulsor de la práctica de deportes entre niños y jóvenes. Recibió el premio el Sr. Javier Sotomayor.

PROYECTO ARTECORTE Y CALLEJÓN DE LOS PELUQUEROS

POR SU LABOR DE RESCATE DE LAS TRADICIONES DE LA BARBERÍA Y PELUQUERÍA CUBANAS Y SU IMBRICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

El peluquero cubano Gilberto Valladares (Papito) ha logrado fundar una escuela de barbería y peluquería gratuita para jóvenes del área, y fomentar a su vez un área de desarrollo social comunitario. Recibió el premio el Sr. Gilberto Valladares.

PROYECTO PARA JÓVENES EMPRENDEDORES LA MONEDA CUBANA

POR SU LABOR DE RESCATE A JÓVENES DESVINCULADOS PARA SU REINSERCIÓN COMO EMPRENDEDORES GASTRONÓMICOS

El Proyecto La Moneda Cubana ha logrado rescatar a decenas de jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo, con el fin de brindarles cursos de gastronomía que luego pondrán en práctica en restaurantes de la ciudad. Recibió el premio el Sr. Miguel Ángel Morales Menéndez, gerente de La Moneda Cubana.

PROYECTO CUBA ILUMINADA

Y SU CREADOR HÉCTOR GARRIDO POR SU SINGULAR VISIÓN PROFESIONAL Y ARTÍSTICA HACIA UNO DE LOS VALORES MÁS IMPORTANTES DE LA ISLA DE CUBA: LA CULTURA

Cuba Iluminada ha logrado captar a través del lente del fotógrafo Héctor Garrido los rostros fundamentales del arte, la cultura, la ciencia, el deporte y la sociedad cubana, como una contribución muy especial a la difusión y puesta en valor de la cultura de Cuba. Recibió el premio el Sr. Héctor Garrido.

ENRIQUE PINEDA BARNET

POR SER INSPIRADOR DE VARIAS GENERACIONES DE ARTISTAS, ESCRITORES, TEATRISTAS Y CINEASTAS CUBANOS Y DEL MUNDO

Director y guionista de cine y video. Doctor en Letras. Escritor. Profesor titular universitario. Periodista, crítico, publicitario y locutor. Actor de teatro, radio, televisión y cine. Escritor de teatro, danza, ballet, poesía, novela, cuentos, textos musicales. Enrique Pineda Barnet es una de las figuras imprescindibles de la cultura cubana. Recibió el premio el Sr. Enrique Pineda Barnet.

PREMIO ESPECIAL CARIBBEAN NEWS DIGITAL

AMAEDEUS IT GROUP S.A.

POR SU LABOR DE APOYO AL AUGE DEL TURISMO EN CUBA Y LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL SECTOR

Amadeus IT Group S.A. Sucursal Cuba ha logrado modernizar la forma en que se realizan las reservas de avión y ómnibus en las agencias de viaje de Cuba, además de contribuir a la formación de agentes y funcionarios de agencias de viaje. Sr. Enrique Salgado, gerente de la Sucursal Amadeus IT Group S.A. Cuba.

PREMIO ESPECIAL EXCELENCIAS XX ANIVERSARIO

OSMANY CIENFUEGOS GORRIARÁN

POR SU ESPECIAL APOORTE AL DESARROLLO DEL TURISMO EN CUBA Y POR SER FUENTE DE INSPIRACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA REVISTA EXCELENCIAS EN 1997

Decisivo impulsor del desarrollo del turismo en Cuba, Osmany Cienfuegos Gorriarán fue uno de los principales inspiradores de la creación hace veinte años de la revista Excelencias Turísticas del Caribe y las Américas, producto editorial líder del Grupo Excelencias, que este año cumple su vigésimo aniversario. Recibió el premio Godofredo Ronquillo, director del Complejo Turístico Las Terrazas.

PREMIO EXCELENCIAS DEL MOTOR

MCV COMERCIAL SA

POR SU CONTRIBUCIÓN DURANTE MÁS DE 20 AÑOS AL DESARROLLO DE DIFERENTES ESFERAS DE LA ECONOMÍA NACIONAL

Fundada en 1995 como empresa mixta, MCV Comercial S.A. durante más de veinte años ha realizado un significativo aporte al desarrollo de diferentes sectores de la economía, así como a la preparación de miles de estudiantes, técnicos y profesionales cubanos. Recibió el premio el Sr. Ayman Makram Sadek, gerente general de MCV Comercial S.A.

MICHEL MIRABAL

POR SU LABOR COMO ARTISTA Y LAS IMPORTANTES CONTRIBUCIONES QUE REALIZA A LA SOCIEDAD CON SUS PROYECTOS COMUNITARIOS

Artista plástico de reconocida trayectoria internacional, su obra se encuentra en importantes galerías de todo el mundo, y es un símbolo de las nuevas generaciones de talentosos plásticos cubanos. Recibió el premio el Sr. Michel Mirabal.

ARGELIA FRAGOZO

POR SU TRABAJO EN PRO DEL CONOCIMIENTO DE LA CANCIÓN CUBANA Y SU LABOR DE FORMACIÓN ENTRE LOS JÓVENES

Una de las voces más importantes de la canción cubana, merecedora de la Distinción por la Cultura Nacional, Argelia Fragozo es una decisiva impulsora del conocimiento de la canción cubana y universal, así como su desarrollo entre los jóvenes. Recibió el premio la Sra. Argelia Fragozo.

PAULITO FG Y PROYECTO SONANDO EN CUBA

POR SU LABOR DE FORMACIÓN DE JÓVENES ARTISTAS Y SU TRABAJO COMO DEFENSOR DEL PATRIMONIO MUSICAL CUBANO

Con la creación en el 2015 del proyecto cultural Sonando en Cuba, su autor, Pablo FG ratifica su compromiso como gran culturalizador y defensor de nuestro patrimonio musical. Recibió el premio el Sr. Paulo FG.

CARLOS ACOSTA

POR SER UN EJEMPLO DE LO QUE PUEDEN LOGRAR LOS JÓVENES CON TALENTO, CONSAGRACIÓN Y DISCIPLINA EN EL MUNDO DEL ARTE

Bailarín, coreógrafo y director de la compañía que lleva su nombre. Es actualmente una de las figuras emblemáticas del ballet cubano y un ejemplo de lo mucho que se puede lograr con disciplina en el mundo artístico. Recibió el premio el Sr. Carlos Acosta.

A letra sabida no hay cómico malo

Por Diana Rosa Riesco

Una vez más *Arte por Excelencias* entrevista a una personalidad de las Artes Escénicas de Cuba. En esta ocasión es la bailarina, modelo, actriz, payasa y directora de doblajes para cine y televisión Nilda Collado Díaz, quien a sus 77 años de edad confiesa que morirá el día que deje de trabajar.

Inicié mi carrera artística el 12 de octubre de 1957, cuando me presenté al concurso *Buscando la Modelo Iron beer* en el Hotel Presidente de La Habana. Era un certamen de belleza donde se premiaban, además de las cualidades físicas, los modales, nivel cultural... Resulté ganadora y, a partir de ahí, comencé a trabajar en la CMQ, en el programa *Club de Rock and Roll*, donde conducía, bailaba, modelaba... Luego fui modelo principal de Regalías El Cuño, prestigiosa marca de cigarros cubanos.

Esa fue una época difícil en mi casa. Como se dice vulgarmente, tuve que col-

gar zapatillas y ponerme el bikini para ayudar a mi familia. Aunque había estudiado piano, canto y ballet en el Conservatorio Municipal de Música, actualmente Amadeo Roldán, y era discípula de grandes maestros bailarines como Fernando y Alberto Alonso, y Elena del Cueto. Me presenté como bailarina en el Cabaret Habana Riviera, buscando trabajo. Recuerdo que estaban poniendo en escena la obra *Sensemaya Olokun*, y a la semana me botaron porque el americano decía que yo era muy linda, muy rubia, tenía mucha extensión, pero cubana no era. Claro, yo sabía de *El lago de los cisnes*, pero aquello de los orishas era para mí chino; entonces la gran Merceditas Valdés, quien Dios la tenga en la gloria, supo de mi tragedia y dijo: déjenmela a mí, que en una semana la pongo negrita negrita. Y así fue: junto a Mariano Rodríguez me enseñó todos los toques de tambores y patiquines y a la semana era solista del show.

En 1958 fue elegida *Miss Perfección* de Cuba y viaja como parte de la com-

pañía del coreógrafo Sandora México, Puerto Rico y Estados Unidos, donde inaugura el famoso cabaret Fontainebleau Miami Beach. Luego, ante el anuncio de ruptura de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos regresa a la Isla, donde se dedica a la actuación, debutando como actriz junto a Maritza Rosales, en el programa *Telón 23*, con la obra *Nacida ayer*, bajo la dirección de Edwin Fernández.

Me casé con Edwin, quien fue mi profesor de actuación y compañero duran-

te más de cuarenta años. Él me enseñó que la vida de una bailarina es muy corta, mientras que la de una actriz es eterna. A los 15 haces Julieta, a los 30 la madre y a los 80 la abuela, siempre hay un papel que interpretar. Y efectivamente fue así: acabo de hacer el protagónico de la obra teatral *Clave de sol*, de NicolásDorr, con la que me siento muy feliz.

Sus conocimientos de danza y expresión corporal le ayudaron a moverse en el escenario, tanto en el teatro como en la televisión, donde confiesa haber tenido días de interpretar varios personajes en diferentes espacios.

Les debo mucho a grandes directores de televisión como Silvano Suárez, Vázquez Gallo, Garriga y a directores de actores como Modesto Centeno, Ana Lasalle, Carlos Piñero... Esta es una profesión donde nos formamos todos los días y aprendemos de las figuras. Raquel Revuelta decía que la mayor virtud de un actor es la humildad, saber que no lo sabe todo.

La gente dice que éramos mejores actores que los actuales, creo que no. Lo que sucedía era que los programas en vivo exigían memorizar rápidamente los libretos, y aunque la presencia era muy importante, teníamos que saber interpretar. Sin embargo, no hay presente sin pasado, ni futuro sin presente, por eso ayudo a los jóvenes actores que quieren aprender con humildad y les enseño que la escuela solo da las herramientas para actuar, porque luego hay que demostrarlo con disciplina en el escenario.

Soy una actriz muy disciplinada, voy siempre al primer ensayo con el libreto sabido, porque de eso depende que pueda moldear el personaje, según la intenciona-

lidad del director. Me enseñaron que a letra sabida, no hay cómico malo.

Este dictado fue cumplido a la letra por Nilda, quien durante el XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes de 1979 accede a la petición de su esposo de hacer de contrafigura de Trompoloco, payaso que popularizó en Cuba.

Trabajaba en programas infantiles de radio y televisión como *Amigo y sus amiguitos*, *Quiero saberlo todo* y *Tía Tata cuenta cuentos*, pero cuando me presenté como payasita frente a un teatro lleno de niños me temblaron las rodillas. Para mí ser payaso es el arte mayor, hay que saber representar un personaje y es bien difícil, porque debes dominar el lenguaje de

los niños, saber cómo tratarlos, captar su atención con carisma y respeto, además de ser aceptado por los papás y abuelitos, quienes son los que llevan a los pequeños a ver el espectáculo. Si lo consigues en los tres primeros minutos del show, entonces está ganada la pelea.

A partir de 2008 Nilda dirige un concurso de payasos organizado anualmente por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, nombrado Trompoloco, en recordación al personaje que inmortalizara Edwin, y que a partir de 2011 se convierte en un evento internacional que honra su legado.

Recibió el Premio Nacional de Televisión 2009 por su trayectoria artística en este medio, donde interpretó en el espacio *Aventuras* obras como *Espartaco*, *Indio*, *El jaguar*, *El vizconde de Braguelón*, *El águila*, *Los mambises*, *Ulises*, bajo la dirección de Erik Kaupp, así como casi todas las obras clásicas en el espacio *Teatro ICRT*.

Actualmente, Nilda es jubilada de la Agencia Actuar. Sin embargo, continúa cooperando con la formación de jóvenes actores y coordinando los premios Caricato de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac). Ha recibido el reconocimiento por el aniversario 70 de la radio cubana (1992), la Distinción por la Cultura Nacional (2001) y el título honorífico en la primera edición del Premio Enrique Almirante (2015) y Premio Actuar 2016 por la obra de la vida.

Es una profesión mágica, porque un actor puede sentirse mal, pero cuando sube al escenario olvida todo, no le duele nada. Creo que el talento nace con la persona, luego la vida y la escuela lo desarrollan.

TO A KNOWN LETTER THERE IS NO AN EVIL COMIC

I started my artistic career on October 12, 1957, when I signed up for and was the winner of the contest Looking for the Ironbeer Model at the Presidente Hotel in Havana. It was a beauty contest where, in addition to the physical qualities, the manners and cultural level were praised...

I signed up as a dancer in the Cabaret Habana Riviera, looking for work. I remember they were putting on the work Sensemayá Olokun, and week later they fired me because the American said that I was too cute, very blonde, and had a lot of extension, but Cuban I was not. Then

the great Mercedes Valdes learned of my tragedy and said: leave it to me, that in a week I will have her negrita. So it was.

I married Edwin, who was my acting teacher and companion for more than forty years. He taught me that the life of a dancer is very short, while that of an actress is eternal.

This is a profession where we train every day and learn from the figures. Raquel Revuelta said that the greatest virtue of an actor is humility, to know that he does not know everything.

There is no present without past or future without present, so I help the young actors who want to learn with humility and teach them that the school only gives

the tools to act, and then you have to demonstrate it with discipline on stage.

For me to be a clown is the greatest art, you have to know how to represent a character and it is very difficult, because you must master the language of children, know how to treat them, capture their attention with charisma and respect. If you get it in the first three minutes of the show, then the fight is won.

It's a magical profession, because an actor can feel bad, but when he goes on stage he forgets everything, nothing hurts at all. I believe that talent is born with the person, and then life and school develop it.

CONTACTOS

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

COMPAÑÍA DE DANZAS TRADICIONALES DE CUBA

JJ

CARICATOS

REPRESENTACIONES
ARTÍSTICAS

CARICATOS

REPRESENTACIONES
ARTÍSTICAS

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

Consejo Nacional
ARTES
escénicas

CIRKACUARA

CIRKACUBA

triunfa en América y en Europa

CIRKACUBA es un espectáculo circense musical de alto nivel profesional que después de triunfar en América, ha cautivado a espectadores de Francia y Suiza por sus proezas técnicas y danzarias.

Dirigida artísticamente por el francés Alain Pachérie y ejecutada con éxito por la Compañía de Circo Havana, compuesta por más de treinta acróbatas, bailarines y una orquesta jazz band, todo bajo la dirección de Germán Muñoz, es una propuesta artística que fusiona actos circenses tradicionales con géneros bailables como la Salsa, la Timba, el Mambo, el Son y el Bolero.

Veinte cuadros diseñados por Pascal Jacob escenifican los increíbles números de columpio y vuelo en barra fija o con báscula de la Compañía de Circo Havana, cuyos acróbatas realizan desde un salto quíntuple en el aire hasta un excepcional doble mortal invertido en la majestuosa barra rusa, llevando a los espectadores del asombro a la euforia en medio de un show musical que rinde tributo a las raíces africanas, la cultura y el carnaval de la Isla Caribeña.

Fuerza Capilar es otro de los números circenses de CIRKACUBA presentado por dos bellas gimnastas suspendidas del cabello, quienes reciben en cada presentación merecidos aplausos al demostrar sus habilidades y magnífico entrenamiento al compás de

seductores ritmos cubanos y canciones interpretadas por cantantes de primer nivel.

Los carismáticos payasos cubanos Metebulla y Pestillo y el sudafriicano José, garantizan diversión en los momentos acrobáticos más tensos. Así lo testimonia Le Parisien, diario cultural francés al entregarle al Phénix el premio Estrella como mejor circo del 2016, resaltando este show lleno de optimismo, alegría y sorpresas coreográficas.

Asistir a CIRKACUBA una y otra vez pudiera parecer extraño, pero si se reconoce que es el mejor espectáculo del circo cubano de los últimos veinte años, solo resta felicitarles y agradecerles al equipo de Alain Pachérie y a la Compañía de Circo Havana, quienes honran con su actuación a las más legendaria de las Artes Escénicas del mundo.

CIRKACUBA triumphs in America and Europe

CIRKACUBA is a circus musical show with a high professional level. After triumphing in America, the show has captivated spectators from France and Switzerland with its technical prowess and dance.

The show is artistically directed by the Frenchman Alain Pachérie and successfully executed by the Havana Circus Company. It is made up of more than thirty acrobats, dancers and a jazz band orchestra under the direction of Germán Muñoz and it offers an artistic proposal that fuses traditional circus acts with dance genres such as salsa, timba, mambo, son and bolero.

Twenty paintings designed by Pascal Jacob stage the incredible numbers of swing and flight in fixed or scale bar of the Havana Circus Company, whose acrobats perform from a fivefold jump in the air to an exceptional double mortal invested in the majestic Russian bar. Spectators are amazed to the euphoria in the middle of a musical show that pays tribute to the African roots, the culture and the carnival of the Caribbean island.

Fuerza Capilar is another circus stunt of CIRKACUBA, presented by two female acrobats suspended from the hair, who receive a deserved applause in each presentation. They share their skills and magnificent training to the seductive sounds of Cuban rhythms and songs performed by singers of the highest level.

The charismatic Cuban clowns Metebulla and Pestillo and the South African José guarantee fun in the tensest acrobatic moments of this show that is full of optimism, joy and surprising choreographies. This has been stated by Le Parisien, French cultural paper, by giving the Phénix the Estrella prize as the best circus of 2016.

Consejo Nacional
ARTES
escénicas

LA HABANA, DEL 25 JUNIO AL 2 DE JULIO DEL 2017

Calle 4 no. 257 e/ 11 y 13, El Vedado, La Habana. Cuba.

TELF.: (53) 7835 5783 / (53) 7833 0047

EMAIL: presidencia@cubaescena.cult.cu / WEB: www.cubaescena.cu

Consejo Nacional
ARTES
escénicas

CIRKACUBA

CIRKACUBA

Consejo Nacional
ARTES
escénicas

DEFENDIENDO LA Ñ

Por **Loly Estévez**

MÁS ESPAÑOL EN ESTADOS UNIDOS

El futuro de la lengua de Cervantes en Estados Unidos despier-ta optimismo. El tema centró un conversatorio con el que culminó la muestra fotográfica *Latino/Cotidiano USA*, en la embajada de España en Cuba. Para el consejero cultural Guillermo Corral, más de 50 millones de hablantes (el 18 % de la población) y la tendencia al crecimiento de la cifra avalan la mirada positiva.

El director de la Academia Cubana de la Lengua, Rogelio Rodríguez Coronel, destacó la presencia en Estados Unidos de varias generaciones de hispanos activos en diversos sectores de la sociedad, incluyendo los grupos más influyentes en la economía y la política. El también decano de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana recordó que en su discurso de entrada a la Academia Norteamericana de la Lengua Española, Francisco Moreno planteó la tesis de una «(...) progresiva constitución de un español estadounidense propiamente dicho, con una gama de estilos cultos y populares a su propia disposición».

Paula Canal, agente literaria y asesora de la Fundación Nicolás Guillén, encuentra una debilidad en la difusión de la literatura en lengua castellana, que llega al lector traducida al inglés y que constituye solamente el 3 % de lo que se publica en Estados Unidos. Aunque señala el reciente surgimiento de editoriales independientes con un perfil más abierto, Canal asegura que las pocas que imprimen en español lo hacen preferentemente sobre temas de cocina, autoayuda, espiritualidad y biografías de famosos. Con-

trasta el criterio del director de la editorial UH, José A. Baujín, de que existe un enorme campo aún no explotado en el área de la promoción y venta de libros en español en Estados Unidos. Baujín, también profesor titular de la Universidad de La Habana, se adscribe al criterio de expansión al citar la *Enciclopedia del Español en Estados Unidos*, coordinada por Humberto López Morales, que asegura que en 2050 ese país será el de mayor cantidad de hispanohablantes del mundo, con 132 millones de personas comunicándose en castellano. En este punto alerta respecto al colonialismo que caracteriza a la historia del desarrollo de las ciencias y a la estrategia imperial globalizadora que pretende imponer su lengua: recuerda que el 85% de los textos científicos y académicos que se publican en el mundo están en inglés. Baujín indicó que los decisores de políticas culturales y educativas deben poner especial cuidado en la preservación de la lengua culta, pues considera que el factor principal para el uso y consolidación de un idioma es su prestigio y el orgullo por su empleo.

Termino mi reseña con un poema escrito décadas antes del conversatorio que relato. Tiene el verso inconfundible del Poeta Nacional de Cuba, Nicolás Guillén, quien —a mi parecer— acude en apoyo de los ponentes. Su título: «Problemas del subdesarrollo».

Monsieur Dupont te llama inculto,
porque ignoras cuál era el nieto
preferido de Víctor Hugo.

Herr Müller se ha puesto a gritar,
porque no sabes el día
(exacto) en que murió Bismark.

Tu amigo Mr. Smith,
inglés o yanqui, yo no lo sé,
se subleva cuando escribes shell.
(Parece que ahorras una ele,
y que además pronuncias chel.)

Bueno ¿y qué?
Cuando te toque a ti,
mándales decir cacarajícara,
y que donde está el Aconcagua,
y que quién era Sucre,
y que en qué lugar de este planeta
murió Martí.

Un favor:
Que te hablen siempre en español.

MORE SPANISH IN THE UNITED STATES

The future of the language of Cervantes arouses optimism in the United States. The topic was the focus of the talk with which culminated the photographic exhibition Latino / Cotidiano USA, in the embassy of Spain in Cuba. For cultural advisor Guillermo Corral, more than 50 million speakers (18% of the population) and the trend towards growth of that figure evidences the positive outlook.

The director of the Cuban Academy of Language, Rogelio Rodríguez Coronel, highlighted the presence, in the United States, of several generations of Hispanics active in various sectors of society, including the most influential groups in the economy and politics.

Paula Canal, literary agent and advisor of the Nicolás Guillén Foundation, finds a weakness in the dissemination of the Spanish literature Spanish, which reaches the reader translated into English and constitutes only 3% of what is published in the United States.

The director of the UH publishing house, José A. Baujín, believes that there is an enormous field still unexploited in the area of the promotion and sale of books in Spanish in the United States. Baujín, also a professor at the University of Havana, agrees with the criteria of expansion by citing the Encyclopedia of Spanish in the United States, coordinated by Humberto López Morales; who assures that that country will be the largest number of Spanish speakers in the world, with 132 million people communicating in Spanish by 2050. On this point, he warns of the colonialism that characterizes the history of the development of science and of the imperialist strategy that seeks to impose its language. He recalls that 85% of the scientific and academic texts published in the world are in English. Baujín said that cultural and educational policy makers should pay special attention to the preservation of cultured language, considering that the main factor for the use and consolidation of a language is its prestige and pride in its use.

Fina García-Marruz recibiendo el Ángel de la Jiribilla de manos de Fernando Martínez Heredia. Foto: Raúl Pupo

CON-VERSANDO

FINA GARCÍA-MARRUZ «AMA LA SUPERFICIE CASTA Y TRISTE»

Por **Yenys Laura Prieto Velazco**

Imaginemos un retrato familiar. En el centro hay una muchacha detenida en la preservación de ese instante previo a la disolución del paisaje memorioso, enfocada en articular desde las palabras las luces y sombras de lo vivido. La poesía de Fina García Marruz nos revela la intención de trocar la escritura en casa donde cobijar el pasado, sus límites difusos, la intimidad trascendental y cotidiana del recuerdo. Y no es un tiempo que se resiste a su disolución, sino al descenramiento que representa el olvido.

Presentimos soledad, pero sobre todo preguntas en la naturaleza de sus versos que calan en los misterios de la existencia, en

esa puerta secundaria que nos abre los ojos a la fugacidad de la vida. Fue el ensayista y poeta cubano Cintio Vitier quien refirió que la poesía de Fina García Marruz va de la intimidad del alma a la objetividad del espíritu.

La noche, el tiempo, la fe, la música, la familia, el mar, son sitios en los cuales nos ayuda a permanecer en diálogo con la realidad que le circunda. Distintas dimensiones de una ética humanista se perfilan en su hacer en la poesía, caminos que ha complementado con el ensayo y la revisión constante del legado de José Martí.

Comenzando por la nostalgia adolescente del cuaderno *Hora temprana*, hasta atravesar los afectos contenidos en *Las*

miradas perdidas, *Visitaciones* y *Habana del Centro*, podemos constatar lo que ha sido su mayor premisa en la poesía: la búsqueda inveterada del conocimiento, a la cual une su vocación por plasmar las sinuosidades de lo bello en su devenir, la idea de conjugar «lo eterno en lo fugaz».

Ya sea en sus poemas de raíz religiosa —donde la fe cristiana se torna propuesta ética para penetrar las esencias— o en su discurso poético de lo cotidiano, presenta un sujeto lírico que se aferra a las palabras como única vía de reconocerse ante la brevedad de su paso por el mundo. Y lo hace tomando como apoyatura el simbolismo trascendente de lo real.

En sus páginas podemos encontrar una evocación del cine mudo, la casa de la infancia, un esbozo del álbum familiar o el retrato de un borracho, un poeta, un sabio, un barrendero, una virgen. Quizás ciertas cartas a Machado, Vallejo o Juan Ramón Jiménez. Regiones imprescindibles de una poesía que cala en las honduras de lo humano, en su fragilidad y que deviene diario filosófico, hoja de ruta para la memoria.

Y más que la tristeza, predomina la voz melancólica, los tonos ocres del ocaso que resguardan las formas de una eternidad indecifrada todavía. La duda ontológica se trastoca en reflexión sobre «lo que huyendo, permanece». Y eso intenta captar la poesía de esta escritora cubana; un rostro, un rumor, un instante. Ella lo resume mejor desde sus propios versos. «Todo lo que la lluvia se ha llevado / todo lo que el otoño ha reunido». Dirá luego y de modo definitivo: «Todo lo que es adiós sobre la tierra». ☞

FINA GARCÍA-MARRUZ

(La Habana, 1923). Poeta e investigadora literaria. Su obra conforma una de las estéticas más relevantes de la poesía cubana contemporánea. Perteneció al grupo de intelectuales de la revista *Orígenes* (1944-1956) junto a su esposo Cintio Vitier. Formó parte del equipo que realizó la edición crítica de las Obras Completas de José Martí. Su poesía ha sido traducida a varios idiomas. Recibió en 1990 el Premio Nacional de Literatura, máximo reconocimiento de las Letras Cubanas y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el año 2011.

FINA GARCÍA-MARRUZ "LOVES THE CHASTE AND SAD SURFACE"

The poetry of Fina García Marruz reveals to us the intention of changing the writing at home where it shelters the past, its diffuse limits, and the transcendental and daily intimacy of the memory.

Her verses fill the mysteries of existence; in that secondary door that opens our eyes to the transience of life. It was the Cuban essayist and poet Cintio Vitier who said that the poetry of Fina García Marruz goes from the intimacy of the soul to the objectivity of the spirit.

Night, time, faith, music, family, the sea, are places which helps us to stay in dialogue with the reality that surrounds her. Different dimensions of a humanist ethic are outlined in her poetry, ways that have been

SONETOS A LA LLUVIA

Esta lluvia me pone el corazón antiguo.
Soy ahora a la vez la música y los sonos
y el que de lejos oye. Las conversaciones
del grupo familiar dan un rumor ambiguo.
¿Qué me escinde del sueño de la vida
hacia otro idioma que al mirar consigo?
¿Me pulsas también? ¿Te ha conmovido
la calidad nocturna de la vida?
¡Oh lo bello y lo triste! Como un barco
la intimidad violeta de la casa cerrada
me toca hasta esa música que soy y que no abarco.
Y esa luz que está ¿afuera?, que mi recuerdo mueve
sin tocarlo, me dice: soy lejana
y fugaz. Está lloviendo infinitamente. Llueve...

MUJER NEGRA

¿Conoces tú el país?...

GOETHE

Repitamos con tono de balada muy vieja:
"Cómo volver allí, cómo volver."
Puedo volver, amigo, al país más lejano.
Fácil sería ver la nieve y los ciruelos.
Pero enséñame, dime el intacto camino
que me llevó al lugar de nuestro encuentro.
Llévame a los hondos pasillos de la casa
(...)

Allí nosotros solos, los fugaces,
Entre el muro real, la tarde eterna,
estuvimos hablando de los libros
preferidos, oyéndonos las voces.
Cómo volver allí, cómo volver,
si ya el pasillo está lleno de polvo
y he visto ya mi alma totalmente
y no entro en mí como un parque oculto
(...)

Puedo soñar el sueño más distante.
¿Qué quedará más lejos que la tarde
que acaba de pasar, parque encantado?
¿Conoces tú el país en que se vuelve?
Y sin embargo escribo sobre su polvo «siempre».
Yo digo siempre como el que dice adiós.

complemented by the essay and constant revision of José Martí's legacy.

Whether in her poems of religious roots or in her poetic discourse of everyday life, she presents a lyrical subject that clings to words as the only way of recognizing the brevity of her passing through the world.

*The work of Fina García-Marruz (Havana, 1923) is one of the most relevant aesthetics of contemporary Cuban poetry. It belonged to the group of intellectuals of the magazine *Orígenes* (1944-1956) next to its husband Cintio Vitier. He was part of the team that made the critical edition of the Complete Works of José Martí. Her poetry has been translated into several languages. In 1990 she received the National Literature Prize, the highest recognition of Cuban Literature and the Reina Sofía Prize for Ibero-American Poetry in 2011. ☞*

PASAJERO Nº 5

Por Margarita Sánchez-Gallinal

Cierta tarde de abril, en que paseaba por la Habana Vieja, me detuve, más por costumbre que por algún interés en particular, ante uno de los tantos caballetes donde los vendedores de libros viejos exhiben sus reliquias. Fue el cinco de abril de 2006, un día después de mi cumpleaños y a pocas horas de viajar a Granada. Era mi segunda vez en la Granada de Federico y recién acababa de releer el libro de Claude Couffon que ocupa un espacio privilegiado en el librero donde guardo los textos más queridos. Ese volumen sobre la vida de Lorca llegó a mí a través de otro vendedor de libros de uso que visitaba la Universidad cada tarde de viernes. Era una fiesta ver llegar al viejo librero, un hombrecito sin edad, de ojos estrujados y lentes a punto de caer de la nariz, quien derramaba sobre el banco de la entrada de la residencia de estudiantes sus tesoros. «Le traigo algo especial» me dijo, y puso ante mí el libro de Couffon. No podía imaginar que, años después, podría visitar la casa de García Lorca, junto a mi amiga Pepa, palpar con la mirada las cosas que le rodearon; adivinar, en cada una de ellas, el rastro de la mirada de Federico, la presencia mágica del niño y del poeta. Mucho menos que, algún día, conocería a Claude Couffon, en uno de sus viajes a La Habana.

Continué mi recorrido por la Plaza de Armas revisando títulos, pasando la vis-

ta por las portadas de libros conocidos, a veces mirando sin ver, otras, deteniéndome para preguntar por algún autor, cuando un impulso me hizo dar vuelta y regresar al primer caballete donde nada me había llamado la atención. Entonces lo vi: un libro de poesía de Góngora, pequeño y bien conservado, que parecía esconderse tras un tomo de una enciclopedia incompleta. Acepté sin miramientos el precio algo excesivo y abandoné la Plaza para encontrarme con Waldo en casa de César López. Mientras miraba el mar desde el taxi, no pude menos que sonreír por mi acto irreflexivo de comprar un libro, sin siquiera revisarlo, llevada por la premura de tenerlo. No había justificación porque la poesía completa de Góngora estaba en la casa.

Toqué el timbre de la puerta de César, siempre cerrada ante la inclemencia del salitre del Malecón y, más para justificar lo inexplicable que para sorprender, dije, sin apenas saludar: «Miren lo que encontré en los libros viejos» al tiempo que sacaba de la cartera el pequeño volumen. Ambos me miraron con cierta condescendencia y continuaron su charla sobre una antología de poesía cubana que proyectaban hacer.

Tanto tiempo sin que sus páginas fueran manoseadas había dejado en el libro cierta rigidez que hacía imposible hojearlo naturalmente. Había que acariciarlo pri-

mero; insuflarle calor para que la vida en él brotara nuevamente. Comencé a despegar sus páginas con delicadeza y del interior del libro cayó al suelo un papel. Un rectángulo de color verde antiguo. Lo recogí intrigada y, al reparar en él, no podía dar crédito a mis ojos. Era el boleto del vapor *Manuel Arnús*, el barco que Federico García Lorca abordara en La Habana rumbo a España.

«No puedo creer lo que mis ojos ven» dije, extendiendo mi mano a Waldo. «Es el boleto de Lorca, cómo es posible que aparezca aquí», se pregunta él, al tiempo que lo entrega a César buscando una posible explicación. César López mira con detenimiento el boleto del *Arnús*, lo revisa a trasluz para comprobar su autenticidad, queda unos segundos pensativo, lo observa nuevamente, asiente a lo que en su mente se va conformando como probabilidad y me lo devuelve mientras dice con su gastada voz: «Es posible que Flor se haya quedado con el boleto». «Pero Lorca tuvo que presentarlo cuando subió al *Arnús*» indica Waldo y yo lo respaldo con un ademán de cabeza. César sonríe, persuasivo, se acomoda en el sillón y confiesa: «Es que Federico no quería irse de Cuba. Se dice que sus últimas horas las pasó con Antonio Quevedo y su esposa María Muñoz, que Flor tuvo que rescatarlo para que hiciera las maletas antes de llevarlo al muelle, aunque Flor siem-

Puede ser casual que yo fuera un cinco de abril y comprara un libro de Góngora que probablemente acompañó a Lorca en su travesía hasta Cádiz, donde el *Arnús* hizo escala para dejar al poeta, pero el cinco de abril de 1930 Federico escribe a sus padres: «Esta isla es un paraíso...si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba. Por tanto, no es desacertado pensar que Lorca, si hubiera decidido, en 1936, marchar al exilio en vez de volver a Granada, posiblemente habría escogido a la Isla como puerto seguro». Sí, puede haber sido fruto del azar, pero yo prefiero pensar que todo no es más que una de las tantas travesuras de Federico, porque él sigue siendo *la piedra en el agua y la voz en la brisa*.^{ca}

PASSENGER NO. 5

One afternoon in April 2006, when I was strolling through Old Havana, I stopped at one of the many easels where the sellers of old books exhibited their relics. It was a day after my birthday and a few hours of traveling to Federico's Granada. I had just reread Claude Couffon's book on the life of Lorca, which occupies a privileged space in the bookseller where I keep the most beloved texts.

I continued my tour of the Plaza de Armas by reviewing titles. Then I saw it: a small, well-preserved book of poetry by Gongora, which seemed to hide behind a volume of an incomplete encyclopedia. I accepted without warning the somewhat excessive price and left the Plaza.

So long without its pages being tampered had left in the book some rigidity that made it impossible to naturally scan it. I began to take off its pages delicately and from the inside of the book a paper fell to the ground, an old green rectangle. I picked it up intrigued, and when I noticed it, I could not believe my eyes. It was the ticket of the steamer Manuel Arnús, the ship that Federico García Lorca boarded in Havana, heading for Spain.

Life is full of signs; only that we, sometimes, are unable to perceive them. I could have selected a book I did not have, and I chose Gongora, whose poetry admired and studied by Federico in detail.

It may be a coincidence that I was on April 5 and bought a book by Góngora that probably accompanied Lorca on his journey to Cadiz, where the Arnús made a stopover to leave the poet, but on April 5, 1930 Federico writes to his parents: "This island is a paradise ... if I get lost, look for me in Andalusia or in Cuba". Yes, it may have been the result of chance, but I prefer to think that everything is just one of the many pranks of Federico, because he remains the stone in the water and the voice in the breeze.^{ca}

pre afirmó que fue ella quien almorzó con Federico y otros amigos en el hotel Detroit, que la sobremesa se extendió demasiado por lo que tuvo que llevarlo a toda prisa para que no perdiera el vapor. Conociendo a Flor Loynaz, no dudo de que subiera con él al barco; ella misma pudo chequear el boleto y quedarse con él en un descuido, tratando de que Federico llegara al camarote y se acomodara. Ese libro pudo ser de Flor, tal vez lo llevaba consigo y colocó el boleto dentro; o fue de Federico y en el último momento se lo regaló o lo dejó para su hermano Carlos Manuel, con quien hizo mucha amistad. Quién sabe, la vida está llena de misterios».

Pero hay otra explicación para la presencia del boleto del *Manuel Arnús*, en La Habana. En Cuba, Federico frecuentó otros círculos artísticos; coincide con el crítico de música Adolfo Salazar, quien lo acompaña en su viaje de regreso. «Federico y yo llevamos en el Manuel Arnús los primeros sonos que en Granada y en Madrid golpearon sus claves y rechinaron sus güiros...». Es posible que haya sido Salazar quien trajera de vuelta a La Habana el pase a bordo de Lorca, olvidado en el libro de Góngora por Federico quien, tal vez, lo usó como separador en su lectura durante el viaje de regreso a su Granada querida; quizás le obsequió el libro a Adolfo Salazar o era propiedad de este y Lorca lo

tomó para leerle al amigo algunos versos del poeta y allí quedó el boleto todos esos años para que, un cinco de abril de 2006, yo lo encontrara.

Coincido con el poeta César López: la vida está llena de señales, solo que nosotros, a veces, somos incapaces de percibir las. Yo pude haber seleccionado un libro que no tenía, y escogí a Góngora, cuya poesía admiró y estudió al detalle Federico. Tres años antes de su viaje a La Habana había participado en el homenaje por el tricentenario del poeta, con su conferencia «La imagen poética de don Luis de Góngora». Son cinco las conferencias que imparte en La Habana, a donde viene invitado por la Institución Hispanocubana de Cultura que dirigía don Fernando Ortiz, a quien conoce en Nueva York, donde Lorca se encuentra desde 1929. La disertación sobre Góngora tiene lugar el 19 de marzo, a las cinco de la tarde, en el Teatro Principal de la Comedia, y *eran las cinco en todos los relojes* cuando el poeta llora la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. Proyecta un viaje a Santiago de Cuba para el cinco de abril que posterga para junio. Visita dos veces la ciudad de Cienfuegos, la última, el cinco de junio, día en que cumple 32 años. Decide regresar a Granada y entonces es el pasajero número cinco en el vapor correo *Manuel Arnús* de la Compañía Transatlántica.

LA HABANA de LUIS BUÑUEL

Por Luciano Castillo

Luis Buñuel nunca estuvo en La Habana. Pero sin la existencia de esta ciudad quizás una navaja jamás habría cercenado un ojo; *Los olvidados* no estremecería; la música de Wanger no acompañaría la muerte de la pareja en medio de abismos de pasión; unos mendigos no hubieran sido reunidos alrededor de una mesa para una grotesca reproducción de la última cena según Da Vinci; el ángel exterminador no impediría que, después de otra cena, un grupo de personas, por una razón inexplicada, pudiera marcharse; dos peregrinos no recorrerían el camino de Santiago, mientras en el París de mayo del 68 se levantaban barricadas; la glacial belleza de Catherine Deneuve no podría reinar de día en un burdel ni provocaría al hidalgo toledano una muerte que Galdós no imaginó... Ninguno de los sueños de aquellos burgueses de *discreto encanto*, como tantos otros que pueblan el universo onírico de uno de los más geniales creadores en la historia del cine, jamás habrían sido soñados o filmados.

Sin La Habana, el pequeño Luis, nacido con el siglo xx, el 22 de febrero de 1900, tampoco habría podido dar sus primeros pasos por las calles de Calanda, su aldea natal. Fue precisamente en la capital cubana donde su padre, Leonardo Manuel Buñuel González, reunió la fortuna que le permitió contraer matrimonio con la hermosa María Portolés Cerezuela.

Emprendedor por naturaleza, y negado a continuar la tradición farmacéutica de su hermano, el inquieto Leonardo optó por probar suerte al otro lado del mundo. A los 14 años escapó de la casa para unirse como corneta al ejército español. Tres años después, se alistó junto a otros nueve amigos del pueblo en el ejército destacado en Cuba. La magnífica caligrafía con la que llenó su solicitud le faci-

litó un trabajo de oficinista en La Habana, recordaba Luis al evocar las historias de su progenitor, teniente de una de las compañías del batallón urbano. Tras licenciarse, Leonardo Buñuel abrió una ferretería y armería en la Habana Vieja.

El primogénito, Luis Alberto Buñuel Portolés, nunca olvidó que su padre acostumbra a contarles a él y sus seis hermanos lo acontecido la noche del 15 de febrero de 1898. Leonardo revisaba aún los libros de cuentas en su tienda, cuando un estruendo estremeció las edificaciones y estallaron no pocos vitrales. La gente que corría, asustada y curiosa, vociferaba el origen. El crucero norteamericano *Maine*, anclado en la bahía, se había hundido con sus tripulantes a consecuencia de una terrible explosión. Esta catástrofe fue el detonante que le faltaba a Leonardo Buñuel para adoptar una importante decisión. Había acumulado bastante dinero en La Habana colonial durante tres décadas y ya era la hora de regresar. Traspasó la administración del negocio a dos de sus empleados de confianza, y a los 42 años partió en un barco.

Su boda con María Portolés fue un resonante acontecimiento en la región. Pese a la diferencia de edades, la felicidad y el bienestar marcaron aquella unión modélica, una de las recurrencias en la filmografía buñueliana, que culminó con *Ese oscuro objeto del deseo* (1976).

Leonardo Buñuel, preocupado por la suerte de su esposa y de sus hijos, tomó otro barco rumbo a Cuba en 1912. Para entonces, la próspera firma Casteleiro y Vizoso se había extendido por casi todas las ciudades de la Isla. Sin embargo, sus antiguos socios, dueños de un poderío inimaginable, le dieron la espalda y se vio forzado a regresar a España.

Ese mismo año, Alejo Carpentier cobró conciencia de lo que era La Habana de intramuros. Fue justamente la prosa de Carpentier —con quien Luis Buñuel coin-

«No puede imaginarse cómo les deseo un triunfo total pues se encuentran en magníficas condiciones para hacer un buen cine. Aprovechen bien el momento ya que tienen las riendas en sus manos porque del futuro nadie puede responder. [...] Lo que hagan hoy podrá servir de guía para el mañana».

cidió por primera vez en París, en pleno apogeo del surrealismo— la que le condujo a valorar la posibilidad de filmar su novela *El acoso*. Retaba su delirante imaginación la idea de traducirla en imágenes para intentar encerrar la acción en el tiempo exacto que dura la ejecución de la tercera sinfonía de Beethoven. El director de *La Edad de Oro* pretendió primero rodar una versión de *Los pasos perdidos*, pero el actor Tyrone Power se adelantó en adquirir los derechos de realización.

A principios de 1959, Buñuel anunció su intención de filmar *El acoso* con el productor mexicano Manuel Barbachano Ponce (1925-1994), quien financió *Nazarín* (1958). Ambos mantuvieron con Carpentier una estrecha comunicación por medio de cartas y llamadas telefónicas entre México y Caracas. Barbachano esperaba que Buñuel concluyera en Acapulco el rodaje de *Los ambiciosos* (*La fièvre monte à El Pao*), para firmar el contrato. Circularon comentarios de que entre julio y agosto Buñuel visitaría La Habana y en noviembre rodaría en sus calles el recorrido del delator hasta refugiarse en el Teatro Auditorium en tiempos de la lucha contra la dictadura de Machado.

En las páginas de *El acoso* halló un pretexto para recorrer *la ciudad de las columnas* que habitó su padre, sobre la cual le hablaron con contagioso entusiasmo tanto Barbachano, productor en Cuba de *Cine-Revista*, como su amigo, el actor español Francisco Rabal. En los momentos de descanso, durante la filmación de *Nazarín*, don Luis y él reían muchísimo gracias al agudo sentido del humor del aragonés. Alfredo Guevara figuraba en el equipo de producción como asistente no acreditado. Para Buñuel, Rabal era ideal para el personaje del Acosado. Buñuel avanzó bastante en la adaptación, que Carpentier quiso examinar cuidadosamente con el fin de que correspondiera en su totalidad a la época en que situó la acción de su novela.

Barbachano Ponce reveló el verdadero móvil que animaba al cineasta, más que el argumento y el personaje antiheroico de *El acoso*: «Creo que no era un tema de él, era un tema de Alejo. El padre de Luis trabajó en Cuba muchos años y aquí hizo su fortuna, sí, y Luis amaba a Cuba por esa razón, porque lo oyó tanto desde su infancia que, en fin, vivía ese ambiente paterno. Eso le gustaba: volver a la tierra que había visto su padre. Buñuel veía en *El acoso* un poco La Habana en que vivió su padre. Esa era su única motivación».

Pero Buñuel solo pudo transitar a través de los fabulosos relatos paternos. Varios factores incidieron en la indefinida posposición del proyecto.

Luego la dirección del naciente Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) en sus primeros planes perspectivos colocó el rodaje de *Los náfragos de la calle Providencia*, que inicialmente iba a ser realizado por Buñuel sobre un viejo guion escrito junto a Alcoriza, con el aporte financiero de Barbachano Ponce. En las zonas residenciales de Miramar y El Vedado proliferaban las esplendorosas mansiones de la alta burguesía habanera. En cualquiera de ellas, la familia Nobile habría podido acoger a sus invitados, atrapados luego en el enigmático encierro. El filme nunca pudo concretarse en tierra cubana y, tres años más tarde, sería el productor Gustavo Alatriste, quien entusiasmado con el resonante triunfo de *Viridiana*, echaría a volar *El ángel exterminador*.

Alfredo Guevara escribió el 11 de diciembre de 1959, en una carta a Luis Buñuel: «No hemos escogido un camino. No es la hora. Tocamos a todas las puertas. Buscamos todas las enseñanzas. Recorremos todos los caminos. En los vuestros encontraremos el nuestro. Tal vez siguiéndoles, tal vez contradiciéndoles. Pero sea una u otra la actitud definitiva, de ustedes esperamos la ayuda necesaria, el aliento y la colaboración».

La respuesta del director de *Un perro andaluz* no tardó: «Gracias por su carta tan llena de entusiasmo y tan prometedora para el cine de la nueva Cuba. No puede imaginarse cómo les deseo un triunfo total pues se encuentran en magníficas condiciones para hacer un buen cine. Aprovechen bien el momento ya que tienen las riendas en sus manos porque del futuro nadie puede responder. [...] Lo que hagan hoy podrá servir de guía para el mañana» .

THE HAVANA OF LUIS BUÑUEL

Luis Buñuel was never in Havana. But without the existence of this city perhaps a razor would never have mutilated an eye; some beggars would not have been gathered around a table for a grotesque reproduction of the last supper according to Da Vinci; the glacial beauty of Catherine Deneuve could not reign in a brothel ... None of the stories created by one of the most brilliant filmmakers, would have been filmed.

Without Havana, little Luis, born with in the twentieth century, on February 22nd, 1900, could not have taken his first steps in the streets of Calanda. It was precisely in the Cuban capital where his father, Leonardo Manuel Buñuel González, gathered the fortune that allowed him to marry the beautiful Maria Portolés Cerezuela.

Entrepreneur by nature, and refused to continue the pharmaceutical tradition of his brother, the restless Leonardo chose to try his luck on the other side of the world. At the age of 14 he escaped from the house to join the Spanish army. Three years later, he enlisted along with nine other friends in the army designated in Cuba. The magnificent calligraphy with which he filled his request made him an office worker in Havana. The other nine went inside, fighting the mambises, and died of yellow fever, Luis said in recalling the stories of his progenitor. After graduating, Leonardo Buñuel opened a business in Old Havana.

*The eldest son Luis Alberto Buñuel Portolés never forgot that among the recurring anecdotes that his father, almost always silent, used to tell him and his six brothers, they could not miss what happened on the night of February 15, 1890. That night the North American cruiser Maine, anchored in the bay, sank with its crew as a result of a terrible explosion. This catastrophe was the trigger used by Leonardo Buñuel to return to his land. He returned to Cuba in 1912, but his former partners turned his back on him and were forced to return to Spain. That was the same year that Alejo Carpentier wrote his novel *The Harassment*, which Luis Buñuel then tried to shoot in the city that hosted his father, but it was never possible.* .

De cómo Matías Pérez se fuma un habano en Zona Maco

Por Alexis Triana

Arte por Excelencias contribuyó al récord de asistencia de la edición 14 de Zona Maco México Arte Contemporáneo. Nuestro stand en el DF fue atendido por el editor y periodista Jorge Fernández Era, a quien la revista se la arrancaban literalmente de las manos, como lo atestigua la pintora cubana Iris Leyva, que lo acompañó en el stand de publicaciones, donde también estaban *Turner Libros*, *Promoción de Arte Mexicano*, *Animal*, *Artforum*, *Central*, *Código*, *Dónde Ir*, *Fahrenheit*, y las publicaciones de Goldsmiths University y University of the Arts of London.

Diana Rosa Riesco prefirió La Habana una vez más, como un día hizo con Lisboa, y fue a presentar la revista *Arte...* al Festival del Habano, donde podían hallarse hermosísimos humidores, que han ilustrado grandes artistas cubanos. La edición 32 se distribuyó desde el stand Sikerei, días antes de que las obras salieran para Italia, donde se exhiben ya en Milán.

De la misma manera acompañamos el nacimiento de Urbanity como feria internacional del nuevo arte contemporáneo, y allí estaba en el Palacio de Neptuno de Madrid nuestra imagen como parte del cartel de patrocinadores, para patentizar que creemos en esa sinergia de ferias y eventos culturales provocada por Arco Ma-

dríd tras 35 años de ininterrumpido trabajo, y un posicionamiento que atrae a 200 galerías de todos los continentes. Las numerosas entrevistas que nuestro sitio digital *AxE* publicó desde la capital española, sea a los dueños de la galería portuguesa Nuno Sacramento, a la directora de Collage Habana, o al propio director de Urbanity Fair dan prueba de ello.

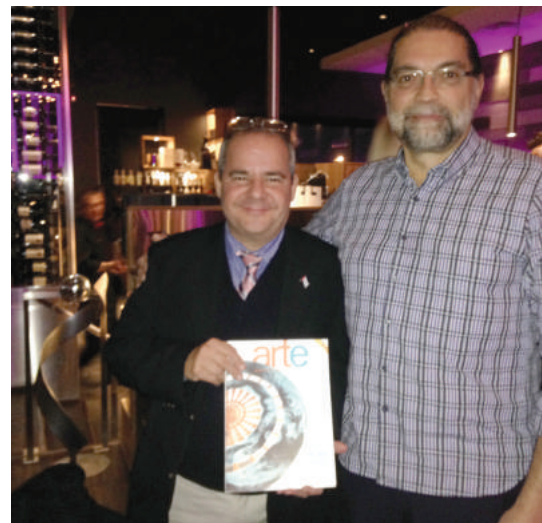
Tanto accionar sobre las ferias de arte es que estábamos estimulados al triple: habíamos recibido un fraterno mensaje de agradecimiento del maestro dominicano Thimo Pimentel a Isel Pérez, nuestra editora en www.arteporexcelencias.com, por la cobertura brindada a su Premio Nacional de Artes Plásticas, donde reitera su disposición a colaborar con nuestras publicaciones. «Que *Excelencias* nos haya abordado para conocer más de mis amores, mis pasiones y mis trabajos, es un honor que valoro y agradezco».

La segunda noticia era por el Premio Nacional de Periodismo Cultural José A. Fernández de Castro que recibió nuestro amigo, socio, y colaborador Joaquín Borges Triana, periodista y crítico de arte que es el segundo invidente graduado de la escuela de periodismo de La Habana en los ochenta. Al Ministerio de Cultura y al Fondo de Bienes Culturales se debe la hermosa máquina de escribir en barro cocido y policromado que le entregó el Guille Vilar junto al diploma acreditativo, en ceremonia pública en el Café El Delirio Habanero, del Teatro Nacional.

Y la última es porque la revista había viajado hasta Hallifax y Montreal, a pesar de los pesares de la carga aérea. Por eso la cara de fiesta que tengo al lado de Guy Berger, director de Mega Stage, una impresionante fábrica de escenarios, donde se innova sobre aluminio para aligerar las estructuras y que el sonido y las luces sean verdaderos espectáculos para los artistas. Guy prometió para nuestros eventos uno de los dos globos aerostáticos de su compañía, que se vuelan en uno de los

pocos festivales de su tipo en Canadá. ¿Y dónde estaría yo si no, tratando de fundar el festival internacional de Matías Pérez? ¿Que no saben quién es Matías Pérez, el que se fue a bolina? Ah, pero eso será en la próxima revista.

Festival Internacional de Cine de Gibara

16 - 22 de ABRIL
www.ficgibara.com

2017

CUBA

MIGUEL LP / 2017

DOSSIER

IRVING TORRES BARROSO

www.arteporexcelencias.com

Pensamiento de un pensador, 2014; Oleo y pintura de esmalte sobre lienzo, 200 cm x 150 cm