

arte

POR EXCELENCIAS

POOR BUT CREATIVE

Lopez / IVA

**DEL 24 AL 30
DE OCTUBRE
HOLGUIN - CUBA**

**Fiesta
de la Cultura
Iberoamericana
2017**

**Dedicado al
Desarrollo local e
Industrias Culturales**

**FIESTA DE LA CULTURA
IBEROAMERICANA**

Swab
Barcelona
Art Fair

Art | Basel
| Miami Beach

- 3** PASITO A PASITO, NOS VAMOS PEGANDO
JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO
- 4** ARTBO 2017, IMÁN ARTÍSTICO ENTRE MONTAÑAS
TONI PIÑERA
- 6** NUEVOS ASALTOS A LO POLÍTICO
OMAR VALIÑO
- 8** UNA PARADA AL SENTIR EL PESO DE LA ISLA
NOEL BONILLA-CHONGO
- 10** IBEROAMÉRICA DE TODOS
EDUARDO ÁVILA RUMAYOR
- 12** ALICIA ALONSO: AMIGA Y SER HUMANO IRREPETIBLE
JOSEP GUINDO SOLDEVILA
- 16** SWAB: EL ARTE MÁS EMERGENTE
RAMÓN CASALÉ SOLER
- 18** SWAB ESTÁ HECHA DE UNA FORMA DIFERENTE
CRISTINA FONOLLOSA
- 20** LA CERTEZA DEL PALACIO DE LOREDAN
ALEXIS TRIANA
- 22** TIEMPO DE INTUICIÓN
JOSÉ MANUEL NOCEDA FERNÁNDEZ
- 27** 65 AÑOS DE CUBA EN LA BIENAL DE VENECIA
DUNA VIEZZOLI
- 29** EL OJO DEL CÓNDOR: PLACERES DE VENECIA
KALOIAN SANTOS CABRERA
- 32** POBRES, PERO CREADORES
MANUEL LÓPEZ OLIVA
- 36** DOSSIER DE ARTES VISUALES
LESTER CAMPA MELO
- 40** DOSSIER DE ARTES VISUALES
SANTIAGO HERMES

- 46** EL EDITOR SÍ TIENE QUIEN LE ESCRIBA
FRANCESCO ROSSINI
- 50** LA TEMPESTAD DE BOAL
EN TIEMPO DE TEMPESTADES
VIVIAN MARTÍNEZ TABARES
- 51** AURORA BOSCH, UNA JOYA DEL BALLETO CUBANO
MERCEDES BORGES BARTUTIS
- 52** VLADIMIR MALAKHOV: EL TÍTULO EN PÚRPURA
EDGAR ARIEL Y KATHERINE PÉREZ
- 54** CONTANDO HISTORIAS: OONA CHAPLIN
ALEXIS TRIANA
- 58** AURORA PITA ALONSO:
EL ACTOR ES EL REFLEJO DE SU ENTORNO
DIANA ROSA RIESCO
- 60** BONAIRE: NO HAY LUGAR PEQUEÑO
PARA LA ALEGRÍA
REINALDO CEDEÑO PINEDA
- 62** TURARTE EN FIAV 2017
DIANA ROSA RIESCO
- 64** A FAVOR DE LA FONDA
LOLY ESTÉVEZ
- 65** ARTE EN CASA
EL REGALO POR EXCELENCIA
- 73** DE AMOR A LA HABANA
AMAURY PÉREZ
- 76** EL SAMBÓDROMO DE RÍO DE JANEIRO
JORGE ZURITA
- 78** DE LOS TAMBORES A LA PÁGINA WEB
AGUSTÍN LABRADA
- 80** LA PENÚLTIMA
ALEXIS TRIANA

AGOSTO-OCTUBRE / 2017

EDITOR Y DIRECTOR GENERAL JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO
ASESORA EDITORIAL CONSUELO ELIPE RAMOS
REDACTORA JEFE ANA MARÍA GÓMEZ
CORRESPONSAL PERMANENTE EN CUBA JORGE IGNACIO COROMINA SÁNCHEZ
COORDINACIÓN JULIET AGUILAR CEBALLOS
EDITOR EJECUTIVO ALEXIS TRIANA HERNÁNDEZ
EDICIÓN Y CORRECCIÓN JORGE FERNÁNDEZ ERA
DISEÑO GRÁFICO JORGE MÉNDEZ CALÁS
TRADUCCIÓN HERIBERTO NICOLÁS GARCÍA
EDITORA DIGITAL ISEL PÉREZ PÉREZ
PUBLICIDAD CUBA DIANA ROSA RIESCO
COORDINACIÓN ESPAÑA ÁNGEL GONZÁLEZ
COORDINADORA DE REDACCIÓN INTERNACIONAL VERÓNICA DE SANTIAGO
PUBLICIDAD ESPAÑA MARISA SABIO
COLABORACIÓN EDITORIAL CONSEJO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS, ESCENARTE, ARTEX S. A., AGENCIA ACTUAR, CARICATOS REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS, GRAN CARIBE, TURARTE S. A., FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES, BRASCUBA CIGARRILLOS S. A., EGREM
HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO, TONI PIÑERA, OMAR VALIÑO, NOEL BONILLA-CHONGO, EDUARDO ÁVILA RUMAYOR, JOSEP GUINDO SOLDEVILA, RAMÓN CASALÉ SOLER, CRISTINA FONOLLOSA, ALEXIS TRIANA, JOSÉ MANUEL NOCEDA FERNÁNDEZ, DUNA VIEZZOLI, KALOIAN SANTOS CABRERA, MANUEL LÓPEZ OLIVA, FRANCESCO ROSSINI, VIVIAN MARTÍNEZ TABARES, MERCEDES BORGES BARTUTIS, EDGAR ARIEL, KATHERINE PÉREZ, DIANA ROSA RIESCO, REINALDO CEDAÑO PINEDA, LOLY ESTÉVEZ, AMAURY PÉREZ, ONAISYS FONTICOPA GENER, JORGE ZURITA, AGUSTÍN LABRADA
FOTOGRAFÍA JOSEP GUINDO SOLDEVILA, RAMÓN CASALÉ SOLER, FRANCESCO ALLEGRETTO, KALOIAN SANTOS CABRERA, CARLOS RAFAEL, NELIA MORENO, RUBÉN AJA
SUSCRIPCIONES Y ATENCIÓN AL CLIENTE
TELF.: 34 (91) 556 00 40, (53) 7204 8190

STEP BY STEP / WE ARE GETTING CLOSER

The arrival of a typical “*almendrón*” on the streets of the 57th Biennial of Venice, first traveling on a boat through the canals, later pushed along its narrow streets until reconverted by Cuban artist Esterio Segura into the “Híbrido de Chrysler,” (“The Chrysler Hybrid”) with its defiant aircraft wings across the Lorendan Palace symbolizes my old maxim that for the bold there is nothing impossible....

When, twenty years ago, we founded Grupo Excelencias, many skeptics and prudent individuals suggested not to go to fast “because of the hard crisis going on many parts of the world, in Cuba and, not even imagining at the time, later in Spain. But, as Einstein explained, a crisis is an opportunity, and here we are, about to celebrate even the ninth anniversary of, a project then a reality now, Arte por Excelencias, that came into light on January, 2009..

Hence the hug pleasure with which we pack to depart for our stand in ART BO, in the charismatic capital of Colombia, in times of peace now, and the joy to participate in X Feria Swab Barcelona, where absolutely nothing was able to preclude our participation as media partners, in this dream so long nurtured by Joaquín Díez Cascón; while our magazines traveled from hand to hand among artists and gallerists from more than 20 countries.

We were coming from supporting the 25th Estampa Madrid, where “more galleries, more collectors, more public, more sales, and some ever more interesting proposals” is the best outcome highlighted by his director José María de Francisco: “the success of this fair is a sign that the art market in Spain is reactivating and I believe we are reaching the goal of extending the social base of art collection.” Congratulations!

I am also greatly pleased by the letter I am receiving from the “sun coast” sent by Alejandro Zaia, director of the successful ART MARBELLA Fair, in which he appreciates the company of + Arte por Excelencias. Zaia invites us to remain by his side, because “this is the beginning of something bigger,” after registering more than 12,000 attendants, about two hundred collectors of contemporary art and obtaining an encouraging integral result of the event, which has barely four years of existence.

Therefore, it does not matter much. The fact is that in ARCO Madrid they seem to have decided that art magazines do not match their height, to be valued as part of the official media; even when they have proposed a notion such as “the future” as the core theme for 2018, instead of the guest country. They have conceptualized: “it will be a vision of the complexity standing in our way...” No way they have to make haste!

For sure, we will see soon at Art Basel Miami Beach, where we are already accredited and with our magazine once again in our functional and friendly publishing stand, where I enjoy greeting friends and acquaintances. It is just you have to wear Wings like a hybrid and tighten your Arcoque, as a minstrel from the Big Island of the Caribbean says, /time is on the side of the small/

Visitenos en WWW.ARTEPOREXCELENCIAS.COM

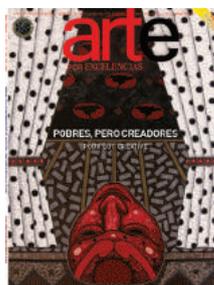
PUBLICIDAD Y CORRESPONDENCIA ESPAÑA MADRID 28020 MADRID C/ CAPITÁN HAYA, 16. TLF.: + 34 91 556 00 40. FAX: + 34 91 555 37 64 redaccionmadrid@excelencias.com **CUBA** LA HABANA CALLE 10 NO. 315 APTO. 3 E/ 3RA. Y 5TA. MIRAMAR. TLF.: + 53 7 204 8190 caribe@excelencias.com **ECUADOR** MARÍA BELÉN TINAJERO B. CALLE EL BATAN N34-122 Y AV 6 DE DICIEMBRE, ED. SAN MARINO, OF. 601 TLF.: +593 2 332 4212, MÓVIL: +593 9 8332 0255 dir.ecuador@excelencias.com **MÉXICO** CIUDAD DE MÉXICO ALEJANDRA MACIEL DIOS PAJARO #25, SECC.PARQUES, CUATITLÁN IZCALLI 54720 TLF.: +52 55 58714034, Móvil: +52 44 5523160511 dir.mexico1@excelencias.com PUERTO VALLARTA, JALISCO CONSUELO ELIPE CALLE FEBRONIO URIBE 100. PLAZA SANTA MARÍA 404 C. ZONA HOTELERA. TLF.: +52 322 225 0109 dir.mexico2@excelencias.com **PANAMÁ** RAISA ZAYAS dir.panama@excelencias.com **ARGENTINA** argentina@excelencias.com **BRASIL** dir.brasil@excelencias.com **USA** excelenciasusa@excelencias.com **RUSIA** dir.rusia@mail.ru **REPÚBLICA DOMINICANA** dir.rd@excelencias.com **URUGUAY** dir.uruguay@excelencias.com **COSTA RICA** dir.costarica@excelencias.com **PERÚ** dir.peru@excelencias.com **PORTUGAL** dir.portugal@excelencias.com **EMAIL** caribe@excelencias.com **DEPÓSITO LEGAL** M -17340- 1997 Edita: ELA. C/ Capitán Haya, 16, 28020 Madrid (España). ISSN 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.

7.00 \$ / 8 €

En portada:
NEVER MORE, 2016
Manuel López Oliva

En contraportada:
MAGOTE, 2017
Lester Campa Melo

PASITO A PASITO NOS VAMOS PEGANDO

La llegada de un típico «almendrón» a las calles de la 57 Bienal de Venecia, primero viajando en barca a través de sus canales, luego empujado por sus angostas callejuelas, hasta ser reconvertido por el artista cubano Esterio Segura en el *Híbrido de Chrysler*, con sus desafiantes alas de avión al frente del Palacio de Loredan, simboliza mi vieja máxima de que para los audaces no existe el imposible.

Cuando hace veinte años fundamos el Grupo Excelencias, no faltaron escépticos ni precavidos que aconsejaban no apresurarse por la dura crisis que atravesábamos en buena parte del mundo, en Cuba y —sin ni siquiera imaginarlo— después España. Mas ya nos explicó Einstein que la crisis es exactamente la oportunidad, y aquí estamos, a punto de celebrar incluso el noveno aniversario del entonces proyecto *Arte por Excelencias*, que vio la luz en enero de 2009.

De ahí el inmenso placer con que hacemos maletas para nuestro stand en ArtBo, en la carismática capital de Colombia, ya en tiempo de paz. Y el disfrute de participar en la X Feria Swab Barcelona, donde absolutamente nada pudo impedir nuestra presencia como media partners, en este sueño largamente acariciado por Joaquín Díez Cascón, en tanto nuestras revistas pasaban de mano en mano entre artistas y galeristas de más de veinte países.

Ya veníamos de respaldar, como medio oficial, la 25 Estampa Madrid, donde «más galerías, más coleccionistas, más público, más ventas y unas propuestas cada vez más interesantes» es el mejor saldo que destaca su director, José María de Francisco: «El éxito de la feria es el síntoma de que

el mercado del arte en España se está reactivando, y creo que vamos poco a poco consiguiendo el objetivo de ampliar la base social del coleccionismo de arte». ¡Albricias!

Igual me satisface la atentísima carta que recibo desde la Costa del Sol, a cargo de Alejandro Zaia, director de la exitosa tercera Feria Art Marbella, en la cual agradece el acompañamiento de *Arte por Excelencias*. Zaia nos invita a seguir a su lado, porque «este es el comienzo de algo más grande», después de registrar más de doce mil asistentes, unos doscientos coleccionistas de arte contemporáneo y un alentador resultado integral como evento, que apenas tiene cuatro años de existir.

Por tanto, no importa mucho, la verdad, que en Arco Madrid parecen haber decidido que las revistas de arte no estamos a su altura para ser valorados como parte de los medios oficiales. Y eso que han propuesto de eje central del 2018, en vez del país invitado, una noción como «el futuro». Han conceptualizado: «Será una visión de la complejidad que nos espera». No digo yo, cuánto tienen que apurarse.

Por lo pronto, nos vemos de seguro en Art Basel Miami Beach, donde ya estamos acreditados, y con nuestra revista una vez más en el funcional y acogedor stand de publicaciones, donde disfruto saludar a amigos y conocidos. Es que hay que ponerse las alas como híbrido, y tensar el arco. Como dice un trovador-poeta de la Isla Grande del Caribe: «El tiempo está a favor de los pequeños».

José Carlos de Santiago

Presidente Grupo Excelencias

Cada octubre, con las lluvias, llega al panorama de la hermosa capital colombiana un encuentro singular que se ha convertido en punto focal del arte latinoamericano e internacional: la Feria Internacional de Arte ArtBo, organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, que este año volverá a ocupar los espacios del recinto Corferias, entre el 26 y el 30 del décimo mes. En la presente edición, y al cumplir su decimotercer aniversario, exhibe ya una personalidad propia, algo difícil de lograr en tan corto tiempo por otras citas de este tipo en el mundo, porque entre otras importantes cuestiones pone en primer plano el quehacer artístico de los creadores de Nuestra América, potenciando la capacidad de estos al abordar de diversas maneras la realidad a partir de la riqueza interior y la poesía característica de las personas que viven en este lado del mundo, sumado al talento nato y los deseos de hacer diferente, y con esa nota de colorido

que tanto llama la atención dondequiera que este se exponga. Amén de la contemporaneidad que suman también los artistas llegados desde diversas latitudes que enriquecen la muestra.

Punto neurálgico que nos une, es sin duda, la diversidad creativa. En ese conglomerado de formas de hacer se vierten las raíces con lo que nos han legado europeos, asiáticos y de otras regiones, imprimiéndole un aire de universalidad que motiva. Todo ello y mucho más saldrá a flote en estos días de ArtBo 2017, entre variados discursos que llegan de los artistas que viven y crean aquí en el corazón de sus países, y de aquellos que por diferentes motivos están y trabajan en otras latitudes, pero que firman con la impronta de su lugar de nacimiento y estarán presentes en esta nueva edición de ArtBo.

Las 61 galerías representadas este año en la Feria, de 16 ciudades de Argentina, España, México, República Dominicana,

Perú, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Venezuela, Alemania, Dinamarca y Colombia, refuerzan esta característica, porque todas traen en sus nóminas nombres importantes, maestros y jóvenes talentos latinoamericanos que conformarán un arcoíris visual de lo que se ha hecho y lo que se produce hoy aquí, poniendo de relieve la singularidad de lo realizado en las más diversas manifestaciones y tendencias. Entre los artistas cubanos que participarán en la sección principal se cuentan Los Carpinteros, con la galería Fortes D'Aloia & Gabriel (Brasil); Carlos Garaicoa, con Galería Luisa Strina (Brasil); Quisqueya Henríquez con Sindicato, y Carlos Martiel con Y-Gallery (Estados Unidos). Mientras que en la sección Proyectos tomará parte la galería cubana El Apartamento, con el artista Reyner Leyva Novo.

Pinturas, dibujos, grabados, esculturas, arte objetual, performances, instalaciones ocuparán posiciones junto con la fotografía y el video, que cruzan con un protagonismo muy fuerte en estos tiempos, y ArtBo lo subraya de forma especial, afianzando de manera particular el valor de la imagen captada en esta era digital, a partir de nombres cardinales que han enriquecido con sus trabajos estas manifestaciones a nivel internacional. De ahí que será menester asistir a la Feria con una potente visión para no dejar escapar ni un detalle. A través de las fotografías y los materiales en video se expresarán los sentimientos, anhelos, esperanzas y vidas, exploraciones-investigaciones de nuestra identidad, retratos de infinidad de situaciones humanas; otros mostrarán acentos que le llegan desde variadas experiencias del comic, del cine, del arte del Renacimiento, y estarán también aquellos

ARTBO 2017 IMÁN ARTÍSTICO ENTRE MONTAÑAS

Por Toni Piñera

que con sus ensayos visuales se transformarán en arqueólogos culturales para demostrar en la actualidad que aunque el tiempo pase, las tradiciones siguen vigentes, como valores autóctonos que se enriquecen con los años.

ArtBo, que tuvo su primera edición en 2004 como parte de la apuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá por las industrias culturales y creativas, también contará este año con las secciones Proyectos, Referentes, Sitio, Artecámara, Foro, Articularte y Libro de Artista. En ellas se exhibirán proyectos comerciales, obras históricas que son referentes para el arte contemporáneo y otras sin representación comercial. Asimismo, se abrirá un lugar a foros de discusión con artistas nacionales e internacionales y talleres para el público.

ATRAPANDO LAS MIRADAS

Nombres cimeros de tendencias y movimientos en América Latina y el mundo sobresaldrán en la Feria del 2017 en Bogotá, junto con otros ejemplos más cercanos en el tiempo, pero que tienen ya un espacio en el firmamento del arte.

Ellos proyectarán su subjetividad sobre los productos del kitsch, enriquecerán el quehacer plástico del área con sus novedosos performances, matizarán de conceptos visuales las más variadas obras, instalarán ideas, grabarán tradiciones, dibujarán vidas, pintarán el tiempo con sus matices creativos, respirarán entre formas y colores las tecnologías más contemporáneas, y elaborarán proyectos de sus propias comunidades a la manera del arte. ArtBo 2017 será un reflejo casi perfecto de este quehacer, una puerta abierta, bien ancha, a la creatividad.

Pero no solo los artistas, con sus trabajos debajo del brazo, llegarán a Bogotá para «dibujar» con sus distintas tonalidades una feria sui géneris en el concierto de estos encuentros a nivel internacional. Dada la importancia que adquiere ArtBo por el mundo, muy específicamente como fiel embajadora del arte en Latinoamérica, coleccionistas, especialistas, curadores, directores de museos, interesados en cuestiones culturales de los más variados rincones del planeta se darán cita aquí. Ello se debe, en gran medida, a la seriedad, el espíritu de traba-

jo y tesón con que han tomado el encuentro, en primer lugar sus organizadores desde el mismo comienzo, allá por el año 2005. Pero también por el interés en participar de galeristas y artistas, y sobre todo, por el apoyo del público, dígase el pueblo que, culto, generoso, y deseoso de respirar conocimiento y sumar más de estas cuestiones de arte y cultura, en masa acude a cada edición del evento. ArtBo les sirve el arte en la «mesa» (su casa), y ellos (el público colombiano) lo reciben con los brazos abiertos.

ARTE POR EXCELENCIAS EN ARTBO 2017

Nuevamente la revista *Arte por Excelencias* participa en la Feria Internacional de Arte Bogotá ArtBo, con un stand en el área de publicaciones de este importante foro cultural latinoamericano, donde se dan cita cada año conocidos medios como las revistas *Art Nexus* (Colombia), *Arte al Día* (Estados Unidos), *L'Officiel Art* (Francia), *Arte Brasileiros* (Brasil), *Terremoto* (México), *Tonic* y *Al Limite Arte Global* (Chile) y *Art* (Gran Bretaña), entre muchas otras, representando a museos de Colombia y otras instituciones.

ARTBO 2017, ARTISTIC MAGNET BETWEEN MOUNTAINS

Each October, a unique event that has become a focal point of Latin American and international art comes to the scene of the beautiful Colombian capital: the *Feria Internacional de Arte ArtBo* (ArtBo International Art Fair,) which this year will again occupy the spaces of the Corferias site between the 26th and 30th of the tenth month of the year.

The 61 galleries represented this year at the Fair, from 16 cities of Argentina, Spain, Mexico, Dominican Republic, Peru, Brazil, Uruguay, the United States, France, Venezuela, Germany, Denmark and Colombia, bring in their lists important names and young Latin American talents who will form a visual rainbow of what has been done and what is produced today. Among the Cuban artists that will participate in the main section are Los Carpinteros, with the *Fortes D'Aloia & Gabriel* gallery (Brazil); Carlos Garaicoa, with *Luisa Strina* gallery (Brazil); Quisqueya Henríquez with *Sindicato*, and Carlos Martiel with *Y-Gallery* (United States).

Likewise, in the section *Proyectos* (Projects) the Cuban gallery *El Apartamento*, with artist *Reyner Leyva Novo* will take part.

Paintings, drawings, engravings, sculptures, object art, performances, installations, will occupy positions, along with photography and video, which have a very strong prominence these days. ArtBo emphasizes the latter in a special way, consolidating the value of the image captured in this digital age, from cardinal names that have enriched with their work these expressions at international level.

ArtBo, which had its first edition in 2004 as part of the Bogota Chamber of Commerce's commitment to the cultural and creative industries, will also have this year the *Projects*, *References*, *Site*, *Artecámara*, *Forum*, *Articularte* and *Artist's Book* sections. They will exhibit commercial projects: historical works that are referents for contemporary art and others without commercial representation. Also, a forum for discussion with national and international artists and workshops for the public will be opened.

FTH
FESTIVAL DE TEATRO
DE LA HABANA

Consejo Nacional
ARTES
Escénicas

MINISTERIO
de
Cultura
REPUBLICA DE CUBA

NUEVOS ASALTOS A LO POLÍTICO

TEATRO · SOCIEDAD · RESISTENCIA

20 · 29
OCTUBRE
2017

FESTIVAL
DE TEATRO
DE LA HABANA

Por **Omar Valiño**

El pasado año el teatro cubano concitó no pocas discusiones y hasta enconados enfrentamientos. Como una nube contaminante, una tendencia se esparció por sectores de la sociedad: el teatro era portador de un pensamiento nocivo para la vida social de la nación.

Al finalizar 2016, un destacado periodista, al recordar el centenario del importante autor germano Peter Weiss, afirmaba que parecía no estar de moda el teatro político. Le respondí que se trataba de una apreciación inexacta.

El teatro político se sigue haciendo en todo el mundo. Ha cambiado de rostro, de lenguaje, de estrategias. No se parece, por supuesto, al preconizado por Weiss más de cincuenta años atrás, pero lo que importa, en definitiva, son los principios, los sustratos, las vísceras sociales en escena.

Por aquellos mismos días, nada menos que en la Semana de Teatro Alemán —para ni cambiar de país—, nos acompañó Stefan Kaegi, unos de los fundadores directores del equipo de Rimini Protokoll. En el ciclo de conferencias que impartió en el Museo Nacional de Bellas Artes mostró y comentó sus numerosas intervenciones públicas, realizadas en distintos formatos por toda Europa. ¿Quién podría decir que no es teatro político incisivo y anticapitalista, además de inteligente, creativo y brillante en el plano técnico y conceptual?

Acababa de finalizar la tercera gran visita colectiva a Cuba del grupo multinacional OdinTeatret, asentado en Dinamarca hace cincuenta años. Quienes vieron *La vida crónica* y *Las grandes ciudades bajo la luna*: ¿no asistieron a un teatro político?

Los avatares de una sociedad futura —por desgracia presente— atravesada por

la guerra, la pérdida, la dureza del «destino», el dolor y la violencia, la emigración y los desplazamientos forzados en *La vida crónica*, ¿no es teatro político?

Los textos de Brecht y la propia memoria de la larga trayectoria de OdinTeatret, renovados por la realidad del mundo, presentados de forma transparente y profundamente emotiva, haciendo añicos tantos mitos sobre el propio grupo, son otra prueba al canto en *Las grandes ciudades bajo la luna*.

Del teatro cubano podríamos listar numerosos espectáculos que convierten la platea en ágora social y política. En unos días, por ejemplo, ya al finalizar el año, se estrenaría en el Trianón *Harry Potter, se acabó la magia*, de Agnieszka Hernández, dirigido por Carlos Díaz con un potente elenco de jóvenes actrices y actores de Teatro El Público.

El teatro político se sigue haciendo en todo el mundo. Ha cambiado de rostro, de lenguaje, de estrategias.

Tales escenarios de discusión me convencieron de que no habíamos errado al ubicar como eje del XVII Festival de Teatro de La Habana el de Teatro-Sociedad-Resistencia. Y de que tampoco estábamos equivocados al proponer su pertinencia y visibilidad cuando lanzamos la convocatoria a inicios de 2016.

Nos planteamos una muestra internacional de calidad, necesariamente pequeña, que acercara al público cubano a experiencias diversas, en varios órdenes, pero atravesadas por dicho eje. O lo que es lo mismo: un teatro que, sin negarse a transformaciones vitales, resiste como arte

ante todo tipo de avatares de un cambio de época. Y que permanece también como práctica política de las demandas más profundas de la sociedad.

Pequeña, porque los recursos materiales y financieros del festival son pocos, además de intentar evitar la desorientación del público ante una muestra grande por simple sumatoria, pero no por su valía conceptual y estética, como nos ha pasado en ediciones anteriores del festival.

Lo mismo vale para la muestra cubana, solo que esta fue necesariamente más amplia, justo porque queremos recoger los muchísimos puntos a lo largo de todo el país que convierten sus preocupaciones en un responsable teatro político cuyos pozos se alimentan tanto de los ríos de realidad que los rodean, como de las corrientes subterráneas que son capaces de extraer del subsuelo.

El teatro, desde tiempos remotos, es espacio donde se encuentran actores y espectadores para examinar vidas y circunstancias de cualquier momento de la historia, y proyectar luces y sombras de lo humano sobre la platea. Por eso es incómodo, arenoso, crítico.

Eso espero que busque, enfoque y muestre este Festival de Teatro de La Habana, con su larga historia a cuestas de gran encuentro humano, ajeno a los dictados del mercantilismo, y donde podamos celebrar, de muchas maneras, la permanencia del teatro como un arte necesario al individuo, a la comunidad y al mundo.

Ya lo veremos: no es cierto que el teatro político ha desaparecido, solo quizás viejas formas de este así etiquetadas. En su renuevo, el eje Teatro-Sociedad-Resistencia no aparece bajo una única forma o estética. Pasa que quienes no asisten al teatro no se pueden enterar de que el teatro político está vivo y cambia.

NEW APPROACHES ON POLITICS BY THE FESTIVAL DE TEATRO DE LA HABANA

Last year, Cuban theater aroused a lot of debates and even heated clashes. Like a pollutant cloud, a trend spread on sectors of society: theater was a bearer of a noxious thought for the social life of the nation.

Political theater is still made throughout the world. It has changed its face, language and strategies. It does not resemble, of course, the one advocated by Weiss more than 50 years ago. But what definitely matters is the principles, the substratum, the social entrails on the stage.

Such scenarios of discussion convinced me that we were not mistaken when we designed *Teatro-Sociedad-Resistencia* (Theater-Society-Resistance) as the core theme of the XVII Festival de Teatro de La Habana (17th Havana Theater Festival); and that we were not mistaken either when we proposed its relevance and visibility when we announced the call early in 2016.

We pursued a good quality international exhibit that could bring the Cuban audience to learn diverse experiences, but in the same axis; a theater that is still a political practice of the most profound demands of our society.

The Cuban exhibit was necessarily wider. It collects the many points throughout the country that turn their concerns into a responsible political theater.

Theater, since ancient times, is a space where actors and audience meet to examine lives and circumstances of any moment of history, and shed lights and shades of what is human over the stalls.

That is what I hope: that this *Festival de Teatro de La Habana* searches, focus and shows, with its long history on its shoulders, alien to the dictates of mercantilism, and where we can celebrate in many ways the continuance of theater as a necessary art for the individual, the community, and the world.

Consejo Nacional
ARTES
escénicas

UNA PARADA AL SENTIR EL PESO DE LA ISLA

Por Noel Bonilla-Chongo

Creo en el hálito del teatro y su porfía para urdir estrategias «inestables» y desafiar la precariedad, la fugacidad y sentido provisorio de su ser. Sí, de esa terquedad que no admite detención ante la tamaña utopía de perpetuar en tiempo y espacio su inherente condición de lo auténtico, de eliminación del vacío, de ser algo esencial.

Hoy, mientras percibimos un mundo en constante mutación, cuyos impactos transforman el orden civilizatorio y las nociones del arte y la cultura, en el teatro se imponen mudanzas e invenciones apa-

rejadas a su ancestral resistencia. Sus hacedores —actores, directores, promotores, críticos, gestores, diseñadores, dramaturgos, obreros— no paramos de inventarnos trampas para seducir al lector-espectador, pues, sencilla y llanamente, sin él nuestra ocupación carece de sentido.

Convocados por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas del Ministerio de Cultura de la República de Cuba, pronto celebraremos la edición XVII del Festival de Teatro de La Habana. Entre el 20 y el 29 de octubre próximos y guiado por el pensamiento martiano «En teatro, como en todo,

podemos crear en Cuba», el certamen se ratifica como enclave para el intercambio artístico desde y hacia nuestra isla.

Como es tradición, desde su fecha inaugural en 1980, el Festival de Teatro de La Habana (FTH) acoge, cual amplio escenario, las confluencias y apuestas de distintos lenguajes artísticos y variadas poéticas que conforman la actualidad internacional del arte escénico. Por ello, la venidera edición del Festival se piensa como registro vívido de dicha interacción en el presente. Visibilización en la diversidad de modalidades y alternancias para

«Teatro-Sociedad-Resistencia» es hoy condición actuante y movilizadora de atenciones: la Tierra voltea, los humanos emigran en masa; hagamos de la escena un convite al amor, un movimiento de justicia y perpetuidad de nuestra especie.

dialogar desde la escena con múltiples y diversos contextos sociales y culturales.

«Teatro-Sociedad-Resistencia» es hoy condición actuante y movilizadora de atenciones: la Tierra voltea, los humanos emigran en masa; hagamos de la escena un convite al amor, un movimiento de justicia y perpetuidad de nuestra especie.

Tras dieciséis jornadas anteriores, hoy nuestros modos de juntarnos y favorecer el encuentro con los teatreros del mundo se bifurcan en procura de trenzar otros puentes. La muestra internacional acoge una selección de propuestas que, más allá de sus poéticas, tendencias, contextos y limitaciones, insiste sobre la pertinencia intrínseca que implica hacer teatro desde el rigor del artificio. Por su parte, la selección nacional invitada es resultado de lo más distintivo y premiado del trabajo de los teatreros cubanos por espacio de dos años, durante los cuales, desde los más disímiles lenguajes, ha sido abordado el cambiante mundo de hoy.

Bajo la dirección curatorial y artística del teatrólogo Omar Valiño, los organizadores del Festival dan la bienvenida a los colegas de Cuba y de otras latitudes. El público cubano, formado y educado a través de la propia tradición y conquistas de nuestra escena, es coprotagonista activo de la programación artística y académica del evento.

La Habana les espera ya para multiplicar aquellos imaginarios del mundo asidos a las poderosas construcciones de ideas, acciones y emociones sobre sus escenarios. Es esta ciudad una oportuna parada al sentir el peso de la Isla.

¡Seamos todos bienvenidos!

XVII HAVANA THEATER FESTIVAL A STOP TO FEEL THE WEIGHT OF THE ISLAND

Summoned by the Consejo Nacional de las Artes Escénicas (National Council of the Performing Arts) of the Ministry of Culture of the Republic of Cuba, we will soon celebrate the XVII edition of the Havana Theater Festival. Between October 20 and 29, and guided by Martí's thought "in theater, as in everything, we can create in Cuba," the event is ratified as an enclave for the artistic exchange to and from our island.

As an already established tradition, since its inaugural date in 1980, the Havana Theater Festival (FTH) welcomes, as a gigantic stage, the confluences and proposals of different artistic languages and varied poetics that make up the international current of performing arts.

«Theater-Society-Resistance» is today a condition of action and mobilization of focus. There is an international selection of

proposals that, beyond its poetics, tendencies, contexts and limitations, insists on the intrinsic pertinence that implies to do theater with the rigor of artfulness. The invited national selection is the result of the most distinctive and rewarding work of the Cuban theater artists for the last two years, during which time, the changing world of today has been approached from the most dissimilar languages,

Under the curatorial and artistic direction of theaterologist Omar Valiño, the organizers of the Festival welcome the colleagues from Cuba and other parts of the world. The Cuban audience, trained and educated through the tradition and achievements of our scene, is an active co-star of the artistic and academic program of the event.

Havana is already expecting them to multiply that imagery of the world seizing on the powerful constructions of ideas, actions and emotions on their stages.

CUBA

IBEROAMÉRICA DE TODOS

Por **Dr. Eduardo Ávila Rumayor**
Director Casa de Iberoamérica

En ocasión de celebrarse el quinto centenario del encuentro entre las culturas del viejo y el nuevo mundo, se puso en el horizonte de todos los cubanos el real sentido de aquel hecho histórico.

Para nuestro país, además de los debates históricos sobre el lugar exacto donde se produjo el desembarco, significaba colocar el papel de lo iberoamericano en una posición teórica, jurídica y política de nuevo tipo, superar las concepciones de refuerzo de una visión colonial que desvirtuaba el real significado de la empresa de conquista impulsada por las principales fuerzas dominantes del siglo xv europeo.

Desde las propias celebraciones del quinto centenario se promovió una visión que remarcaba el papel de las potencias conquistadoras en los avances alcanzados por los pueblos y naciones latinoamericanas, omitiendo las barbaries cometidas en nombre de un proceso civi-

lizatorio que hizo desaparecer más del setenta por ciento de nuestra población aborigen.

También se enfrentó ya en pleno siglo xx a las propuestas que se trataron de imponer a través de los organismos multilaterales para una celebración edulcorada que desconocía los enfoques americanistas y de profunda raíz indígena. Afortunadamente estas últimas propuestas han encontrado un suelo fértil en varios proyectos políticos del nuevo milenio que tienen una vocación liberadora y de reconocimiento a nuestras culturas ancestrales.

La coincidencia del surgimiento de las cumbres iberoamericanas con las celebraciones del quinto centenario permitió colocar en un plano de pleno reconocimiento el diverso sentido para los pueblos de Nuestra América, la responsabilidad histórica de las antiguas metrópolis y el deber moral. La Fiesta de la Cultura Iberoamericana nace de ese empeño mayor, defiende nuestra identidad desde la

capacidad de diálogo y de reflexión de nuestra intelectualidad, nuestros artistas y promotores culturales.

Veinticinco años de aquellos debates sobre el sentido de la historia y las oportunidades de proyección del futuro hacen a la Fiesta de la Cultura Iberoamericana un vehículo de inestimable valor. Varias generaciones de artistas de toda la re-

gión Iberoamericana legitimaron esa posibilidad. Cada año son más de doscientos delegados de alrededor de veinte países. Holguín, en las actuales proyecciones de desarrollo de la región turística, tiene en la Fiesta de la Cultura Iberoamericana una oportunidad de cumplir sus reconocidas potencialidades naturales, patrimoniales y abrirse al turismo de evento.

Debatir sobre nuestras esencias y el papel que juegan nuestros pueblos en las actuales relaciones políticas, defender nuestra identidad, proyectar el sentido de lo iberoamericano cada vez más alejado de las sumisiones pasadas, siguen y seguirán siendo el sentido fundamental del espacio de reflexión que cada año se proyecta desde la Fiesta de la Cultura Iberoamericana.

IBERO-AMERICAN OF ALL

On the occasion of the fifth centenary of the encounter between the old and the new world cultures, the real meaning of that historical fact revealed itself on the horizon of all Cubans.

For our country, in addition to the historical debates about the exact place where the landing took place, it meant placing the Ibero-American role in a new theoretical, juridical and political position; to overcome the conceptions of reinforcement of a colonial vision that distorted the real meaning of the endeavor of conquest driven by the main dominant forces of the 15th century in Europe.

Since the very celebrations of the fifth centenary, a vision was promoted that emphasized the role of the conquering powers in the advances achieved by the peoples and nations of Latin America, and failed to mention the savagery committed in the name of a civilization process that caused the disappearance of more than seventy percent

of our aboriginal population. Our country also faced, in the midst of the 20th century, the proposals that were tried to impose through the multilateral organizations for a sweetened celebration that ignored the Americanist and deeply-rooted indigenous approaches. Fortunately, these last proposals have found a fertile soil in several political projects of the new millennium that have a liberating vocation and of recognition of our ancestral cultures.

The coincidence of the emergence of the Ibero-American summits with celebrations of the fifth centenary allowed us to place, on a level of full recognition, the different meaning for the peoples of Our America, the historical responsibility of the old metropolis and the moral duty. *La Fiesta de la Cultura Iberoamericana* (The Festival of Ibero-American Culture) was born of this greater commitment, defending our identity from the capacity for dialogue and reflection of our intelligentsia, our artists and cultural promoters.

ALICIA ALONSO

amiga y ser humano irrepetible

Texto y fotos **Josep Guindo Soldevila** / Presidente de la Asociación de Fotografía de Cataluña

Aunque soy cardiólogo intervencionista, siempre he sentido gran interés por el arte en general y por la fotografía en particular. En 2010 la Galería Taüll de Barcelona me propuso hacer una exposición y con la complicidad de su paciente-amigo y gran pintor, Antoni Vives Fierro, decidimos hacer una exposición conjunta que se titularía *Las dos Cubas*. Vives Fierro, gran conocedor de Cuba —un magnífico mural en el que intervino puede verse en el Hotel Nacional de La Habana—, me orientó qué sitios visitar. Entre sus muchos consejos me dijo que, si podía, intentase fotografiar a Alicia Alonso, ya que era un auténtico mito para los cubanos. Debo reconocer que hasta ese momento no tenía ningún conocimiento de ballet y poco sabía de la bailarina.

Casualidades difícilmente explicables me permitieron conocer a Alicia Alonso el 10 de febrero de 2011 y tomar mis primeras fotografías de ballet, en un ensayo en la Escuela del Ballet Nacional de Cuba. De esa primera experiencia pude constatar varios hechos sobre Alicia, en primer lugar su generosidad. Sin conocerme ni ser yo una persona de la menor relevancia en el mundo de la fotografía ni del ballet vino expresamente a la Escuela de Danza para dedicarme un ensayo y darme la oportunidad de fotografiarla, a sus 88 años y justo un día antes de salir de gira hacia Canadá con el Ballet Nacional. En segundo lugar, su carisma. Su presencia impresiona, va rodeada de un aura que hace que cuando ella llega a cualquier lugar atrae absolutamente a todo el mundo. Sin ella pretenderlo, todo gira a su alrededor. La sensación que me causó fue verdaderamente impactante.

Ese día me di cuenta de que Alicia no necesita los ojos para ver. Mi pintora preferida es Frida Kahlo, y en su biografía, cuando estaba ingresada en el hospital a punto de sufrir la amputación de sus piernas, escri-

bió: «Pies, para que os quiero, si tengo alas para volar». Alicia no necesita sus ojos para ver, para apreciar lo que sucede a su alrededor. Recuerdo cómo bailaba al son de la música, haciendo un maravilloso dúo con Sadaise Arencibia. Recuerdo cómo corregía los movimientos de su destacada alumna. Pero sobre todo recuerdo cómo a los pocos minutos de empezar el ensayo lo interrumpió para llamar mi atención. Habló con Mauricio Abreu y este vino hacia mí para decirme: «Guindo, dice Alicia que no esté usted tan cohibido, que se relaje y tome fotos desde donde quiera». ¡Alicia me estaba viendo, sabía cómo me sentía!

A los pocos meses Alicia y el Ballet Nacional de Cuba iniciaron su gira por España. En septiembre estrenaron en Barcelona. Cuando entregué mis fotografías a Pedro Simón en el palco del Teatro Tívoli, volvió a pasar algo mágico. Pedro le describía mis fotografías con detalle y con palabras técnicas que yo no entendía en absoluto. Recuerdo ver la cara de placer de Alicia diciendo: «Oh, ¡qué bonito!». Una vez más, Alicia lo estaba viendo, esta vez a través de los ojos de Pedro

Simón. Pedro me regañó: «Cómo es que ha venido usted sin su cámara». Desde ese día he sido siempre invitado a tomar fotografías del Ballet Nacional de Cuba en sus ensayos o cualquiera de sus actuaciones, y lo hago siempre que tengo oportunidad.

En esa misma gira volví a vivir otra gran experiencia con Alicia y Pedro. Una vez más tuvieron un gran gesto de generosi-

Pedro Simón, Alicia Alonso y Josep Guindo en la exposición *Las dos Cubas*.

dad hacia mí, asistiendo a la exposición *Las dos Cubas* —la Cuba fotografiada por mí y la Cuba pintada por Vives Fierro—. Cuando nos trasladábamos en mi coche desde el hotel hacia la Galería Taüll les puse un CD con la grabación de la actuación del violonchelista catalán Pau Casals ante el pre-

sidente Kennedy en la Casa Blanca. La pieza que escuchamos en concreto fue *El cant dels ocells* (El canto de los pájaros), una canción de cuna tradicional catalana. Pedro se emocionó y me dijo: «Guindo, si un día ve usted que el Ballet Nacional la baila, recuerde que va a ser por su cul-

pa», pero Alicia le corrigió: «Es preciosa, pero muy melancólica, y en mi vida no me permito la melancolía». Esta es, a mi juicio, otra de las grandes cualidades de Alicia: su coraje, su gran fuerza de voluntad, que hace que no se permita dejarse llevar por la tristeza.

Desde el momento en que conocí a Alicia me cautivó. Siento un profundo afecto y admiración hacia ella y soy muy afortunado de poder contar con su cariño y amistad. Aunque Alicia no se permita la melancolía, no pierdo la esperanza de ver algún día que el Ballet Nacional de Cuba baila *El cant dels ocells*.

ALICIA ALONSO, A FRIEND AND A UNIQUE HUMAN BEING

Although I am an interventional cardiologist, I have always been very interested in art in general and photography in particular. In 2010, Taüll Gallery in Barcelona proposed I would do an exhibition, and with the complicity of my patient-friend and a great painter, Antoni Vives Fierro, we decided to make a joint exhibition that would be entitled *Las dos Cubas* (The two Cubas.) Vives Fierro, a great connoisseur of Cuba, advised me on which places to visit. Among his many advices he told me that I should go try to photograph Alicia Alonso, since it was a true myth for the Cubans. I must admit that until that moment I knew nothing about ballet and Alicia Alonso.

Difficult to explain coincidences allowed me to meet Alicia Alonso on February 10, 2011 and take my first ballet photographs, in an essay at the *Escuela del Ballet Nacional de Cuba* (Cuba's National Ballet School.) From that first experience, I could see several facts about Alicia: first of all her generosity. Without knowing me, (let alone that I am not a person of great relevance in the world of photography or ballet) she came to the *Escuela de Danza* specifically to hand me an essay and give me the opportunity to photograph her, at 88 years and just one day before she left for a tour around Canada with the National Ballet. Secondly, her charisma: her presence makes a deep impression. She is surrounded by an aura that when she is anywhere she attracts absolutely everyone. Without her pretending, everything revolves around her. The feeling I got was truly shocking.

Alicia does not need her eyes to see, to appreciate what is happening around her. I remember how, within a few minutes of starting the essay, she interrupted me to get my attention. She spoke to Mauricio Abreu and he came to me to say: "Guindo, Alicia says that you should not be so shy, that you should relax and take pictures from wherever you want." Alicia, who was watching me, knew how I felt!

From the very moment I met Alicia I was captivated. I feel a deep affection and admiration for her and I am very fortunate to be able to enjoy her affection and friendship....

FALCO

GALERÍAS DE ARTE

FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES

COLLAGE HABANA
San Rafael No.103 e/ Consulado e Industria, Centro Habana
collagehabana@cnap.fcbc.cu
(+53) 7 861 08 89 / (+53) 7 861 09 82 / (+53) 52867096

GALIANO
Calle Galiano no. 256 e/ Neptuno y Concordia, Centro Habana
galiano@fcbc.cu / www.galeriagaliano.com
(+53) 7 860 0224

ARTIS 718
Calle 7ma Esq. a 18, Playa
galeria@artis718.fcbc.cu
+ (53) 7204 7106

ORÍGENES
Gran Teatro de La Habana. Prado e/ San José y San Rafael, Centro Habana
galeriaorigenes@fcbc.cu
+(53) 7863 3256

CASA 8
Calle 8 #306 e/ 13 y 15, Vedado
casa8artgallery@cnoe.fcbc.cu
+(53)7835 0004

EXPOSICIONES Y VENTA DE OBRAS DE ARTE

SWAB

EL ARTE MÁS EMERGENTE

LA FERIA, QUE SE CELEBRÓ DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 1RO. DE OCTUBRE EN EL PABELLÓN DE ITALIA DE LA FERIA DE BARCELONA, EN MONTJUIC, HA DUPLICADO EL NÚMERO DE GALERÍAS PARTICIPANTES DESDE LA PRIMERA EDICIÓN

Texto **Ramón Casalé Soler** / Fotos **Roberto Ordañez**

Swab Barcelona se confirma como una feria importante dentro del panorama artístico internacional, sobre todo en el apartado emergente, a causa de la aparición de jóvenes creadores de diferentes ámbitos de todo el mundo, donde la contribución de los países árabes y latinoamericanos es más evidente, circunstancia que permite apreciar que el arte contemporáneo no tiene fronteras.

La décima edición de la Feria Swab ocupó, del 28 de septiembre al 1ro. de octubre de 2017, todo el espacio del Pabellón de Italia del recinto ferial de Montjuïc, que, por sus especiales características, cumple la función de mostrar al público un gran número de artistas provenientes de países muy diversos con obras accesibles para los coleccionistas más jóvenes interesados en las vanguardias más transgresoras.

Respecto al año pasado se ha incrementado el número de galerías asistentes, ya que en la presente edición hay setenta, entre ellas las catalanas Víctor Lope, 3 Puntos, Rocio Santacruz y Palma Dotze. Si tenemos en cuenta que en la primera convocatoria de 2006 concurrieron cuarenta y dos, significa que se ha doblado la cifra. También es cierto que cada edición ha ido incorporando programas y actividades nuevas que han servido para que la feria sea más atractiva e innovadora.

Se debe destacar que han habido cambios en la composición del comité de selección, ya que ahora figuran galeristas, comisarios, museólogos, gestores culturales y coleccionistas. Ello indica que están presentes los principales protagonistas del mercado del arte, un mercado que en los últimos tiempos ha tenido muchos altibajos, pero que se va recuperando lenta-

mente, tal como hemos visto de manera reciente en las ferias de Arco y Art Madrid.

IN/OUT

De todos los programas que participaron en la feria Swab consideramos que In/Out es el más atrevido, ya que el concepto predomina respecto al objeto. Por ello sus comisarios, Imma Prieto y Frederic Montornés, repiten la fórmula de mostrar el trabajo de los artistas de manera individual, en formato *group show*. Al mismo tiempo representan cada uno a una galería, aunque no participen. Por tanto, «se trata de una forma de invitación de estar presente en el marco de Swab sin la necesidad de disponer de un stand». En total

«... la pintura, que hace unos años era casi invisible en el panorama del arte contemporáneo, está volviendo muy fuerte de la mano de jóvenes artistas que desafían todos los conceptos alrededor de esta disciplina».

hubo once piezas, donde predominaban las galerías catalanas y madrileñas, de las primeras Rocío Santacruz (Mar Arza), Ángels Barcelona (Joan Fontcuberta), Estrany de la Mota (Francesc Ruíz) y Ana Mas Projecte (Regina Giménez). De las segundas García (Rasmus Nilausen), Casa sin fin (Marta de Gonzalo & Publio Pérez Prieto), Moisés Pérez de Albéniz (Ana Laura Aláez) y Silvestre (Gloria Martín), En cuanto al resto, estuvieron presentes las valencianas Espai tactel (Fito Conesa) y Espai Visor (Ana Teresa Ortega) y la mallorquina Addaya Centre d'Art (Jorge García). En conjunto encontramos desde artistas plenamente consolidados a otros de gran proyección.

OTRAS ACTIVIDADES

El resto de actividades son: Solo Swab, On paper, Foco Mediterráneo, Swab seed, Swab performance y Swab City. Los comisarios de Solo Swab son los mismos de la edición anterior: Dirlia Llazo y Zaida Trallero, que inciden en mostrar trabajos de creadores emergentes de América Latina. Ahora exponen seis que, como es evidente, se interesan por los aspectos sociopolíticos de sus lugares de origen, de manera que se crea un diálogo intercultural que permite la reflexión y a la vez la intervención del mismo espectador.

En el apartado On paper solo hubo un proyecto para cada una de las galerías, donde el protagonista es el papel, trabajado y mostrado de diferentes maneras, pero sobre todo con un lenguaje más contemporáneo. El programa Foco Mediterráneo es la continuación del que se hizo el año pasado con el nombre Foco Magreb. El comisario Xavier de Luca ha elegido galerías y plataformas independientes relacionadas con el arco mediterráneo. Un Mediterráneo que divide dos continentes, muy cercano uno del otro, pero a la vez también es un puente

donde confluyen diversas culturas, y el arte sirve para unirlos.

Dentro de Swab City hubo *Behind the artist*, en que el comisario Omar López Chaoud, director artístico y curador de la feria *Untitled* seleccionó seis talleres de artistas que ofrecen su visión de cómo se produce la génesis de una obra de arte. La idea principal de esta actividad fue poner en contacto la ciudad con la feria, por medio de ir colocando instalaciones en espacios públicos mientras se vaya desarrollando la feria. En cambio, Swab Seed es un espacio que crece con el tiempo, ya que intenta poner en contacto las propuestas que surgen de las plataformas independientes y, mediante el debate, conseguir nuevas maneras de contemplar el arte contemporáneo.

En Myfaf —*My First Art Fair*— expusieron las galerías que tienen menos de dos años de actividad y que nunca han participado en una feria internacional. Los artistas seleccionados nacieron a partir del año 1975. Este espacio es gratuito para las galerías, lo que permite que la visibilidad se acentúe y pueda servir de plataforma para nuevos proyectos. El resto de programas, Swab Stairs y Swab Kids, tuvieron la particularidad de que se desarrollaron fuera del calendario de la feria y se llevaron a término en diferentes localidades del área metropolitana.

PINTURA BIEN VIVA

La periodista cultural, comisaria independiente y miembro del comité de selección Marisol Rodríguez señala que «la pintura, que hace unos años era casi invisible en el panorama del arte contemporáneo, está volviendo muy fuerte de la mano de jóvenes artistas que desafían todos los conceptos alrededor de esta disciplina». Esto indica que la pintura sigue aún viva a pesar de las opiniones adversas de determinados críticos y artistas, ya que puede convivir perfectamente con las nuevas tecnologías que aparecen continuamente. No olvidemos que en las escuelas de arte la pintura figurativa cada vez interesa más a los jóvenes artistas.

Otro miembro del comité, el coleccionista y administrador de empresas Alfred Herzog, opina lo mismo, piensa que en los próximos años «las técnicas tradicionales seguirán existiendo, como ha pasado siempre; la pintura, por ejemplo, sigue existiendo igual que la fotografía y el video».

(Publicado en la revista *Bonart*, de Girona).

SWAB: THE MOST EMERGING ART

Swab Barcelona is confirmed as an important fair on the international artistic scene, especially in the emerging area, due to the rise of young creators from different areas around the world, where the contribution of the Arab and Latin American countries is more evident: This circumstance allows to appreciate that contemporary art has no borders.

The tenth edition of the Swab Fair took place, from September 28th to the 1st of October 2017, on the entire space of the Italian pavilion of the Montjuïc exhibition center, which, due to its special characteristics, serves the function of showing the public a large number of artists from very diverse countries with works accessible to the young collectors interested in the most transgressive avant-gardes.

Compared to last year, the number of galleries has increased, as there are seventy in this edition. If we take into account that the first call in 2006 was attended by forty-two, it means that the number has doubled.

It should be noted that there have been changes in the composition of the selection committee, since now there are gallerists, curators, museologists, cultural managers and collectors. This indicates that the main protagonists of the art market are present; a market that in recent times has had many ups and downs, but that is slowly recovering, as we have seen recently in the fairs of Arco and Art Madrid.

Painting is still alive despite the adverse opinions of certain critics and artists, since it can coexist perfectly with the new technologies that appear continuously. Let us not forget that figurative painting is more and more interested in young artists of art schools. Collector and business manager Alfred Herzog thinks that in the next few years "traditional techniques will continue to exist, as it has always been; painting, for example, continues to exist just like photography and video."

está hecha de una forma diferente

ENTREVISTA A JOAQUÍN DIEZ-CASCÓN,
DIRECTOR DE SWAB BARCELONA

Por **Cristina Fonollosa** (enviada especial) / Fotos **Roberto Ordañez**

Además de tu faceta como promotor y coleccionista de arte, ¿tu profesión como arquitecto te da una dimensión y visión diferente del mundo del arte?

Claro, esa es la gracia de Swab. No soy galerista y, por lo tanto, tengo una visión diferente de la que pueden tener los galeristas. Y por eso Swab tiene ese punto diferencial, está hecha de una forma diferente, desde la perspectiva de una persona amante del arte pero que no tiene ataduras comerciales, y por eso está hecha a partir de la experiencia y la total libertad de una persona externa, de una persona amante del arte.

Las siglas Swab, ¿quieren decir algo?

Sí. Nosotros queríamos montar esto como un posible intercambio entre las diferentes culturas de artistas, galerías. Swap, en inglés, quiere decir intercambio, y simplemente cambiamos la P por la B de Barcelona.

¿Eres coleccionista de pintura?

Sí, soy coleccionista de pintura y de dibujos.

Imagino que debes tener una colección respetable al cabo de tantos años.

Sí, la verdad, es que con el tiempo se ha hecho respetable.

He leído en otros medios de prensa que hablas con tus amigos galeristas del mundo y del arte y les dices que cómo es posible que en una ciudad como Barcelona no haya una Feria de Arte. Ellos te dicen que por qué no la montas tú. ¿Cómo te atreves a hacerlo?

Esta es una pregunta que cada año me repito: ¿cómo se me ha ocurrido montar esto? La cuestión es que una parte de mi familia me ha inculcado el amor por el arte y por Barcelona. A mí me daba mucha tristeza que en Barcelona no hubiera una Feria de Arte como las que yo veía por el mundo. Cuando me di cuenta que eso era inviable, tal como estaba la situación en Barcelona,

hablé con unos galeristas amigos míos de Nueva York, de Berlín y de Londres y les dije que si yo me atrevía a hacerla me ayudarían a pensarla, para que fuera una feria a escala humana y que tuviera una serie de características diferentes de otras.

Hace tiempo que llevas esta Feria.

Diez años.

Imagino que en ese tiempo has tenido de todo.

De todo.

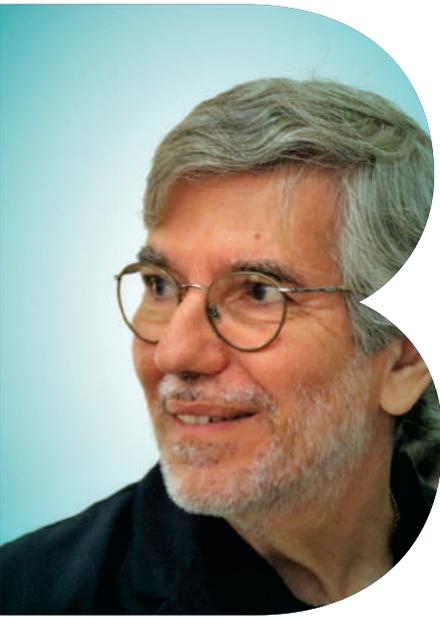
He visto que este año el evento tiene una calidad superior.

Creo que es la mejor edición de las que hemos tenido hasta ahora.

He notado también que en esta edición hay muchos artistas jóvenes que adoptan el papel de galerista y son las dos cosas: artistas promotores y galeristas, para de alguna manera quitarse el problema de los normales galeristas de arte.

Tampoco es un problema. Yo creo que el mundo del arte está evolucionando muy rápidamente. Hay muchos galeristas que realizan un trabajo muy bueno. Es verdad que algunos no pueden implicarse en promocionar a artistas todo el tiempo. Hay un problema de economía, para poder acceder al mundo del arte muchos artistas tienen que autogestionarse. Y de ahí salen estas galerías gestionadas por ellos mismos, generando espacios alternativos, cooperativas, performances, etc.

«Swab está hecha desde la perspectiva de una persona amante del arte pero que no tiene ataduras comerciales».

El arte de Swab no tiene ataduras comerciales, comenta su director Joaquín Díez-Cascón.

¿Qué planes tienes para el año que viene?

Intentaremos seguir como cada año, pensando en la calidad, no en la cantidad. Hemos previsto tener una especie de feria boutique.

¿Para poder vender más fácilmente?

No, simplemente para hacerlo más fácil. Y no perder la calidad de lo expues-

Las pintoras Cristina Fonollosa —nuestra enviada especial—, de España, y Elizabeth Perez Parreño, de Ecuador.

to. A veces se puede perder la perspectiva de tener un mayor número de galerías, y perder algo de calidad. Pero no debemos perder el criterio, la calidad es lo más importante en esta Feria.

Creo que en todo el mundo ha cambiado el concepto de feria, ahora son más pequeñas, porque una de doscientas galerías es muy difícil de gestionar. La nuestra tiene que ser a escala humana, a una escala razonable, para que una persona pueda verla tranquilamente, asimilarla, volver a dar una vuelta y otra vuelta, y eso te limita el número de galerías, aparte del esfuerzo al máximo nivel.

Muchos jóvenes se dedican a hacer un intercambio con el norte de África...

Es lo que hicimos el año pasado. Cada año hacemos estos proyectos de acercarnos a África, con artistas jóvenes, con otro tipo de concepto. El año pasado se hizo sobre el Mediterráneo, con el Magreb, y la idea es seguir haciendo estos programas.

África es un continente muy interesante. Nuestra idea es continuar investigando.

Desde la revista *Arte por Excelencias* me gustaría mucho que alguna vez se pudiera hacer un intercambio con algunas galerías y pintores jóvenes cubanos, que tienen una calidad impresionante en sus trabajos.

A mí también. Eso mismo lo hemos hecho este año con Brasil, con la colaboración de la embajada, y han venido tres galerías de ese país. Pero me gustaría mucho poder traer a jóvenes pintores cubanos.

A FAIR ON A HUMAN SCALE

I am not an art dealer and, therefore, I have a different vision than that of an art dealer. And that is why Swab has that differential point: it is made in a different way, from the perspective of a person who loves art but has no commercial ties, and that is why it is made from the experience and total freedom of an external person, of a person who loves art.

We wanted to build this as a possible exchange between different cultures of artists, galleries. Swap, in English, means exchange, and we simply replaced the P with the B of Barcelona.

How did I come up with this? The point is that part of my family has instilled my love for art and for Barcelona. It made me very sad to see that in Barcelona there was an Art Fair like the ones I saw around the world. When I realized that this was unfeasible due to the situation in Barcelona, I spoke with some gallerists friends of mine from New York, Berlin and London and I told them that if I dared to do it I would need them to help me think it out, so that it would be a fair on a human scale that had a series of characteristics different from others.

The world of art is evolving very quickly. There are many gallery owners who do a very good job. It is true that some cannot get involved in promoting artists all the time. It is an economic problem: to access the world of art, many artists have to self-manage. And from there are born these galleries managed by the artists themselves, generating alternative spaces, cooperatives, performances, etc.

For next year, we will try to continue the same as every year, thinking in terms of quality, not quantity. We have thought about having a kind of boutique fair.

The fair has to be on a human scale, on a reasonable scale, so that a person can calmly see it, assimilate it, go back and forth.

Pabellón de Cuba en la Bienal de Venecia

LA CERTEZA DEL PALACIO DE LOREDAN

Por Alexis Triana / Fotos Francesco Allegretto

ENTREVISTA A QUIQUE MARTÍNEZ,
PRESIDENTE DE INGENIERÍA DEL ARTE

Esta es quizás la más importante muestra de arte cubano contemporáneo que se haya presentado en Europa en la última década. Usted, que hizo posible toda la logística, ¿cómo percibe ese criterio?

La participación cubana en la 57 Bienal de Venecia resultó un evento excepcional, emocionante, extraordinario. El pabellón cubano, concebido como una exposición colectiva de quince artistas, representaba un gran reto que asumimos con la ilusión y el compromiso con que nuestra empresa ha llevado a término innumerables proyectos de arte desde la Décima Bienal de La Habana en el 2009.

Para esta ocasión Ingeniería del Arte no solo asumió el embalaje, transportación, acondicionamiento, montaje de la exposición y la gráfica, sino que asumió la producción y el aseguramiento de todas las acciones derivadas de la presencia cubana, lo cual suponía estructurar un engranaje múltiple y dilatado, que además debía ade-

cuarse a las muy particulares condiciones de Venecia, una ciudad hermosísima, pero construida a partir de sus canales.

Esto, que parece sencillo al relatarlo, significó en términos concretos desplegar una estrategia pormenorizada: organizar desde la contratación del espacio, los pasajes aéreos y el hospedaje de los artistas, la documentación del proceso, el aseguramiento y organización de la inauguración. Ello como complemento a la transportación de las obras, el montaje particular de cada una de ellas en los espacios de la Biblioteca del Instituto Veneciano de las Artes y las Letras —sitio espléndido y complejo—, el intercambio y asistencia a cada artista según el carácter de su trabajo, desde las necesidades de un performante como el de Carlos Martiel o el emplazamiento de una gran escultura de escala urbana como la de Esterio Segura.

¿Cómo localizó un palacio veneciano disponible para la muestra cubana?

Como casi todo en la vida, una mezcla de perseverancia y azar. Ingeniería del Arte había acompañado la participación cubana en la 55 edición de la Bienal de Venecia. Desde ese momento habíamos tejido el gran sueño de conseguir una presencia autónoma, donde los artistas cubanos no compartieran el espacio con ningún otro país. El presidente del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, desde ese año 2013, me propuso el desafío... Y ciertos acontecimientos de mi vida personal que me obligaron a guardar reposo de alguna manera favorecieron esas horas donde recuperé algunos contactos de una vieja agenda manuscrita... y me lancé a la aventura.

Con una colega hicimos una primera visita, recorrimos muchísimos espacios posibles en cuarenta y ocho horas. El Palacio Loredan fue el primer lugar de la lista. Estuve convencido desde el primer momento de que este sería el sitio perfecto. Pero la disciplina y la curiosidad nos hicie-

ron recorrer toda Venecia según una larga lista de posibilidades que nos había organizado un colega arquitecto. Palacios casi extraviados en las intrincadas callejuelas venecianas que solo tenían unos metros disponibles, salas en excelentes edificaciones, pero donde solo podrían albergarse uno o dos artistas, museos que tenían disponibles únicamente espacios comunes muy contaminados..., todo ello homologado por astronómicos alquileres.

Así que mi primera corazonada quedaba verificada: el pabellón cubano a la 57 Bienal de Venecia estaría emplazado en el Palacio Loredan, uno de los espacios más céntricos y espaciosos que pudiera soñarse en Venecia, y a partir de ahí se desató la utopía.

¿Cuántos otros obstáculos logísticos fue necesario salvar?

Los obstáculos han sido interminables, creo incluso que lo siguen siendo, pues todavía estamos enfrascados en la devolución de las piezas. Unos de carácter objetivo, solucionables con recursos financieros; otros derivados de la complejidad de las obras o los espacios, que precisan más de nuestra capacidad resolutoria o experiencia en la organización de estos eventos. Por supuesto, también se presentaron obstáculos derivados de soluciones en el montaje que no siempre son acertadas.

En todos los casos procuro accionar atendiendo a la solución que considero óptima para el proyecto. Cuando me comprometo y me ilusiono en una empresa como esta del pabellón cubano en la Bienal de Venecia me distancio un poco de los dictados de los presupuestos y me apasiono con el resultado final, con la manera óptima con que debe mostrarse el trabajo de los artistas que participan en la exposición

en sentido general y con las exigencias específicas de cada una de las instalaciones o piezas en lo particular. Pongo en ello todo mi empeño, sorteando los avatares lógicos —y los inesperados— que nos imponen empeños de esta naturaleza.

Lo cierto es que se creó una muy buena sinergia entre los artistas y el resto del equipo de asistentes y técnicos de montaje. Precisamente, esa mancomunidad de voluntades contribuyó a que la exposición resultara atractiva, impecablemente bien montada, interesante en su variedad de obras, visiones y generaciones de artistas integrantes de la nómina... En resumen: un muy buen ejemplo de lo que es el arte cubano de hoy día.

¿Existe alguna estimación del público asistente, algún resumen de los criterios de críticos y prensa?

Pusimos un libro en la sala para que los visitantes dejaran sus impresiones. Resultó muy interesante, pues no se trataba de los criterios de la crítica especializada, que al final puedes rastrearlos en Internet, o de la conversación con tal o mas cual curador o especialista. Son visitantes de todo el mundo, y desde muy diversas perspectivas, quienes volcaron sus opiniones y muy especialmente las emociones que despertaron las distintas piezas o la exposición en su conjunto. Puedo asegurar que no existe absolutamente ningún criterio desfavorable.

Se trata de decenas y decenas de páginas en muchos idiomas, en ocasiones dibujos que inspira la propia exposición, aportando, desde la personal visión de cada visitante, una posibilidad de comunicación y relación con Cuba, sus artistas y su gente, y con este momento específico donde parece que se imponen «tiempos de intuición».

INTUITION TIME

The Cuban participation in the 57th Venice Biennial was an exceptional, exciting and extraordinary event. The Cuban pavilion, conceived as a collective exhibition of fifteen artists, represented a great challenge that we assumed with the enthusiasm and commitment that our company has carried out innumerable art projects since the *Décima Bienal de La Habana* (10th Biennial of Havana) in 2009.

For this occasion, *Ingeniería del Arte* (Art Engineering) not only assumed packaging, transportation, conditioning, assembly of the exhibition and graphics, but also assumed the production and assurance of logistics for all actions stemming from the Cuban presence.

Ingeniería del Arte had accompanied the Cuban participation in the 55th edition of the Biennial of Venice. Since that moment, we had woven the great dream of obtaining an autonomous presence, where the Cuban artists did not share the space with any other country.

The Cuban Pavilion at the 57th Venice Biennial would be located in the Loredan Palace, one of the most central and spacious spaces that could be dreamed of in Venice, and from there the utopia was unleashed.

A very good synergy between the artists and the rest of the team of assistants and assembly technicians was created. Precisely, this grouping of wills contributed to making the exhibition attractive, impeccably well assembled, and interesting in its variety of works, visions and generations of artists participating... in short, a very good example of what Cuban art is today.

We placed a book in the room for visitors to write their impressions. It was not the criteria of specialized critics or the conversation with this or that curator or specialist. It was visitors from all over the world who gave their opinions and especially the emotions arisen from the various pieces or the exhibition as a whole. I can assure you that there is absolutely no unfavorable criterion.

A la izquierda Quique Martínez, presidente de Ingeniería del Arte, junto a José Manuel Fors y la arquitecta italiana Laura Roselli en el brindis de inauguración.

«... mi primera corazonada quedaba verificada: el pabellón cubano a la 57 Bienal de Venecia estaría emplazado en el Palacio Loredan, uno de los espacios más céntricos y espaciosos que pudiera soñarse en Venecia, y a partir de ahí se desató la utopía».

TIEMPO DE

Cualquier aproximación curatorial al arte cubano contemporáneo presupone un agradable dolor de cabeza dada la polifonía lingüística y la amplitud temática observables dentro de esa producción.

El diseño del Pabellón de Cuba en la 57 Bienal de Venecia toma en cuenta

las apreciaciones de la curaduría general del evento, pero tiene también un punto de salida en el pensamiento cultural cubano. En los años sesenta, Alejo Carpentier hablaba sobre el comportamiento de lo temporal en América Latina y el Caribe, donde, en su criterio, coexisten tres realidades de ese orden considerando al pre-

sente como el «tiempo de la visión o de la intuición», metáfora de cierta vigencia en un proceso inconcluso y en construcción, cuyas contingencias obligan a aguzar constantemente los sentidos.

Con inspiración en estas ideas, la lógica del Pabellón remite al presente del entorno cubano, como al del arte insular.

El deseo de morir por otros, Reynier Leyva Novo.

Híbrido de Chrysler, Esterio Segura.

Abel Barroso con un dispositivo de la serie *Sala de navegación*.

One Million Dollars, Wilfredo Prieto.

Por **José Manuel Noceda Fernández** / Fotos **Francesco Allegretto**

INTUICIÓN

Consecuencia de una sólida tradición, la diversidad de actores y promociones trabajando al unísono dentro o fuera de Cuba recuerda el confluir inédito de diferentes generaciones de artistas durante los años sesenta. Si bien sus tipologías mantienen viva una proyección de vanguardia desde la renovación de los ochenta, o la

vindicación posterior del «paradigma estético» y del «oficio del arte» en los noventa, la escena opera hoy bajo los rizomas del *everything goes* posmoderno, albergando una multiplicidad de intereses.

Tempo de la intuición es apenas un botón de muestra de esa vitalidad ahora menos compacta, pero existente. Pone en

diálogo a artistas de diferentes promociones, artífices o continuadores de algunas de las operatorias de avanzada en las más recientes décadas. En las líneas discursivas de los invitados, el contexto y el compromiso con este son clave a la hora de repensar la realidad. Los artistas no pierden el anclaje con el espacio originario,

Serie de cinco fotografías de René Peña.

Ciudad quemada, Roberto Diago.

José Ángel Toirac en el montaje de *Ave María*.

Mabel Poblet. *Escala de valores*, de la serie *Patria*.

Tiempo de la intuición es apenas un botón de muestra de esa vitalidad ahora menos compacta, pero existente. Pone en diálogo a artistas de diferentes promociones, artífices o continuadores de algunas de las operatorias de avanzada en las más recientes décadas.

Rewuing, Aimée García.

aunque en no pocos casos lo desborden. Desde la *visión* peculiar del arte traducen temas y problemáticas correspondientes al mundo interior, las poéticas de género, la racialidad, la fe y la espiritualidad, las oscilaciones entre el pasado y el futuro —«el tiempo de la espera», según Carpentier— en la deconstrucción de la historia y las reflexiones sobre la cotidianidad.

A su vez, sus obras y proyectos son expresión de lo que el arte y el rol del artista significan en el abocetamiento de un concepto otro de humanidad, fundado en una identidad múltiple que se oponga a la vieja noción de atavismo, de identidad única —Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant— que contemple las intersecciones y sonidos de todas las culturas. [es](#)

Carlos Martiel en el performance *Mediterráneo*.

José Manuel Fors. De la serie *Cruces*.

José Manuel Fors en el montaje de su obra.

CUBA AT THE BIENNIAL OF VENICE OR THE TIME FOR INTUITION
Any curatorial approach to contemporary Cuban art involves a pleasant headache.

The design of Cuba's Pavilion at the 57th Venice Biennial takes into account the assessments of the general curator of the event. But it also has a starting point in Cuban cultural thinking. In the sixties, Alejo Carpentier spoke about the behavior of what is temporal in Latin America and the Caribbean, where, in his view, three realities of that order coexist, considering the present as the "time of vision or intuition."

The logic of the Pavilion refers us to the present Cuban environment, as well as insular art. As a result of a solid tradition, the diversity of actors and promotions, working in unison inside or outside Cuba, recalls the unprecedented confluence of different generations of artists during the sixties. Although their typologies keep a vanguard projection alive since the renewal of the 1980s, or the subsequent vindication of the "aesthetic paradigm" and the "craft of art" in the 1990s, the scene operates today under the "rhizomes" of the

postmodern *everything goes*, which is home to a multiplicity of interests.

Tiempo de la intuición (time for intuition) is just a sample of that vitality now less compact, but still existing. It puts in dialogue artists from different promotions, artists or perpetrators of some of the advanced operations in the most recent decades. In the discursive lines of the guests, the context and the commitment to it are essential when it comes to rethinking reality. Artists do not lose their "anchorage" with the original space, although in a few cases they break through it. From the peculiar vision of art, they translate themes and problems corresponding to the inner world, poetics of gender, racial issues, faith and spirituality, oscillations between the past and the future in the deconstruction of history and reflections on everyday life.

In turn, their works and projects are an expression of what art and the role of the artist mean in the outlining of a concept of humanity, based on a multiple identity that opposes the old notion of atavism, unique identity - Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant - which contemplates the intersections and sounds of all cultures.

José Eduardo Yaque en la instalación de *Tumba abierta*.

Iván Capote junto a su obra *Dislexia*.

ARTISTAS CUBANOS

en la 57 Bienal de Venecia

Abel Barroso (*Sala de navegación*, 2017)

La obra consta de una serie de computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos confeccionados de manera rústica, con el taco xilográfico de madera para simular una zona wifi a lo cubano.

Iván Capote (*Dislexia*, 2003-2016)

Creador objetualista y con marcada propensión hacia lo conceptual. Las obras seleccionadas implican una relación directa con el espectador, ya que este debe descifrar las palabras o frases insertadas en ellas, como en *Dislexia* o *No rearview mirror*.

Roberto Diago (*Ciudad quemada*, 2017, instalación)

Se inspira de manera crítica en la ocupación y quema de aldeas por parte del grupo islamista Boko Haram en Nigeria, país de donde, justamente, partieron buena parte de los esclavos en la travesía del *middle passage* hacia Cuba. Traza nuevas conexiones simbólicas entre el África ancestral, el Caribe todo y Cuba, conexiones espacio-temporales, espirituales-religiosas, etnoculturales, convirtiendo la instalación en una suerte de punto de encuentro entre pueblos y culturas.

Roberto Fabelo (De la serie *Torres. Insomnio del soñador*, instalación)

Artista inconforme, sumamente creativo, que quiebra constantemente los límites de su propia producción con las expansiones y desbordes hacia el campo tridimensional. Acuña toda una serie de objetos e instalaciones en metal de la que es parte *Insomnio del soñador*, una instalación a manera de torres, compuesta por calderos y cazuelas que llevan la impronta de su uso y connotan el peso del tiempo que las atraviesa. Fabelo les confiere a estos enseres una capacidad constructiva, a la vez que los mismos devienen soporte para su fabulación dibujística.

José Manuel Fors (De la serie *Cruces*)

Integra el ya mítico grupo Volumen I (1981), que le confiere un punto de giro al arte cubano en esa década. Es uno de los renovadores de la fotografía en la escena insular. Sus proyectos tienen siempre una raíz autorreferencial. Entre sus claves se encuentran la naturaleza como material de creación plástica y fuente de experiencia estética y el hacer uso del recurso fotográfico en función de un concepto instalativo, uno de sus principales asideros expresivos.

Aimée García (*Rewing*, 2014, acción plástica, tejido y dos videos)

La obra parte de un tejido realizado a la manera tradicional (crochet), jugando con el

contenido simbólico del color rojo. Consiste en deshacer este tejido, acto que encierra en sí mismo la metáfora de deconstrucción como paradigma de un retorno al inicio, a la matriz en tanto posibilidad de un nuevo comienzo. De esta manera le interesa hablar sobre la historia y sus divergencias en el tiempo.

Reynier Leyva Novo (*El deseo de morir por otros*, 2012, objeto-instalación)

Artista emergente con una producción significativa. Las dos obras seleccionadas constituyen prospecciones dentro de la historia. *El deseo de morir por otros* es una instalación poética con base en la reproducción de las armas de destacados patriotas cubanos durante las guerras de independencia del siglo XIX. *El patriota invisible* es una partitura con base en las notas musicales del himno nacional, ejecutada a guitarra limpia.

Meira Marrero y José Ángel Toirac (*Ave María*, 2012-2017, instalación)

José Ángel Toirac es ampliamente conocido a partir del segundo lustro de los ochenta. Construye una obra propia, a la vez que en los últimos años colabora con su esposa Meira Marrero y con otros artistas, curadores e investigadores en proyectos de autoría compartida. La obra seleccionada, *Ave María*, es una instalación desarrollada entre 2012-2017 a partir de la recuperación de imágenes de la Virgen de la Caridad del Cobre en suelo cubano y en cuatro ciudades estadounidenses, en comunidades cubanas asentadas en ellas.

Carlos Martiel (*Mediterráneo*, 2017, performance y documentación instalada)

Uno de los destacados exponentes del performance y las acciones en la actualidad. En *Mediterráneo* el artista permanece desnudo y de rodillas en el nivel inferior de una estructura de metal y cristal. El nivel superior de la instalación está llena de agua del mar Mediterráneo, que poco a poco se va filtrando por un pequeño orificio, hasta llenar el nivel inferior donde este está.

René Peña (Serie de cinco fotografías)

El autor expresa: «El asunto central de mis series fotográficas es la relación que se establece entre los individuos y las instituciones (familia, educación, partidos políticos, religión...). También presto atención a la contradicción que se crea cuando tratamos de conservar nuestra individualidad a la vez que tenemos que lidiar con nuestra condición de entes sociales. Considero a la fotografía una herramienta contundente, unas veces a favor

de causas justas, otras de la mentira, y casi siempre como proveedora de nostalgias».

Mabel Poblet Pujol (De la serie *Patria. Escala de valores*, instalación, 2017)

Una de las jóvenes exponentes del arte cubano dentro de la exposición. *Escala de valores* está conformada por un espacio abstracto con recortes de imágenes (sin textos) extraídas de la prensa plana cubana. Estas imágenes se instalan con hilos de pared a pared dentro de la sala expositiva, mostrando como recurso lingüístico una degradación de izquierda a derecha en blanco y negro. En tal sentido, es un proyecto de intervención del espacio con carácter interactivo, pues el público puede penetrar en la urdimbre que se crea.

Wilfredo Prieto (*One Million Dollars*, 2002, billete y espejos)

Objetualista consumado, que trabaja desde el gesto simbólico, muchas veces apenas imperceptible, y en no pocas ocasiones desde la ambigüedad semántica y la proclividad a manejar significantes imprecisos. Instalación que sigue alguno de esos derroteros. Con un empaste minimalista se fundamenta en la multiplicación del billete de un dólar hasta el infinito, gracias al empleo de un espejo. Con obras como esta, Prieto genera, entre las preocupaciones locales y los discursos globales, un punto intermedio que hace posible casi todas las lecturas.

Esterio Segura (*Híbrido de Chrysler*)

Escultor e instalacionista. La serie a la que pertenece *Híbrido de Chrysler* integra en un mismo objeto un coche clásico —el carro norteamericano de los cincuenta— y un prototipo de avión. Con este proceder muestra la controversial relación entre el objeto, la tecnología y el hombre, destaca la inventiva del cubano, señala algunas de sus obsesiones y añoranzas, al tiempo que connota por igual aspectos del contexto social y la movilidad humana en el plano global. En ese sentido, el tema de la migración dentro de su obra apunta no solo hacia los imponderables económicos, sino, sobre todo, a la necesidad ancestral del intercambio entre culturas.

José Eduardo Yaque (*Tumba abierta*)

Construye una obra asentada en fundamentos arqueológicos, con el manejo del concepto de archivo, el conocimiento y la deconstrucción de la memoria, que animan la instalación *Tumba abierta*, una acumulación de botellas que contienen en su interior raíces, flores, corizas, frutos, hojas, bejucos, ramas, tallos..., información otra que habla del interés por la naturaleza como fuente de vida.

Insomnio del soñador, de la serie *Torres*, Roberto Fabelo.

65 AÑOS DE CUBA en la Bienal de Venecia

Por **Duna Viezzoli** / Fotos **Francesco Allegretto**

La Bienal de Venecia representa desde 1895 una ventana abierta al arte contemporáneo internacional, permitiendo a los artistas de diferentes nacionalidades y generaciones exhibir y compartir un clima de humanidad y fraternidad universal que no conoce prejuicios, fronteras o barreras ideológicas. Esta exposición, que figura hoy entre las más antiguas y prestigiosas del mundo, puso la primera piedra —antes se hacían los salones en diferentes ciudades de Europa— en el camino hacia un nuevo modelo de circulación y promoción internacional del arte. La Bienal de Venecia ha tenido muchos continuadores, eventos que han tratado de convertirse en competencia o en alternativa del modelo que esta cita consiguió instaurar.

En este 2017 se cumplen sesenta y cinco años de la primera participación del arte cubano en la plataforma veneciana. Corría el año 1952 cuando Cuba presentó una delegación de catorce artistas, representativos de la vanguardia de entonces, de distintas manifestaciones y derroteros estéticos.

En la edición 57 se presenta una delegación igualmente numerosa, articulada por el curador José Manuel Noceda y presidida por Jorge Fernández Torres, co-

misario de la muestra y director del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. «Ha sido muy importante para el arte cubano —declaró Fernández durante la jornada inaugural— ocupar este pabellón con artistas tan diferentes entre sí en lo que respecta a sus búsquedas formales, sus poéticas y la naturaleza de sus procesos creativos. También hay que reconocer el esfuerzo que hizo el Estado cubano por mantener un proyecto como este, de considerable envergadura».

Cuba fue noticia en Venecia, con una amplísima muestra que ocupa los dos niveles del antiguo y prestigioso Palacio Loredan, muy cerca de la Plaza San Marcos, que en pocas semanas registró una cifra récord de público asistente.

En ediciones anteriores de la Bienal la presencia cubana estuvo a cargo de María Vicini, quien fungió como comisaria y dialogó con los curadores Jorge Fernández Torres y Giacomo Zaza, pero no logró el impacto que acompañó a esta muestra. En la edición anterior, Cuba integró en *El artista entre la individualidad y el contexto* a Luis Edgardo Gómez Armenteros, Susana Pilar Delahante Matienzo, Celia-Yunior y Grethell Rasúa, mientras que la edición de 2013 recibió *La perversión de lo clá-*

sico: anarquía de los relatos, aglutinadora de otros siete artistas: Liudmila & Nelson, Sandra Ramos, Glenda León, Lázaro Saavedra y María Magdalena Campos-Pons & Neil Leonard. La 54 Bienal, por su parte, programó a *Cuba mon amour*, de los creadores Alexandre Arrechea, Yoan Capote, Duvier del Dago y Eduardo Ponjuán.

En esta edición 57 presenta *Tiempo de la intuición*, una sólida muestra que integra a varias generaciones y promociones de la Isla y pone a dialogar a creadores consagrados, algunos de ellos merecedores del Premio Nacional de Artes Plásticas, con figuras más jóvenes que gozan ya de notable reconocimiento. Según esta lógica, comparten espacio en los salones del palacio Loredan los artistas Iván Capote, Abel Barroso, Roberto Diago, Roberto Fabelo, José Manuel Fors, Aimée García, Reynier Leyva Novo, René Peña, Wilfredo Prieto, Mabel Poblet, Carlos Martiel, Meira Marrero & José Ángel Toirac, José E. Yaque y Esterio Segura.

Como explica el curador José Manuel Noceda, la inspiración llegó desde el pensamiento de Alejo Carpentier, quien ofrece una interesante versión del concepto de temporalidad que rige la vida en América Latina y el Caribe. Según Alejo, en esta región coexisten simultáneamente tres realidades de lo temporal: el pasado o tiempo de la memoria, el presente o tiempo de la visión y el futuro o tiempo de la espera. En este caso, el tiempo elegido viene a ser el presente, tiempo de la visión o de la intuición, donde los artistas presentan su propia interpretación del hoy por hoy de su contexto y abordan temáticas sociales, intimistas, racia-

De izquierda a derecha Quique Martínez, presidente de Ingeniería del Arte; Gustavo Villariño, arquitecto; Jorge Fernández Torres, comisario y director del Museo Nacional de Bellas Artes; y José Manuel Noceda, curador de *Tiempos de intuición*.

les, espirituales, buscando traducir tales problemáticas en posibles caminos para reflexionar sobre la relación entre historia y vida cotidiana. Dicho de manera más simple: la muestra indaga sobre la relación que se establece entre contexto social y compromiso del artista, otorgando de una vez a esta relación dialéctica el máximo valor posible, considerándola como llave imprescindible para descifrar y repensar la realidad misma.

A propósito de la clave para una posible interpretación de la muestra, José Manuel Noceda declaró: «Considerando que la Bienal está hablando del presente y yo también estoy hablando del presente del arte en Cuba, creo que no podía encontrar mejor metáfora que la del tiempo de la intuición para intentar una modestísima aproximación en algunas de las líneas de desarrollo del arte cubano hoy día».

Sobre la diversidad de artistas presentes, Noceda considera que «reflejan algunas orientaciones del arte cubano actual, en toda la complejidad de sus preocupaciones, temas y problemáticas. Dentro de la muestra hay artistas que trabajan sobre la deconstrucción de la memoria, de la historia, del pasado. Hay artistas que son como cronistas de la realidad, pero desde una perspectiva no tradicional, muy contemporánea en el campo del arte. Otros abordan temas como la fe, la espiritualidad y otros asuntos relacionados con la racialidad y la perspectiva de género. Hay incluso artistas que intentan remitirse al futuro, a ese tiempo de la espera del que hablaba Alejo, que es también un tiempo del infinito».

El comisario Jorge Fernández destacó la favorable reacción del público asistente al pabellón, lo cual interpreta como

testimonio de que «el arte cubano sigue siendo muy vital, lo que se refuerza en este caso con la presencia de varios artistas jóvenes que ponen mucha fuerza en lo que hacen. Para nuestros creadores es muy importante acceder a este espacio, que otorga una gran visibilidad, una promoción notable y que funciona como demostración palpable de los esfuerzos que hace Cuba por la formación de sus artistas mediante las escuelas de artes plásticas, insertadas en un sistema de enseñanza artística inclusivo que justo este año llega al medio siglo de existencia ininterrumpida. La mayoría de estos artistas tiene obras ya en varios de los principales museos nuestros y del mundo. Incluso, muchas de las piezas que hoy se exhiben al público italiano y mundial pertenecen a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes o a la del Consejo Nacional de las Artes Plásticas de Cuba. Todo esto evidencia el modo sistemático en que nuestro Estado trabaja el tema de las artes, otorgándole la importancia que merece, siempre en función de que el pueblo pueda acceder masivamente a su disfrute, empeño que favorece hoy a numerosos artistas jóvenes y no tan jóvenes».

A propósito de la explosión creativa que se vive hoy en Cuba, declara Noceda: «Resultado sumamente difícil, constituye un agradable dolor de cabeza tener que hacer un trabajo de selección a este nivel en un país como el nuestro, donde contamos con tantas promociones y generaciones de artistas trabajando al unísono dentro y fuera de la Isla, tanto creador valioso yendo, regresando y compartiendo estancias, territorios y experiencias con creadores del mundo entero».

INTUITION TIME

Since 1895, the Venice Biennial has been an open window to contemporary international art, allowing artists of different nationalities and generations to exhibit and share a climate of humanity and universal brotherhood that bears no prejudices, borders or ideological barriers. It stands today among the oldest and most prestigious in the world, and laid the first stone on the road to a new model of international circulation and promotion of art.

This 2017 marks the sixty-fifth anniversary of Cuba's art first participation. In 1952, Cuba sent a delegation of fourteen artists, representative of the vanguard at the time.

In the 57th edition, an equally numerous delegation was presented, coordinated by curator José Manuel Noceda and headed by Jorge Fernández Torres, a curator of the exhibition and director of Cuba's *Museo Nacional de Bellas Artes* (National Museum of Fine Arts). "It has been very important for Cuban art," declared Fernández during the opening day, "to occupy this pavilion with artists so different from each other in terms of their formal pursuits, their poetics and the nature of their creative processes. It is also necessary to recognize the effort made by the Cuban government to maintain a project of this magnitude, of this size."

Cuba made headlines in Venice, with a very large exhibition that occupies the two levels of the old and prestigious Loredan Palace, very close to Plaza San Marcos (St. Mark's Square,) which in a few weeks registered a record number of attending public.

Tiempo de la intuición (time for intuition) is an extensive sample that incorporates several generations and promotions of the Island and place consecrated creators in a dialogue, some of them holders of the Premio Nacional de Artes Plásticas (National Prize of Plastic Arts,) with younger figures that already enjoy remarkable recognition. According to this logic, artists Iván Capote, Abel Barroso, Roberto Diago, Roberto Fabelo, José Manuel Fors, Aimée García, Reynier Leyva Novo, René Peña, Wilfredo Prieto, Mabel Poblet, Carlos Martiel, Meira Marrero & José Ángel Toirac, José E. Yaque and Esterio Segura share the space at the halls of the Loredan Palace.

PLACERES DE VENECIA

Texto y fotos Kaloian Santos Cabrera

La «reina del Adriático», la «serenísima» o la «ciudad de los canales». Así se le conoce también a la hermosa Venecia, reconocida como uno de los polos turísticos más importantes del mundo y, además, por ser un gran centro cultural que aloja eventos de renombre internacional como la Bienal de Arte y de Arquitectura o el Festival de Cine Italiano.

Con una población de cincuenta mil habitantes y visitada cada año por cuarenta millones de turistas, son conocidos los paseos por los canales a bordo de una góndola, tomar un café en la plaza San Marcos, visitar la Basílica del mismo nombre o fotografiarse en el puente Rialto, el más antiguo del Gran Canal.

Pero son muchos otros los atractivos de esta ciudad que inspiró en el renacimiento a pintores como Tiziano Vecellio o Tintoretto. Quizás uno de los mayores placeres en Venecia es descubrirla caminando por sus callejuelas y pasajes.

«Incluso la desorientación es una virtud; perderse en el laberinto de sus paseos, lejos de los sitios más frecuentados, hace descubrir nuevas bellezas e historias. El cuerpo de la ciudad repite y exalta el cuerpo del ciudadano, lo guía, hace resonar sus pasos y voces, lo acompaña por puentes, canales y plazas con una gracia armoniosa, única en el mundo», nos dice Salvatore Settis, arqueólogo e historiador del arte, presidente del consejo científico del museo del Louvre y autor del libro *Si muere Venecia*.

EL OJO del CÓNDR

PLEASURES OF VENICE

The "Queen of the Adriatic," the "Serenissima" or the "City of Canals": that is how the beautiful Venice is also known, recognized as one of the most important tourist centers in the world and also a great cultural center that hosts internationally renowned events such as the Biennale of Art and Architecture or the Italian Film Festival.

With a population of fifty thousand inhabitants and visited every year by forty million tourists, the rides along its channels on board a gondola, to have a cup of coffee in the San Marcos square, visit the namesake Basilica or have a personal picture on the Rialto bridge, the oldest on the Grand Canal, are well known.

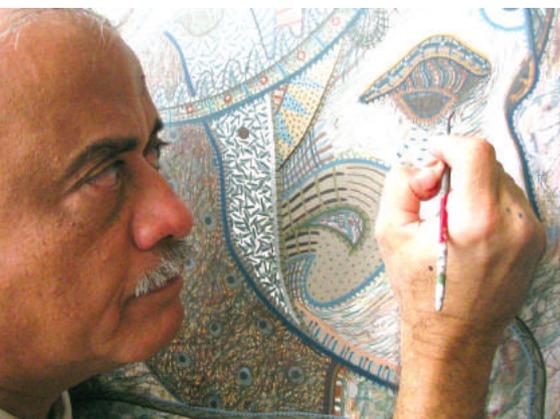
But there are many other attractions of this city that inspired the rebirth of painters like Tiziano Vecellio or Tintoretto. Perhaps one of the greatest pleasures in Venice is discovering it while walking along its streets and passages.

"Even disorientation is a virtue; getting lost in the labyrinth of its walks, away from the most frequented places, helps discovering new beauties and stories. The body of the city repeats and exalts the body of the citizen, guides it, makes his steps and voices resound, accompanies him along bridges, canals and squares with a harmonious grace, unique in the world," says Salvatore Settis, an archaeologist and art historian, the president of the scientific council of the the Louvre Museum and author of the book *If Venice dies*.

POBRES PERO CREADORES

Por **Manuel López Oliva**

Algo que falta en los estudios cubanos sobre arte visual es la revelación del modo material de existencia de los artistas que han forjado nuestros valores culturales en diferentes momentos de la historia nacional. Generalmente, los productores artísticos de aquí han sido abordados como si en ellos no hubieran tenido repercusión sustancial, incluso de rebote inverso, situaciones de carencias y hasta de miseria.

Una visión en parte superficial del proceso de creación se ha detenido, más que todo, en presentar las obras con sus implicaciones de sentido, el manejo de los significantes y los significados más evidentes. Muy poco ha sido divulgado de la difícil vida cotidiana de individualidades que dejaron aportes imaginativos que hoy nutren el tesoro patrimonial del país, figuran en importantes colecciones del exterior, y en ciertos casos alcanzan altos precios de compraventa, derivados de la especulación financiera y la «bolsa de va-

lores» implícita en las subastas. De ahí que existan personas del sector y fuera de este a quienes les resulta normal pensar que todos los ejecutores con resultados sobresalientes en el imaginario visual, de ayer y actuales, han llegado a tener dinero en cantidades apreciables y múltiples comodidades. Lo peor es que ese equívoco se ha impregnado en determinados galeristas, asistentes de artistas, publicistas, ejecutivos y curadores estatales e independientes que adoptan como guía de valoración el éxito comercial, el estatus pecuniario y la inserción visible en el sistema mercantil transnacionalizado, regido por vectores de consumo.

Una apreciación rápida respecto a las modalidades de sobrevivencia que acompañaron a la gestación de las expresiones de la plástica, vistas desde los primeros tiempos republicanos hasta la prolongada etapa que se abrió con la revolución social de los sesenta, nos mostrará no solo firmas del arte que vivieron más o menos bien por producir obras en consonancia con el gusto burgués o el de los funcionarios influyentes, sino también pintores académicos y de la modernidad que tuvieron que dedicarse a la publicidad o a la decoración, porque la limitadísima compra de obras de arte por los pocos coleccionistas y negociantes no les permitía depender de la profesión artística.

Lo cierto es que antes de la mencionada década de los sesenta figuras primordiales de esa manifestación cultural estuvieron carentes de una recepción privada que los solicitara, sin suficientes vías de patrocinio y tratando de realizarse en una sociedad clasista donde no había apreciable consu-

mo de arte, no existían encargos para la mayoría y eran casi inexistentes los mecenas que les dieran apoyo. El hambre, dificultades de vivienda, la tuberculosis, prácticas paralelas en oficios que nada tenían que ver con su elección vocacional de lo artístico, el uso de la bebida como atenuante psicológico del drama económico personal, los precios irrisorios que permitían ciertas ventas directas o mediante tiendas de arte y en esporádicos salones o exposiciones de clubes de la gente adinerada, mostraban un panorama en el cual hasta la mayoría de los fundadores de la pintura y la gráfica moderna cubana, en los veinte y los treinta, fueron personas pobres.

Esa presencia objetiva de la pobreza en las artes plásticas cubanas se mantendría, con variados matices y en modo declarado o velado, durante las décadas de los cuarenta y los cincuenta, básicamente por no haberse llegado a formar nunca en este archipiélago nuestro un considerable mercado interno para la adquisición de arte. Hubo solo un momento habanero de relativa excepción, cuando algunos proyectos arquitectónicos y urbanísticos de los cincuenta en zonas de hoteles y en La Rampa vedadiense comenzaron a usar a pintores y escultores de avanzada como parte de sus diseños integradores de las artes.

El mercado panamericano de plástica, entonces en formación, que tenía como centro a los intereses del coleccionismo y el galerismo norteamericanos de posguerra, tampoco pudo verse como una solución que elevara las posibilidades de ganancias de los artistas cubanos, quienes más adelante —al cambiar las coordenadas económicas del país, a raíz del proce-

El vértigo y la máscara, Manuel López Oliva.

so revolucionario y socialista— actuarían dentro de un contexto donde vender arte llegó a ser catalogado de inmoral e ilegal.

Sin embargo, no estaba equivocado Carlos Marx cuando se negaba a colocar un signo de igualdad entre las condiciones existentes en la economía y la naturaleza de las producciones que surgen en el campo de lo estético. Porque sobran las anécdotas y evidencias de valor cultural —en distintos sitios del mundo, e igualmente en Cuba— demostrativas de que aún en circunstancias misérrimas y dramáticas, un verdadero ARTISTA (así, con mayúsculas) es capaz de generar creaciones sólidas, legítimas, fuertes e imperecederas. Bastaría leer el libro que compendia las cartas del mexicano José Clemente Orozco a su esposa Margarita, lacónicas en la descripción de su miserable sobrevivencia en Nueva York, para aquilatar cuánto de sacrificio en pos de la magna creación artística realizada tuvo él que invertir. Entre la gente de arte frecuentemente se ha manifestado una especie de obligado «ayunador», como aquel circense enjaulado para

el disfrute del público abordado por Franz Kafka en su relato *Un artista del hambre*.

Puede ocurrir a la inversa, cuando artistas que han tenido éxito comercial con sus realizaciones se ven tentados a repetir constantemente aquella modalidad aceptada como mercancía artística afortunada, convirtiéndose en esclavos del mercado que los rige y llegando a perder la complejidad humana y el espíritu renovador que los caracterizaba, aunque comercialmente alcancen un alto nivel financiero y un estatus lucrativo de existencia.

Lo cierto es que la riqueza cultural del arte no coincide necesariamente con el estado material de vida. Ganar lo necesario para no estar abrumado por las necesidades del medio doméstico, así como poseer los recursos para materializar y lograr promover las visiones del universo estético individual, no es lo mismo que someterse a las exigencias de los agentes del mercado, hiperbolizándolo como objetivo y transformándose en una suerte de maquinaria productora de imágenes iteradas e inexpresivas. Y es que no pocas

veces son las condiciones con ciertas penurias, acompañadas por una conciencia fecunda de sí y de su cultura, lo que procrea, en cualquier ordenamiento económico-social, obras provistas de una carga de sentimientos y razones que las tornan profundamente individuales, nacionales y con significación universal. Tampoco estaba errado Jose Martí al señalar: «Jamás sin dolor alguno produjo el hombre obras tan hermosas».

Wifredo Lam necesitó de una beca aportada por el Ayuntamiento de Sagua la Grande para estudiar primero en San Alejandro y después en Madrid. Víctor Manuel tuvo a veces que negociar en la calle sus baratísimas pinturas o permanecer varias sesiones de trabajo pintando en la casa de personas que lo alimentaban, apropiándose de lo que él realizaba. En su Camagüey de siempre, Fidelio Ponce cambiaba cuadros por alimentos y medicina, o recibía una paga pedestre por algún encargo de gente rica y religiosa. Carlos Enríquez vivió con dificultades en París, para después sobrevivir modestamente en El Hurón Azul sin aceptar modificar su lenguaje en respuesta a la petición de un curador norteamericano. Arístides Fernández recibió la cobija protectora de la Iglesia habanera del Espíritu Santo, gracias a lo cual consumó su corta producción pictórica. Mariano Rodríguez me contó que, siendo jóvenes, Portocarrero y él compraban entre los dos libros de Matisse, Dufy y Picasso, distribuyéndose una a una las hojas del volumen adquirido. Francisco Antigua, escultor miembro de las primeras exposiciones de Los Once, laboró en una fábrica de medias para lograr comprar el barro y la madera que necesitaba. Ángel Acosta León fue chofer de ómnibus urbano y padeció verdadera pobreza, lo que se impregnó de manera onírica en su sorprendente imaginario. Adigio Benítez ejerció la gráfica de opinión y otras labores en la prensa periódica. La vigorosa pintora y grabadora Antonia Eiriz concibió sus imágenes en hogar humilde de la barriada de Juanelo, desde donde se trasladaba en guagua hacia cualquier sitio —incluso cuando nos impartió clases en la Escuela Nacional de Arte de Cubanacán—, no obstante su defecto físico.

Cada vez que pienso en aquellas modestas y difíciles situaciones de vida experimentadas por creadores tan legítimos e importantes, me resulta penoso el comportamiento ostentoso de ciertos «artistas» de ahora, que confunden la apariencia de ri-

queza material con el verdadero rango de la creatividad y dignidad expresivas. Se trata, casi siempre, de quienes absolutizan el normal valor de cambio que adquiere la obra artística o han perdido el íntimo placer de sacar algo peculiar y distinto de sus vivencias y percepciones reelaboradas por la subjetividad, por aquello que Lezama Lima definía como «cultura del ojo».

La transformación cultural ocurrida a partir del sexto decenio cubano, que generó escuelas nacionales y provinciales de arte, además de casas de cultura y otros instrumentos sociales para la educación artística, tampoco pudo asegurar un panorama consuntivo que permitiera a los viejos y nuevos artistas la comercialización sostenida de sus obras. De ahí que los empleos de profesor e instructor de plástica, diseñador gráfico, funcionario especializado y hacedor de adornos o piezas ancilares de utilidad social fueran vías de subsistencia para muchos creadores reconocidos y jóvenes egresados de la docencia de arte. Quienes iniciamos nuestra faena profesional en el sector durante el segundo lustro de los sesenta, y aquellos que lo hicieron en la década de los setenta, no solo tuvimos que cumplir con un servicio social de posgraduados en distintas provincias del país, sino que a lo largo de muchísimos años recibimos un salario invariable: 132 pesos con 15 centavos en moneda nacional. Muchos que al inicio no teníamos vivienda en la localidad donde laborábamos, dormimos donde podíamos, hasta en bancos de parques y en posadas, ocasionalmente nos alimentamos con croquetas y té, que alternaban con pizza y pan con azúcar parda, sin que dejáramos el hacer imaginativo que nos signaba, identificándonos con las ilusiones de justicia social y popularización de lo culto que permanecían en las comunes perspectivas. Cierta relativa pobreza que pudimos haber vivido no detuvo nuestro afán de producir un arte para la nación que tradujera riqueza espiritual y nos colocara en sintonía con los vectores progresivos y humanistas del arte latinoamericano.

Con el paso del tiempo se produjeron cambios medulares en el destino del arte visual de Cuba. El reencuentro de los artistas con un limitado comercio de exportación para sus obras, sobre todo aquel que se abrió en el Ministerio de Cultura con la fundación del Fondo Cubano de Bienes Culturales en 1978, y más adelante con su clonación en Génesis, permitiría buscar un equilibrio entre emitir lenguajes inéditos y colocar en cir-

Debemos proponernos superar la absurda dicotomía entre lo no privado y lo privado en el terreno artístico, pues debilita a la una y fija el egoísmo en la otra, y enfrentarnos con inteligencia a esa malsana tendencia a desideologizar y desnacionalizar, canalizada por el acto de producir objetos e imágenes que solo tienen como finalidad operar dentro del mercado del lucro...

culación productos estéticos de calidad, de cuya venta se obtuvieran los medios para existir y continuar expresándose.

Siempre se quiso armar un haz de canales estatales adecuados, que permitirían apoyar el desarrollo y la proyección de la masa de creadores, mediante los resultados financieros derivados de los que fueran estableciéndose paulatinamente en áreas del mercado internacional de la plástica. No se quería repetir la norma injusta y alienante común a la capitalización de lo artístico, que combina fetichismo de la mercancía y despersonalización, enriquecimiento material de unos pocos y pobreza para muchos, entrega servil a los códigos «estéticos» exitosos y santificación del mandato propio de los solicitantes foráneos como medida de la gestión comercial. La decisiva influencia que los destinatarios norteamericanos y los cubanos radicados en el exterior ha tenido en el consumo de nuestro arte no debería retrotraernos a viejas coordenadas del «panamericanismo cultural» ni sembrar un arte-mercancía neutro y estandarizado, mucho menos desgajarnos de valores y realidades vitales de la nación.

Hemos llegado ante dilemas y disyuntivas ineludibles. Se impone la necesidad de ejemplos saludables y una regulación de los paradigmas que sirvan como brújula a los valiosos artífices juveniles que cursan por escuelas de arte o asumen ya roles emergentes. Es momento de emprender una revisión crítica urgente de ordenamientos museográficos estancos e incompletos, de los calcados métodos excluyentes de comercialización que separan a los artistas, de los caminos prácticos reales que aseguren funciones útiles y ganancias necesarias para cuantos ingresen en el panorama profesional del arte. Debemos proponernos superar la absurda dicotomía entre lo no privado y lo privado en el terreno artístico, pues debilita a la una y fija el egoísmo en la otra, y enfrentarnos con inteligencia a esa malsana ten-

dencia a desideologizar y desnacionalizar, canalizada por el acto de producir objetos e imágenes que solo tienen como finalidad operar dentro del mercado del lucro, del capricho y las ornamentaciones. La certeza de poner en culta circulación comercial a todo arte cubano genuino ha de ocupar el espacio invadido por acciones que valoran lo artístico únicamente desde el pragmatismo y la ganancia. Evitemos canjear la riqueza del espíritu creador y la autoctonía imaginativa por resultados económicos culturalmente empo-

POOR BUT CREATIVE

Something missing in Cuban studies on visual art is the revelation of the material way of existence of those artists who have forged our cultural values at different moments in national history. Generally, artistic producers here have been approached as if situations of shortages and even destitution had not had a substantial repercussion on them, even of reverse rebound,

A somewhat shallow view of the process of creation has focused, more than anything, in presenting the works with their implications of meaning, the management of the most obvious signifiers and meanings. Very little has been spread of the difficult daily life of individuals who left imaginative contributions that today nourish the country's thesaurus, are included in important collections from abroad, and in some cases reach high sales prices, derived from financial speculation and the "stock exchange" inherent in the auctions. Hence there are people in the sector and outside this sector who find it normal to think that all performers with outstanding results in the visual imagery, from past and present times, have got to have money in substantial amounts, and multiple amenities.

A rapid assessment of the forms of survival that accompanied the gestation of the expressions of art, seen since the earliest Republican times to the prolonged stage that was opened with the social revolution of the sixties, will show us not only art firms that did more or less well by producing works in conformity with the bourgeois taste or that of influential officials, but also academic and modern painters who had to dedicate themselves to advertising or decoration, because the very limited purchase of works of art by the few collectors and dealers did not allow them to depend on the artistic profession.

The cultural richness of art does not necessarily coincide with the material state of life. To earn what is necessary not to be overwhelmed by the needs of the domestic environment, as well as to have the resources to materialize and to promote the visions of the individual aesthetic universe, is not the same as to yield to the demands of the market agents.

GRAN CARIBE
GRUPO HOTELERO

Sensaciones Irrepetibles
Siente la pasión

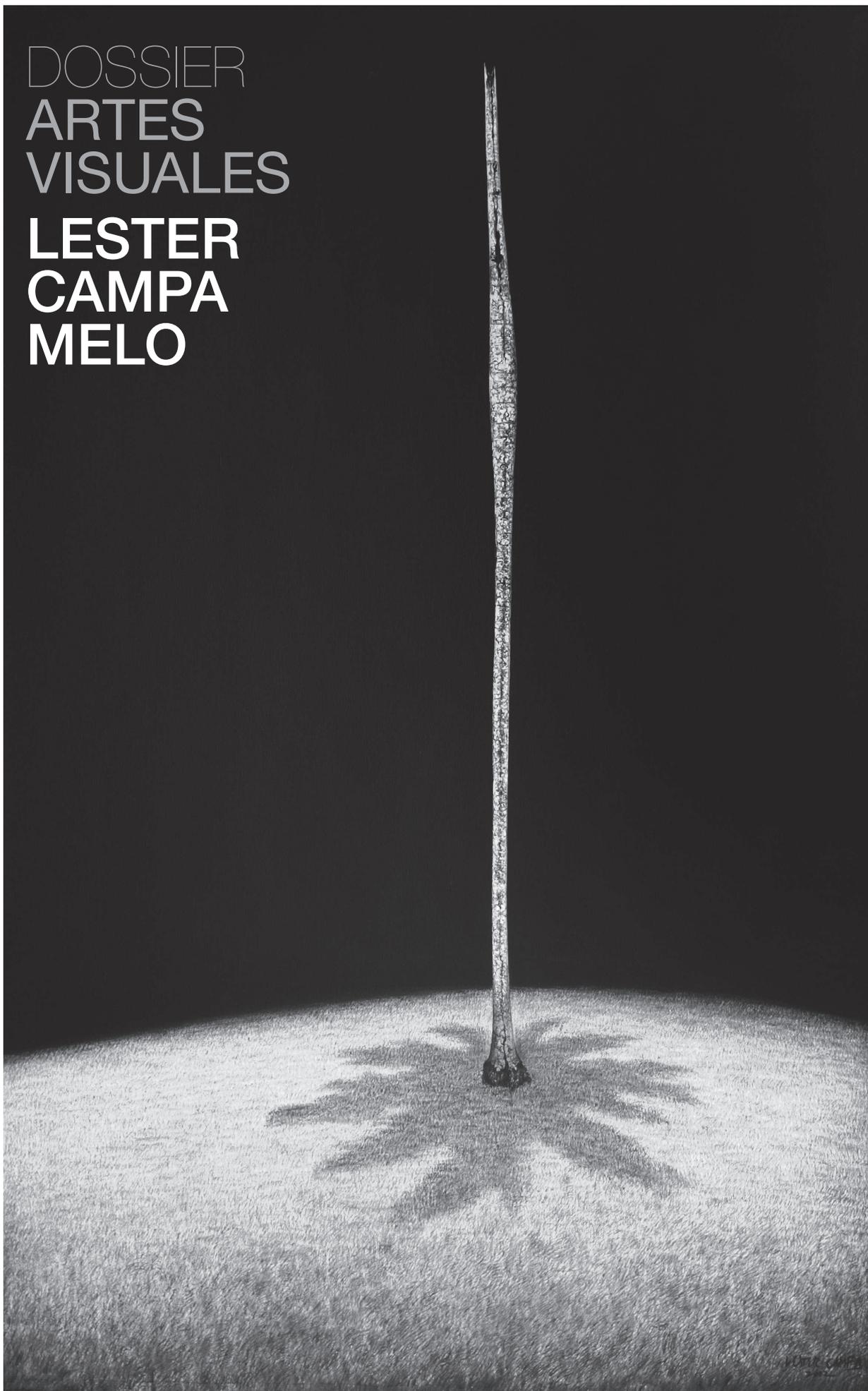
Varadero

Síguenos en...
www.gran-caribe.cu

Cuba

DOSSIER
ARTES
VISUALES
**LESTER
CAMPA
MELO**

Sin título. Premio Nacional de Paisaje 2002 (150 cm x 90 cm).

LESTER CAMPA MELO (Guanajay, La Habana, 19 de julio de 1968)
Graduado de la Escuela Nacional de Arte (ENA) de Cuba en 1987, donde recibió formación académica de grandes maestros de la pintura cubana. Profesor de Grabado y Dibujo de este centro desde 1983 hasta 1987. Recibió el Premio de la Crítica en el Salón Nacional de Paisaje Víctor Manuel 2002. La naturaleza es excusa para expresar sentimientos que van desde la belleza femenina y la creación hasta conceptos ambientalistas, teniendo como centro su Isla, donde conviven todas sus inquietudes y sueños. Ha expuesto obras en exposiciones colectivas y personales en Cuba, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, México, Qatar, Mónaco y otros países. Sus obras forman parte de colecciones privadas en todo el mundo.

Graduate of the National Arts School of Cuba in 1987, where he received academic education of great teachers of the Cuban painting. He was the Illustration and Design teacher of this institution from 1983 until 1987. He won the First Prize of the Review in the National Salon of Victor Manuel's Landscape in 2002. The nature as topic to express feelings which go from the female beauty and the creation to the environment focused in his island of Cuba, where his aspirations and dreams live together. He has exposed his works of art in collective and personal exhibitions in Cuba and other countries such as The United States of America, Panama, Costa Rica, Mexico, Qatar and Monaco... His works belong to private collections all around the world.

CONTACTOS / CONTACTS:

Email: lester@cubarte.cu

Telf: (53) 4857 8590 / 5272 0477

Continuidad 1, 2000. Acuarela sobre papel (70 x 50 cm).

Amantes, 2014. Acrílico sobre tela (170 cm x 190 cm).

De cara al sol, 2017. Acrílico sobre madera (26 cm x 83 cm).

DOSSIER
ARTES
VISUALES
**LESTER
CAMPA
MELO**

Sin título, 2017. Acrílico sobre madera (50 cm x 45 cm).

Fuente, 2013. Acrílico sobre madera (41 cm x 130 cm).

Paisaje del alma, 2002. Acrílico sobre tela (120 cm x 90 cm).

El origen del mundo, 2014. Acrílico sobre tela (120 x 90 cm).

SOS, 2017. Acrílico sobre madera (27 cm x 83 cm).

DOSSIER ARTES VISUALES SANTIAGO HERMES

La fuga. Acrílico y carbón sobre lienzo (200 cm x 180 cm).

SANTIAGO HERMES

(Cienfuegos, Cuba, 26 de octubre de 1971).

Graduado de dibujo y grabado en la Escuela Nacional de Arte de La Habana en 1990. Profesor de Grabado, Dibujo y Pintura.

Ha realizado 58 exposiciones personales, 142 performances y 60 exposiciones colectivas. Entre estas presentaciones se destacan la itinerancia de la exposición personal *Top Hat*, dedicada a las 49 víctimas del bar Pulse en Orlando, Florida, (2017); *Todos juntos*, action paint en Riverview High School, Sarasota, Estados Unidos, 2017; exposición personal *Bembé*, Universidad Nacional General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina, 2016, y Museo del Desierto, Coahuila, México, 2016; exposición personal *Milenio*, Bucaramanga, Colombia, 2015; performance *Arte soy*, Universidad de las Indias Occidentales, Bridgetown, Barbados, 2015; exposición personal *Bembé* y performance *Procesión* colateral a la XII Bienal Internacional de Artes Plásticas de La Habana, Teatro Nacional de Cuba, La Habana, 2015; performance *La ganga*, 17 Taller Internacional Científico de Antropología Social y Cultural Afroamericana, Habana Vieja, 2013.

También ha impartido conferencias y talleres en Cuba y en el extranjero. Es miembro del Consejo de las Artes Plásticas, del Comité Cubano La Ruta del Esclavo: resistencia, libertad y patrimonio, del Grupo Provincial de la Sociedad Cubana de Psicólogos, de la Asociación de Pedagogos de Cuba.

Es fundador y líder del proyecto sociocultural comunitario Trazos Libres.

Las tres gracias. Acrílico y carbón sobre lienzo (150 cm x 100 cm).

Fuera del closet II. Acrílico y carbón sobre lienzo (50 cm x 120 cm).

Fuera del closet III. Acrílico y carbón sobre lienzo (140 cm x 120 cm).

DOSSIER ARTES VISUALES SANTIAGO HERMES

Sueño azul. Acrílico y tinta sobre cartulina (60 cm x 50 cm).

Drag Queen II.

SANTIAGO HERMES

(October 26th, 1971. Cienfuegos, Cuba.)

He graduated in engraving and drawing at the National Art School in Havana in 1990. Professor of Engraving, Drawing and Painting. He has done 58 personal exhibitions, 142 performances and 60 collective exhibitions. Among these presentations, the most representative are "Top Hat" traveling personal exhibit dedicated to the 49 victims of the Pulse Nightclub in Orlando, Florida, USA, 2017; "All together" Action Paint in Riverview High School, Sarasota, USA 2017; "Bembé" personal exhibition, General Sarmiento National University, Buenos Aires, Argentina, 2016; "Bembé" personal exhibition, Desert Museum, Coahuila, Mexico 2016; "Millennium" personal exhibition, Bucaramanga, Colombia 015; "Art I am" performance, West Indies University Bridgetown, Barbados 2015; "Bembé" personal exhibition and "Procession" performance in the XII International Visual Arts Biennial of Havana, National Theater of Cuba, Havana 2015; "La Ganga" performance in the XVII Social Anthropology and Afro-American Cultural Scientific Workshop 2013. He has taught several lectures and workshops in Cuba and abroad. He is a member of the Visual Arts Board, the Cuban Committee "The slave route: resistance, freedom and heritage", the Provincial Group of the Psychologists Cuban Society, Cuban Educator Association. He is a founder and leader of the sociocultural community project "Trazos Libres".

Mimetismo. Acrílico y carbón sobre lienzo (125 cm x 150 cm).

*Santiago
Hermes*

ITINERANCIA DE SANTIAGO HERMES EN ESTADOS UNIDOS

Todo comenzó un jueves de diciembre de 2015 cuando el artista plástico Santiago Hermes tuvo la oportunidad de trabajar desde los predios de su galería con los cruceristas del *Celestial Crystal* y la agencia de viaje Al and Chuck Travel, que transportaba a la comunidad LGBT de Estados Unidos hacia Cuba.

Desde finales de ese año y hasta inicios del mes de abril de 2016 llegó hasta el puerto de Cienfuegos el crucero proveniente de Estados Unidos. Sus pasajeros recorrían la ciudad por pocas horas, teniendo como punto de destino, dentro de esa excursión, al proyecto Trazos Libres, liderado por Santiago Hermes en la barriada La Gloria.

Edward Sotomayor era el manager nacional de las compañías *Legendary Journeys* y *Al and Chuck Travel*, y un admirador del Proyecto Trazos Libres. Al Ferguson —uno de los principales artífices de acercar la comunidad LGBT norteamericana a la Isla— y Eddie se identificaron con el trabajo de

Hermes y regresaron en varias ocasiones, siempre interesados en un acercamiento cultural con el pueblo cubano.

Lejos estaba Santiago Hermes de conocer los sucesos que posteriormente se desencadenarían, los cuales dieron al traste con la vida de cuarenta y nueve jóvenes en el bar *Pulse* de Orlando el 12 de junio de 2016. Entre las víctimas se encontraba Edward Sotomayor.

«Su asesinato nos conmovió a todos. Mary Cid —mi coordinadora— y yo fuimos invitados a su memorial, un impresionante acto de homenaje y testimonio de la corta pero intensa vida de Eddie, considerado un líder querido en su comunidad y en la compañía». A su llegada fueron acogidos por amigos de la compañía *Legendary Journeys*, quienes los llevaron en auto hasta Sarasota.

Durante la celebración del funeral amigos cercanos a Eddie ofrecieron testimonios de cómo lo recordaban, y Santiago

tuvo la oportunidad de hablar de lo simbólico de su persona para el desempeño del artista y el acercamiento entre los pueblos cubano y estadounidense.

Santiago y Mary se trasladaron a la ciudad de San Petersburgo para participar en el Desfile de las Velas. «Nuestra participación en el Desfile de las Velas de la comunidad LGBT, al que acudieron unas doscientas cincuenta mil personas portando retratos de los fallecidos en la tragedia, la presencia del sombrero inglés que le gustaba usar en ocasiones a Eddie, me inspiró a dejar testimonio gráfico en la obra *Top Hat Eddie*, una pieza facturada en vivo y que dio título a mi serie 2017. Resultó una corta pero fructífera visita que fortaleció el puente entre la agencia *Legendary Journeys* y la ciudad de Cienfuegos para forjar un mejor acercamiento entre ambas naciones, acompañado por el espíritu y la energía de Edward, que nos guía en los nuevos caminos a seguir», acotó el artista.

ABRIL DE 2017: INVITACIÓN A SARASOTA Y TAMPA

Santiago Hermes inició un periplo por Estados Unidos para promocionar la exposición *Top Hat*. Tampa fue el primer destino de la gira, una experiencia en Ybor City auspiciada por la compañía *Legendary Journeys* y *Al and Chuck Travel*.

Luego, durante la visita a Sarasota, Santiago Hermes fue sorprendido por un hermoso gesto de Sally Rackey, quien amablemente le cedió los utensilios y materiales de pintura de su padre en una antigua maleta para que fueran bien utilizados por Santiago en su obra.

Las obras de *Top Hat* están inspiradas en la relación de Santiago Hermes con las comunidades LGBT como poblaciones vulnerables y en la memoria de su amigo. Hermes quiso retribuir la admiración de Eddie por ese espacio plural, interactivo, comunitario e inclusivo que es *Trazos Libres*.

SEPTIEMBRE DE 2017: INVITACIÓN A FILADELFA Y A NUEVA YORK

Santiago Hermes fue invitado a participar en el Proyecto de Murales de Filadelfia, en el que se han realizado más de tres mil obras. El artista cienfueguero diseñó y ejecutó el mural *Musicaqua* en uno de los muros del Club Ruba, espacio fundado en 1910 para la comunidad rusa que vivió en Estados Unidos.

El 5 de septiembre de 2017 Hermes dejó una huella de la identidad y la cultura cubana en suelo norteamericano, como expresión de una cultura de resistencia que apoya la solidaridad entre nuestros pueblos.

El 6 de septiembre inauguró la exposición *Top Hat* en el Centro de la Comunidad LGBT William Way, en Filadelfia, que fomenta el respeto a la diversidad cultural y sexual en la humanidad. La muestra gozó de la aceptación del público y de los medios de comunicación que interactuaron con la obra, el artista y el proyecto.

Desde Filadelfia la exposición viajó al Centro de Convenciones Jacob Javits, en la Gran Manzana de Manhattan, Nueva York, los días 9 y 10 de septiembre, como parte de una serie de actividades desarrolladas en el evento *Drag Con NYC 2017*. Este espacio inclusivo para la promoción de *Drag Queens* —hombres que se visten de mujeres— aglutinó una gran cantidad de público. La muestra incluyó acciones performáticas que fomentan el apoyo a la diversidad, a la no violencia y contra la ex-

Para ello inició una serie inspirada en el sombrero inglés y en el girasol, la flor preferida por Eddie y coincidentemente uno de los iconos recurrentes en la obra del artista cienfueguero.

Filadelfia, Nueva York y Nueva Jersey son los próximos destinos de este programa.

«Un *Top Hat* gigante que representa el poder, la aristocracia de una casta elevada en la sociedad. Un sombrero que esconde zonas de opacidad de cada persona y de la humanidad en sí misma. Girasoles pintados brindan la alegría, el amor, la prosperidad y las pasiones que encierran esas zonas opacas en cada uno de nosotros. Todos cargamos un sombrero inglés. Yo cargo el de todos. Cargo la muerte de un amigo, sus historias, sus anhelos, que no quiero dejar tirados en el pasado, y lo brindo al pueblo que tanto disfrutó. Eddie, mi obra pretende popularizarte para fertilizar a los desposeídos, dejar en ellos tu semilla y así te multipliques para la eternidad».

clusión, aristas muy recurrentes en el trabajo que realiza Hermes tanto desde su obra personal como desde el proyecto comunitario *Trazos Libres*, fundado y dirigido por el cienfueguero el 2 de septiembre de 2009.

La conferencia «Sobre las futuras direcciones para una nueva Cuba: construyendo hermanamientos sostenibles», entre la Universidad de La Habana y la Universidad Rutgers, Camden, Nueva Jersey, es el próximo destino de este programa en noviembre del presente año.

Santiago comenta: «Espero que en otras ciudades también se puedan realizar estos intercambios para fomentar la hermandad entre nuestros pueblos».

SANTIAGO HERMES'S ROAMING IN THE UNITED STATES (2015-2017)

It all began on a Thursday in December 2015 when artist Santiago Hermes had the opportunity to work, from the premises of his gallery, with *Celestial Crystal* cruisers and *Al and Chuck Travel* travel agency, which transported the LGBT community of the United States to Cuba.

Edward Sotomayor was the national manager of *Legendary Journeys* and *Al and Chuck Travel* companies, and an admirer of the *Trazos Libres* (Free Strokes) project. Al Ferguson - one of the main architects of bringing the American LGBT community to the Island - and Eddie identified with the work of Hermes and returned several times.

Far was James Hermes to know about the events that put paid to the lives of forty-nine young people at the Pulse bar in Orlando, on June 12, 2016. Among the victims was Edward Sotomayor.

"His murder shocked us all. Mary Cid, my coordinator, and I were invited to her memorial: an impressive act of homage and testimony to Eddie's short but intense life, considered a beloved leader in his community and company."

Santiago and Mary moved to the city of St. Petersburg to participate in the Sailing Parade. "Our participation in the LGBT Sailing Parade, attended by about 250,000 people portraying the deceased in the tragedy, the presence of the English hat that Eddie used to wear occasionally, inspired me to create a graphic testimony in the work *Top Hat Eddie*, a piece live made that provided the title for my 2017 series," he said.

Santiago Hermes began a tour of the United States to promote the *Top Hat* exhibition. Tampa was the first destination of the tour. The works of *Top Hat* are inspired by the relationship of Santiago Hermes with LGBT communities as vulnerable populations and in the memory of his friend. Hermes wanted to reciprocate Eddie's admiration for that plural, interactive, communitarian and inclusive space that *Free Strokes* represents.

EL EDITOR SÍ TIENE QUIEN LE ESCRIBA

Por **Francesco Rossini**

— Ha terminado la edición 25 de Estampa Madrid, con «más galerías más coleccionistas, más público, más ventas y unas propuestas cada vez más interesantes», al punto de que sus organizadores hablan de más de veintidós mil personas asistentes a la nave 16 de Matadero, cuyo aforo llegó a completarse en la tarde del sábado y del domingo de esos cuatro días. José María de Francisco, director de la Feria Estampa Madrid, considera que «el éxito es el síntoma de que el mercado del arte en España se está reactivando». Lo atestigua Gerardo, quien nos escribe desde la oficina de prensa para resaltar el hecho de que las galerías participantes han vendido obras de más de ciento veinte artistas, y las más numerosas han sido precisamente obras de creadores españoles de media carrera, desde jóvenes emergentes como Manuel Franquelo-Giner, Melvin Martínez o Ana H. del Amo hasta nombres tan consagrados internacionalmente como Pérez Villalta, Rafael Canogar, Luis Gordillo o Isabel Muñoz.

— Nuestros admirables galeristas Nuno Sacramento e hijo continúan indetenibles en Portugal, abriendo nuevos caminos para la promoción del arte luso. Los entrevistó José Carlos de Santiago en su stand de Art Madrid el pasado febrero, para www.arteporexcelencias.com, y ya nos invitan a la apertura de una nueva galería. Por las imágenes enviadas a nuestro correo arteexcelencias@gmail.com, se trata de un acogedor centro cultural cuya vidriera principal en una hermosísima esquina de la ciudad de Porto permite apreciar las obras expuestas sin necesidad de entrar al salón principal.

— Una noción como «el futuro» será la pieza central de la próxima edición de Arco Madrid 2018, anunciada del 21 al 27 de febrero en la capital española. Cerró el plazo de admisión desde finales de julio, y en vez de contar con el tradicional país invitado, convertirá este año un peliagudo concepto en su eje de investigación: «Lo que va a suceder no es "el futuro", sino lo que vamos a hacer». Las comisa-

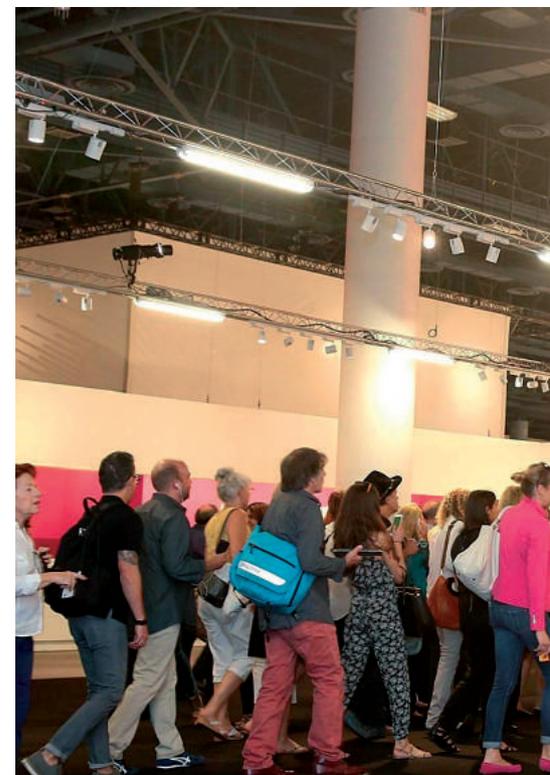

rias Chus Martínez, Elise Llammer y Rosa Lleó trabajan para mejorar el alto nivel de las obras de arte a presentar, y consolidar su papel como lugar de encuentro para coleccionistas, galeristas, comisarios y profesionales del arte. Véalo y polemice usted mismo en www.arco.ifema.es.

— Por sobre el terrible sismo que ha afectado a la capital de México, se mantiene la convocatoria para la primera Bienal Internacional de Pintura de México en San Luis Potosí, del 3 al 12 de noviembre de 2017, manteniendo como tema central El Arte y la Paz. La decisión del comité de selección sobre las cien obras que integrarán la selección oficial está siendo difundida desde principios de septiembre a través de la página de la Bienal. La premiación se realizará públicamente durante la inauguración de la exposición el día 2 de noviembre de 2017. La Bienal editará y publicará un catálogo-memoria de las obras seleccionadas.

— Oscar Villamizar está en contacto desde Colombia para comunicar el comienzo de la IV Bienal Internacional de Arte Desde Aquí 2017, Edición semillero, en Bucaramanga. Resalta la participación de *Arte por Excelencias* en este

evento que sucede en las salas del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, y la sala Macaregua UIS Bucarica, y donde se ofrecen más de doce talleres para niños y jóvenes por los artistas participantes. «Contamos con su apoyo en la difusión de esta edición, la cual se pone en escena entre los días 6 y 28 de octubre». Para conocer más de este extraordinario empeño en

**CUARTA
BIENAL
DE ARTE
DESDE AQUÍ
EDICIÓN
SEMILLERO
2017**

feria internacional de arte moderno y contemporáneo de América del Norte, que ha permanecido desde el 2001, cita que reúne a más de doscientas cincuenta galerías de más de treinta países dentro del Centro de Convenciones de Miami Beach, y que ha generado más de veinte ferias que van desde Midtown al Downtown a Como conocen. Art Basel Miami Beach es la feria hermana de la original Art Basel, fundada en Basilea, Suiza, en 1970. En el 2013, una tercera iteración surgió en Hong Kong, una ciudad conocida por ser la puerta de entrada entre las culturas del Este y de Occidente. Hay más detalles en www.artbasel.com.

— Atención, Argentina: ya echó a rodar Art Basel Cities: Buenos Aires, con la dirección artística de Cecilia Alemani. En este año se centra en proporcionar apoyo estructural a la comunidad de arte local, con el lanzamiento de la Art Basel Cities Exchange y Art Basel Cities House, así como campañas de *crowdfunding*. La iniciativa, que es la proyección de la más rentable de todas las ferias de arte del mundo sobre el país austral, se compone de dos estructuras a largo plazo: Art Basel Cities Exchange y Art Basel Cities House, y anuncia una semana de programación de arte público a celebrarse a mediados de septiembre del próximo año.

— Nuestra felicitación de siempre para el poeta Waldo Leyva, agregado cultural de la embajada de Cuba en México, por la medalla recibida en el verano pasado durante el Festival Internacional de Poesía José María Heredia, una iniciativa cultural internacional promovida por el Ayuntamiento de Toluca. El poeta nacional cubano José María Heredia fue un hombre versátil que transformó a Toluca con su obra, al llegar como perseguido político de Cuba en el siglo XIX. Aún pueden saber sobre este evento, en el que participaron más de cien poetas de más de veinte países, en www.toluca.gob.mx.

— Aún repercute en la sede de la Unesco en París la muestra del patrimonio subacuático existente en los mares de Cuba, con imágenes impresionantes que impactaron al numeroso público visitante. Nuestra felicitación principal para el artífice, doctor Vicente González, promotor incansable y leal que nos tuvo al tanto con sus correos de todo lo sucedido, y que se compone de fotografías y pinturas subacuáticas adentradas en la historia, que reflejan el estado actual de todo ese patrimonio existente bajo los mares de Cuba. Fue realizada por un amplio equipo de artistas e investigadores, en la que igual destacan el español Alfonso Cruz y los cubanos Teodoro Rubio, encargado de proporcionar la información histórica que valoriza los objetos sumergidos, y el pintor Reynaldo Villamil, quien plasmó en el lienzo sucesos como la Batalla Naval de Santiago de Cuba.

esas tierras, pueden escribirle a bienalbucaramanga@gmail.com, o a su celular, que siempre responde: (057) 315-3831805. Las mil gracias son mutuas, fiel amigo de *Arte por Excelencias*.

— Estamos acreditados en Art Basel Miami Beach, y nuestra revista otra vez estará en el stand de publicaciones en la

Nuestra revista estará en el stand de publicaciones en la feria internacional de arte moderno y contemporáneo de América del Norte...

Artex ...el arte de lo cubano

PROMOCIONES

Confecciones / Apparel
 Artesanía / Handicrafts
 Artículos para fumadores
 Smokers items
 Discografía y audiovisuales
 Music album & Audivisual works
 Literatura y publicaciones seriadas
 Literature & Serial Publications

**Descarga online
 de música cubana en Mp3 y de Literatura
 en varios formatos digitales**

*Online MP3 download of Cuban music
 and ebook download in different formats*

NUEVO SERVICIO / NEW SERVICE:

Cultura cubana a través de cursos on-line
Cuban Culture through Online Courses

CLASES DE / LESSONS ON
 Gestión cultural / Cultural Management
 Gestión de eventos / Event Management
 Religiosidad popular / Popular Religiosity
 Cultura tradicional cubana / Cuban Traditional Culture

Soy Cubano, Agencia exportadora de Artex S.A. / Artex S.A.'s exporting company
 5ta Ave no 8004 e/ 80 y 82, Miramar, Playa, La Habana. Cuba

Tel: +53 7 2047219 / Email: ventas@decuba.com / ventas@mallcubano.com / www.decuba.com

Tel: +(537) 206 3149 + (537) 209 3351

Sitio Web: www.escenarte.cult.cu

E-mail: comerciales@cubarte.cult.cu

Dirección: Calle 6 No. 111 entre 1ra y 3ra, Miramar,
Playa, La Habana, Cuba

ESCENARTE
COMERCIALIZADORA DE ARTES ESCÉNICAS

LATINOAMÉRICA EN ESCENA

Por Vivian Martínez Tabares

LA TEMPESTAD DE BOAL EN TIEMPO DE TEMPESTADES

Hace poco fui testigo de un acontecimiento del teatro latinoamericano: *Caliban. La tempestad*, de Augusto Boal, tuvo su estreno cuarenta y tres años después de escrita, a cargo de la Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, de Porto Alegre, en el extremo sur de Brasil. Para quien no conoce a este grupo es útil descifrar ciertas claves: se llama a sí mismo tribu porque practica la horizontalidad que supera jerarquías tradicionales. Todos dirigen y responden por la dramaturgia escénica, todos diseñan y participan de las decisiones artísticas, de programación y producción. Son *atuadores*, porque su gesto combina acción vital y social con la magia de actuar. Su nombre puede traducirse como «Hola, aquí estamos otra vez», y renacen en cada montaje.

Con *La tempestad* la escena de la calle atrapa a espectadores de todas las

edades. La conexión es total, sea por la agudeza del texto, releído a la luz de estos tiempos por el colectivo gaucho y convertido en ritmo y melodía en muchos pasajes, o por el estallido de la forma y el color, en maravillosos diseños que resaltan por sobre el paisaje variopinto de calles y plazas. Centenares colman el espacio público, tanto en el Parque da Redenção (Parque de la Redención) como en la Praça da Alfândega (Plaza de la Aduana), sedes de las funciones que compartí como parte del seminario «Caliban. Testimonios del teatro de Nuestra América», organizado por la agrupación.

Miranda, de blanco candoroso, rueda sobre una carriola mientras coquetea con el príncipe Fernando y el romance revela el cálculo de una posible unión de capitales. Ariel se prodiga en tres cuerpos azules como ángeles de plástica levedad. Y el coro de Calibanes exhibe con orgullo su ancestro africano. Dos payasos, uno de ellos borrachín, comentan la trama.

La tempestad de Ói Nóis Aqui Traveiz, como la que escribiera Boal en el exilio argentino y que tuvo su primera edición en la revista *Conjunto* no. 178, más que una versión de Shakespeare es una respuesta anticolonialista y antimperialista, inspirada en otro texto nuestroamericano: el ensayo *Caliban*, del cubano Roberto Fernández Retamar. El brasileño incorpora agudo humor popular, ridiculiza a los personajes que detentan el poder, y el grupo le añade perspectiva crítica en la actuación, brechtiana y festiva. Aunque al final los oprimidos vuelvan a ser derrotados, como el pueblo brasileño en época reciente, se exalta el valor de la resistencia.

La obra termina y un murmullo se vuelve clamor acompasado, cuando la frase «¡Fora Temer!» crece y da vuelta al ruedo una y otra vez. La escena refulge como ágora política.

Caliban. La tempestad.

BOAL'S STORM IN A TIME OF STORMS

I recently witnessed an event of the Latin American theater: *Caliban. La tempestad (The storm)*, by Augusto Boal, had its premiere forty three years after being written, directed by Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, from Porto Alegre, at the easternmost tip of Brazil. They call themselves a tribe because they practice the horizontality that surpasses traditional hierarchies. Everyone directs and respond according to the stage drama, everyone designs and participates in artistic decision-making, scheduling and production. Its expression combines vital and social action with the magic of acting. Its name might be translated as «Hello, we are here again», and they are reborn in every *mise en scène*.

With *La tempestad*, the scene on the street captures spectators of all ages. The connection is total, due either to the sharpness of the text, reread in the light of the current times by this Argentinean group and rendered into rhythm and melody in many passages, or because of the bursting of shape and color, in wonderful designs that are highlighted by the mixed scenery of streets and squares. Hundreds of them fill the public space, either in the Parque da Redenção (Redemption Park) or the Praça da Alfândega (Customs Square), that hosted the performances I shared as part of the seminar «Caliban. Testimonios del teatro de Nuestra América», organized by this group.

La tempestad de Ói Nóis Aqui Traveiz, as written by Boal while exiled in Argentina that had its first issue in *Conjunto* no. 178 magazine, rather than a version of Shakespeare's, is an anticolonialist and anti-imperialist response, inspired from the essay *Caliban*, by Cuban Roberto Fernández Retamar. The Brazilian version includes a sharp popular humor, ridicules the characters that hold power, and the group adds a critique perspective in acting: a Brechtian and festive one. Although the oppressed are defeated again at the end, as was the Brazilian people recently, the value of resistance is turned into

The play ends and a murmur turns into a rhythmic roar, when the expression «¡Fora Temer!» grows and goes round the circle once and again. The scene sparkles like a political agora.

AURORA BOSCH

una joya del ballet cubano

Por Mercedes Borges Bartutis

Uno de esos puntos determinantes del ballet cubano, que definió etapas hasta convertirse en lo que conocemos hoy como *escuela cubana de ballet*, lo constituye la definición de una generación llamada Cuatro Joyas del Ballet Cubano, nombradas así por el crítico inglés Arnold Haskell, la persona que llamó la atención sobre la manera de asumir el escenario un grupo de bailarines que, llegados desde Cuba a Varna, Bulgaria, se quedaron con muchas de las medallas de uno de los concursos de ballet más importantes del viejo continente.

Josefina Méndez, Loipa Araújo, Mirta Plá y Aurora Bosch fueron bailarinas que afianzaron el estilo cubano, dejando para la historia una estrella de críticas favorables y una serie de imágenes difíciles de olvidar.

El 10 de diciembre de 2017, Aurora Bosch, una de esas fabulosas Cuatro Joyas, estará cumpliendo 75 años de vida, una vida plena en la que le dio a los espectadores cubanos momentos de mucho virtuosismo y personajes que marcaron pautas para la historia de la danza nacional.

En el recuerdo queda su Odile de *El lago de los cisnes*, su fabulosa reina de Willis del ballet *Giselle*, por la que recibió en 1966, en el Festival Internacional de Danza de París, el Premio Ana Pávlova y el Premio Especial de los Escritores y Críticos de Danza.

En 2003 recibió el Premio Nacional de Danza junto a sus compañeras de generación, la más alta distinción que se otorga a un artista escénico en Cuba. Su carrera como bailarina alternó, en fecha muy temprana, con la pedagogía, convirtiéndose en una de las maestras fundadoras de la Escuela Nacional de Ballet y de la Facultad de Arte Danzario de la Universidad de las Artes, institución de la que es profesora titular adjunta desde 1987, y de la cual recibió el Doctorado en Ciencias del Arte en el año 2000.

Cuba le debe una gran reverencia a Aurora Bosch, que fue una tremenda bailarina primero y una incuestionable maestra después, formadora de cientos de intérpretes. Para ella el eterno agradecimiento de los cubanos, por sus múltiples aportes a la historia y el desarrollo de la danza cubana toda.

AURORA BOSCH: A JEWEL OF CUBAN BALLET

One of those determining points of the Cuban ballet, which defined stages to eventually become what we know today as the *escuela cubana de ballet* (Cuban ballet school,) is the definition of a generation called *Cuatro Joyas del Ballet Cubano* (Four Jewels of the Cuban Ballet,) thus named by English critic Arnold Haskell, the person who drew attention over the way a group of dancers, who came from Cuba to Varna-Bulgaria, assumed the stage and won many of the medals of one of the most important ballet competitions of the old continent.

Josefina Méndez, Loipa Araújo, Mirta Plá and Aurora Bosch were dancers who consolidated the Cuban style, bequeathing for history a trail of favorable criticism and a series of images difficult to forget.

On December 10, 2017, Aurora Bosch, one of the fabulous *Four Jewels*, will be celebrating 75 years of life, a full life during which she gave Cuban spectators moments of great virtuosity and characters that set guidelines for the history of the national dance.

Still in our memory is her *Odile* from *Swan Lake*, her fabulous Queen of Willis from the *Giselle* Ballet, for which she received the *Ana Pávlova Prize* and the *Special Dance Writers and Critics' Prize* in 1966, at the International Dance Festival in Paris.

In 2003, she received the *Premio Nacional de Danza* (National Dance Award) along with her generation's partners, the highest distinction awarded to a performing artist in Cuba. Her career as a dancer alternated very early with pedagogy, becoming one of the founding teachers of the *Escuela Nacional de Ballet* (National School of Ballet) and the *Facultad de Arte Danzario de la Universidad de las Artes* (Faculty of Dancing Art of the Arts University,) at which institution she is currently an Associate Professor since 1987, and from which she received the PhD in Art Sciences in 2000.

Cuba holds Aurora Bosch in great reverence, who was first a tremendous first dancer and an unquestionable teacher later, a trainer of hundreds of performers. For her, the eternal gratitude of the Cubans for her extensive contribution to the history and development of Cuban dance.

Consejo Nacional
ARTES
escénicas

CONTACTOS:

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

El título en VLADIMIR MALAKHOV

Terminamos con María Callas y él la tararea. Él, que siempre quiso bailar como ella cantó. Cómo se puede cantar con el cuerpo. Se puede. ¿Acaso no es el aletear del cisne también un canto? ¿Acaso Stravinski, cuando componía para los cuerpos, no convertía la música en los cuerpos mismos? ¿Acaso el cuerpo de Antínoo no fue para Adriano el mayor de los cantos? Todo puede metamorfosearse en todo. Todo.

¿Todavía los años le permiten saltar como un gato?

Ya no puedo saltar como un gato. Pero he aprendido a hacer otras cosas para remplazar el salto del gato. Un verdadero artista sabe cómo transformar ese salto en otro tipo de expresión, para que los coreógrafos lo vean y lo desarrollen de acuerdo a lo que sabe o puede hacer ahora.

Un mal artista se queda con el salto del gato mal saltado.

Ya no salto, pero busco otras herramientas para remplazar ese salto.

Dicen que fue el suyo uno de los cuerpos más hermosos en la historia de la danza. Esa belleza, ¿cuánto dolió?

Es imposible que el cuerpo no me duela. Cada vez que bailo siento un dolor inmenso. Si la función es un éxito, si el público aplaude y logra recibir lo que Vladimir Malakhov está transmitiendo, inmediatamente olvido ese dolor. El dolor es una herramienta para poder expresar lo que quiero. Y si el público recibe mi dolor, que no conoce, con alegría, yo sufro mi dolor también con alegría.

Un bailarín podría, con su cuerpo, imitar casi todas las formas. ¿Qué formas prefiere Malakhov?

Para mí es muy importante la figura. Para un bailarín es importante la figura. Considero que mantenerme en forma es una ofrenda de respeto al público, a mi gente, a mis admiradores.

Vladimir Malakhov considera que mantenerse en forma es una ofrenda de respeto al público.

El diminutivo de Vladimir es Volodia. ¿Le decían Volodia cuando niño?

Sí, Volodia, muchos nombres.

Usted, que es un artista, ¿lo sacrificaría todo por el arte?

Ya lo hice.

Vladimir, ha conocido todo el mundo. ¿En qué parte se siente mejor?

Donde tenga mis amigos, mis afectos, ese es mi hogar. Soy feliz cuando puedo estar con la gente que quiero. Cuando la gente me quiere. Ese es el lugar que llamo casa. No es un lugar físico; puede ser, quizá, un estado de ánimo.

Bolshói

Grande.

Berlín

Berlín.

Holguín

Holguín.

Decía el escritor norteamericano Truman Capote, en el prefacio de su libro *Música para camaleones*, que «cuando Dios le da a uno un don, también le da un látigo, y el látigo sirve, únicamente, para autoflagelarse». ¿Ha sido un don su látigo?

Soy un perfeccionista de corazón y alma. Mi sueño siempre ha sido bailar como cantaba María Callas. Muchas veces han comparado mis piernas con las de Marlene Dietrich, me comparan con Nureyev. Y me pregunté: ¿qué hay para Vladimir Malakhov. Me dije: yo soy Vladimir Malakhov, no soy más ni menos que Malakhov. Y para mantener ese nombre, esa marca, Malakhov, es por lo que me esfuerzo.

Ahora queremos compartir con Vladimir un fragmento de un poema del escritor holguinero Luis Yussef. Se titula «El traidor a las palomas» y pertenece al libro *Flores de hierro sobre el pecho de un hombre*:

Por Edgar Ariel y Katherine Pérez / Fotos Carlos Rafael

púrpura

«El dolor es una herramienta para poder expresar lo que quiero. Y si el público recibe mi dolor, que no conoce, con alegría, yo sufro mi dolor también con alegría».

Pero de qué me sirve ya el ardor de estos versos si hace solo un momento mientras la fiesta era tuya y mi corazón se rompía tú besabas en los labios a todo el mundo. Y ahora que la luna nos mira desde los arcos del jardín nuestros cuerpos desnudos como espadas en el vientre de la negra noche tengo miedo que amanezca que de pronto cuando yo ponga sobre tu cielo el vuelo de las aves de la misericordia tú copero mío te conviertas con el abate en el traidor a las palomas.

Dentro del libro que le obsequiamos, entre la carátula y la dedicatoria reposa un ramito de buganvilia púrpura. Malakhov se quita el sobretodo que le prestaran para protegerlo del frío dentro del estudio de grabación. Al devolverlo dice: «*Is my favorite color*». Púrpura, como las buganvillas.

Casi levanta la mano, quiere hablar, y habla: «Vuelvo a responder las preguntas que me hicieron: Bolshói: grande, mundo; Berlín: hogar; Holguín: hogar número dos». Detrás de su voz, surge la de María Callas: *Ombra Leggera*. Se lleva el libro en las manos.

THE TITLE IN PURPLE INTERVIEW WITH VLADIMIR MALAKHOV

I cannot jump like a cat anymore. But I've learned to do other things to replace the cat's jump. A true artist knows how to transform that leap into another type of expression, so that the choreographers see it and develop it according to what you know or can do now.

A bad artist is left with the badly jumped cat jump.

I no longer jump, but I look for other tools to replace that jump.

It is impossible not to feel physical pain. Every time I dance, I feel an immense pain. If the performance is a success, if the audience applauds and manages to grasp what Vladimir Malakhov is transmitting, I immediately forget that pain. Pain is a tool to express what I want. And if the audience receives my pain, which they do not know, with joy, I also endure my pain with joy.

For me, the figure is very important. For a dancer, his figure is important. I believe that keeping fit is an offering of respect to the public, to my people, to my admirers.

I'm happy when I can be with the people I love. When people love me, that's the place I call home. It is not a physical place; it may be, perhaps, a state of mind.

I am a perfectionist with all my heart and soul. My dream has always been to dance the way Maria Callas sang. Many times they have compared my legs with those of Marlene Dietrich, they have compared me with Nureyev. And I have asked: what about Vladimir Malakhov? I told myself: I am Vladimir Malakhov, I am no more nor less than Malakhov. And to keep that name, that mark, Malakhov, is what I strive for.

Again, I will answer the questions they asked me: Bolshoi: great, the world; Berlín: home; Holguín: my second home.

Contando historias

OONA CHAPLIN

Por Alexis Triana

Fotos Nelia Moreno

José Carlos de Santiago me llama, recién salido de la Semana de Cine Español en el cine Chaplin, y me pregunta de golpe: ¿te interesa entrevistar a la nieta de Chaplin? Y no he leído ningún medio de prensa que la cite entre los ilustres invitados.

Así que estamos en pleno Vedado esperándola. En el hotel de 17 y A lo único concurrido es una sala wifi. Llega Oona montada en una bicicleta y la amarra al poste de la luz como si estuviésemos en Holanda. Tiene rostro de persona realizada que no aparece en las películas.

Nos sentamos a hablar en una mesa que hemos dispuesto a un costado de la desierta recepción. Para el lector transcribo, y omito las preguntas hasta el final.

Yo vengo de una tradición familiar intensa y tremenda. Somos cinco generaciones: Jhon Onios, su tatarabuelo Loubouyán Tarandín, mi abuelo Charlie, mi mamá Geraldine y yo. Una rama es irlandesa y americana, y otra británica.

Chaplin se crió en Inglaterra británica, pero mi madre es una británica que nunca ha vivido en Inglaterra. Ella es una diosa. La persona más sabia que conozco, de las más generosas. Humilde de la manera más bella. Hablamos en inglés cuando nos encontramos donde nos encontramos, mas ella se expresa en todos los idiomas. Debe saber chino, porque se le dan con mucha facilidad.

Y hoy somos familia satélite y *skype*, todos regados por el mundo. Me cabreo en español, pienso en inglés, y cuando quiero ser realmente pretenciosa, hablo en francés. Así que no comparto las fronteras ni los países. Me siento una ciudadana del mundo.

Al principio era una actriz reticente. No quería tener que ver con este mundo, y traté de evitar la actuación. Siempre fui muy académica: quería estudiar política. Los actores me parecían frívolos y vanidosos, en poses estúpidas. Pero a los quince

años tuve que hacer una prueba de teatro, y asumí que me había picado el virus. Como lanzar una moneda y asumir que me gusta.

Fue cuando me di cuenta de lo importante que es la narrativa para un ser humano, lo esencial que es para la evolución de un ser humano contar su historia, o al menos una historia. Que es cómo aprendemos, porque todo es una historia. Y las estructuras de poder se mantienen, no solo por la violencia, sino por una narrativa que nos creemos o no. Ahí tienes la fuerza de las historias: me dio mucha libertad conocerlo. Saber contarla, expandir los perímetros del sentimiento.

La gente no cree una historia porque la razone, sino porque la siente, porque tiene una fuerza que quizás logre explicarte lo que no entiendes. Si te digo «el cielo es verde» y te demuestro las pruebas científicas, dirás que no, porque tú lo ves azul. Y desde allí uno busca en su mente los datos para justificar sus sentimientos. Es sentir las historias, y no pasan por las razones del cerebro, porque es algo que percibe el cuerpo.

Y la verdad es que no soy de una sola manifestación, ni del cine o el teatro, porque hay una frecuencia donde resuena la verdad humana, que es efímera y caprichosa, muy sutil, pero palpable. Y puede ser sentida cuando ves una obra de arte, escuchas una canción o te estremece un filme. Cuando el artista es solo el vínculo, ese es el arte que me gusta e interesa.

Por eso lo mío no se limita a la actuación. A mí me gusta el juego, ofrecer mi energía en lo posible a la belleza, y el gozar lo que es el planeta y el universo. Por eso canto, y llevo varios años de aprendizaje de las canciones indígenas. Y ofrezco mi música y el baile desde siempre, y puedo contar historias alrededor del fuego o en la manera en que se me presente, ahí es donde juego yo.

Y no necesito trabajar en el sector, porque yo hago lo que sea. Tenía que haber estado ahora en Hong Kong, pero me salió otra «pincha», como se dice por acá. Soy igual profesora de yoga, y estudio y practico masajes para alivio cráneo-facial en Los Ángeles. Me pagan por hora. Y ayudo a las personas a que entren en otra dimensión a la historia de su cuerpo, y cómo se encuentra alivio, respiro, hasta placer en una pose del cuerpo —respira profundo—, y mira cómo se me pone la piel de gallina... hacer esto me fascina. Sentir significa que estás vivo.

Para mí es una estupidez todo lo que limite la capacidad de sentir placer, el go-

bierno de tus receptivos sensoriales. Si tienes padres puritanos, tendrás que agradecerle por hacerte la vida más interesante, porque siempre estarás viendo detrás del exceso de vestimenta. Y si son liberales, podrás ir más lejos en tus percepciones. Porque las personas tienen miedo de sentir aquello que desconocen. A mí los gays me encantan. Y me parece importante que nos aceptemos como somos.

Como ven, tengo muchas opiniones sobre todo, y son las mías, mi experiencia es que el ser humano es más feliz cuando comparte, no solo cuando recibe. Y hacerlo significa reconocer la humildad del otro.

No sé si sabes que a mí me hicieron en La Habana, y mis primeros pasos fueron en Varadero. Aquí se criaron mi hermana y mi hermano, y mi padre fue el primer chileno que pidió asilo político tras el golpe de Pinochet, de los que fomentaron toda una comunidad importante de chilenos en Cuba. Aquí tengo tíos, primos... familia, porque mi padre se fue a trabajar al Icaic, y allí hizo su vida profesional.

Después ellos se separaron. Y yo regresé por cuenta propia cuando tenía veintiún años, haciendo un papel de una española que quería aprender a bailar como los cubanos, en una compañía de baile que se improvisa. Es un filme que no es bueno, y la pasamos muy mal gracias a cierto director italiano de cuyo nombre no quiero acordarme, pero me permitió conocer y tener los amigos que hoy son para toda la vida. Conocí mucha gente, y me facilitó la entrada propia al mundo artístico de entonces, como la compañía Rakatán, a conocer a otras personas que no eran solo los amigos de mi padre, por más que lo adore.

Y gracias a esos amigos conocí a un país diverso y plural. Desde entonces siempre viajo de regreso, tanto que Cuba es la única isla originaria del Caribe que conozco, porque la gente de Pinar del Río, por ejemplo, es biodinámica por sí misma, incluso sin saberlo. Es una cultura de sostenibilidad, quizás por la propia falta de recursos. Y a mí, que me gusta el calor, que me fascina el campo, el olor de la hierba recién cortada a las cinco de la mañana. Puedo estar chapeando con una sonrisa de oreja a oreja, arrear bueyes y compartir con ellos. Soy una persona absolutamente ecológica, vegetariana si se puede, aunque aquí soy *flexitariana* si veo que es carne que no se fabrica.

Por eso vine esta vez a La Habana a la Semana de Cine Español, con un filme llamado *Proyecto Lázaro*, de Mateo Gil,

donde hago la novia Flash Back, un personaje que representa las ganas de vivir, con un protagonista que resucitaron en el año 2084, y yo soy la novia que tenía antes de morir. Mateo Gil es un director con una sensibilidad muy importante: nos dio mucha libertad para representar los momentos cotidianos que forman el amor, las razones por las que queremos a la gente. Es una película filosófica, y con preguntas que nunca pueden completarse.

¿Qué prefieres? ¿Una vida corta e intensa o larga y tediosa? ¿Cuál es el costo de la sobrevivencia? Hasta dónde es esto de que el paraíso es después de sufrir. Porque en general el cine de hoy es muy aburrido, fortalece siempre la identidad del ser humano como víctima de poderes que no se pueden modificar. Y los héroes son muy pocos.

En Cuba no he podido hacer más cine. Y la verdad que me encantaría, porque el cine cubano es históricamente de los más propios y originales que conozco. Hay un director muy interesante, y con el que hemos hablado de trabajar juntos, pero no se ha dado la oportunidad o la circunstancia. Y hoy hay mucho cine independiente, y yo estoy dispuesta a ver si se da algo. Mi madre y yo lo soñamos para el aniversario cerrado de Charlie, pero no pudo ser. Y preparamos pronto una sorpresa.

Ahora estoy alistándome mentalmente para empezar a filmar en noviembre en Los Ángeles. A ver, ¿cómo puedo decirlo sin contarle? Es el personaje de una guerrera, una raza que se sobrepone a toda la desgracia, una bruja que levanta a un ejército contra el mal. ¿Se dan cuenta?: el papel de mis sueños.

OONA CHAPLIN

I come from an intense and tremendous family tradition. We are five generations: John Onios, his great-grandfather Loubouyán Tarandín, my grandfather Charlie, my mother Geraldine and me. One branch is Irish and American, and the other is British.

Chaplin grew up in British England, but my mother is a Brit who has never lived in England. She is a Goddess; the wisest person I know and the most generous; humble in the most beautiful way. We speak in English whenever we meet wherever we are, but she expresses herself in all languages. She must know Chinese, because she is very good at languages.

And today we are a satellite and skype family, all scattered around the world. I get angry in Spanish, I think in English, and when I want to be really pretentious, I speak French. So I do not share borders or countries. I feel like a citizen of the world.

At first I was a reluctant actress. I did not want to have to do with this world, and I tried to avoid acting. I was always very academic: I wanted to study Politics. Actors would seem

frivolous and vain, in stupid poses, to me. But at fifteen, I had to do a theater test, and I assumed that I had been "infected by the virus": like flipping a coin and assuming I liked it.

It was then I realized how important narrative for a human being is, how essential for the evolution of a human being is to tell his story, or at least a story. That is how we learn, because everything is a story. People do not create a story because they reason it, but because they feel it, because it has a force that perhaps can explain what you do not understand.

My thing is not limited to acting. I like playing, devoting my energies, as possible, to beauty, and enjoying what the planet and universe are. And I do not need to work in the industry, because I do anything.

As you see, I have many opinions on everything, and they are mine. My experience tells me that the human being is happier when he shares, not only when he receives. And to do so means recognizing the other's humility.

Mástil aéreo. Dayron.

Cama elástica con levitadores.

PREMIO arte para

POR EXCELENCIAS

Fotos: Cortesía de Alfredo Canatello y Josep Guindo

Barras fijas.

Cuarteto de fuerza.

Báscula acrobática.

Consejo Nacional
ARTES
escénicas

CONTACTOS

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

Tel: (53) 7835 5783 / 7833 0047

presidencia@cubaescena.cult.cu

www.cubaescena.cu

Barra rusa.

CARICATOS
REPRESENTACIONES
ARTÍSTICAS

COMERCIALIZA Y PROMOCIONA

lo mejor del talento artístico de las manifestaciones:

- Danzas cubanas, españolas y contemporáneas.
- Magia, ilusionismo y prestidigitación.
- Narración oral y declamación.
- Espectáculos de Variedades.
- Teatro para niños y niñas.
- Locutores y animadores.
- Actores y Actrices.
- Teatro Musical
- Humor
- Realización de Audiovisuales
- Producción de escenografías y vestuario
- Diseño de luces
- Cursos temáticos sobre las Artes Escénicas

Compañía Gigantería Habana
Fotos: Elio Miranda

Calle 8 no. 515, e/ 5ta. y 5ta. B, Miramar,
La Habana, Cuba.

Tel.: 7204 0527 / 34 / 44

Email: caricatos@cubarte.cult.cu

Web: www.agenciacaricatos.cult.cu

Aurora Pita Alonso

El actor es el reflejo de su entorno

Por Diana Rosa Riesco

Al entrar en el apartamento de Aurora Pita en El Vedado habanero, reparamos en una fabulosa colección de obras de la literatura universal meticulosamente organizadas en libreros y estanterías junto a trofeos en forma de estatuillas, medallas y galardones otorgados a esta actriz cubano-española, cuya carrera artística revela talento y autenticidad.

En 1936, Aurora, con cinco meses de edad, arriba a La Habana en brazos de su madre, proveniente de Perlío, un poblado de la Ría de Ferrol en cuyos astilleros trabajaba su padre; venían huyendo de la Guerra Civil Española.

«Esta historia fue el cuento de hadas de mi abuela hasta 1998, cuando pude visitar Galicia y convertir en realidad mi sueño, pues a pesar de haber vivido en Cuba y recibido formación en el colegio Edison, donde tuve profesores de la talla de Roberto Fernández Retamar, que se convirtieron en grandes personalidades de la cultura cubana, siempre deseé conocer mis raíces europeas. Y así fue, hoy disfruto de mi fa-

milia gallega tanto como de la cubana, y este año la TV de Santiago de Compostela me dedicó un programa por mis 65 años de vida artística propiciando otro encuentro con mis familiares. Estas dos patrias viven en mi corazón y, al decir de mi madre, nadie me las puede tocar».

Aurora ha recibido la Distinción por la Cultura Nacional y el reconocimiento Don Miguel de Cervantes y Saavedra entregado por la Federación de Sociedades Españolas por una vida dedicada al arte escénico, la radio y la televisión, donde ha representado la imagen real de la emigrante española en Cuba.

«Desde que empecé a hablar dije que quería ser actriz, tal vez se deba a que fuera hija única y creyera en mi mundo de fantasías como si fuera real. Soy una gran lectora, me motivan tanto las ciencias como las letras, y he aplicado el conocimiento humano a la actuación. A través de la semiótica conocí signos que me permitieron crear mensajes subliminarios y provocar sentimientos inusitados en el público. Al usar técnicas matemáticas como

el índice de frecuencia pude medir la repetición de gestos peculiares o la actitud corporal de un personaje, y al recurrir a la psicología conseguí descifrar comportamientos inexplicables del ser humano para luego recrearlo».

Este aprendizaje constante le ha permitido interpretar fluidamente disímiles personajes a lo largo de su vida. Piensa que el secreto de una actuación espontánea radica en la observación y superación profesional del actor: «No existen actuaciones buenas o malas, para mí todo depende del receptor; me gusta sugerir y que el público ponga el resto. Hay actores que adaptan el personaje a su personalidad y convencen; hay otros que tienen alma de camaleón, como mi caso, y se desdobl原因, tanto física como psicológicamente».

Aurora confiesa que no le gustan las entrevistas, prefiere hablar de la gente que amó y de los memorables momentos que un día contará. Comienza a trabajar como actriz con tan solo 14 años bajo un contrato de exclusividad, con la productora Crusellas & Cía, cuyo departamento de Radio y TV promovía marcas internacionales como Colgate, Palmolive... Allí se da a conocer, a través del personaje de Purita, junto a grandes actores humorísticos como Álvarez Guedes, Idalberto Delgado, Edwin Fernández, en el programa radial más popular de entonces: *A Reírse Rápido*, escrito por Enrique Núñez Rodríguez, que estuvo en el aire hasta el 31 de diciembre de 1958, un día antes del triunfo de la Revolución Cubana.

«Soy fundadora de la Televisión Cubana. En aquellos tiempos, la Radio y la TV eran en vivo. Firmé con la CMQ y comencé a trabajar como actriz en obras de teatro, aventuras, espacios infantiles y novelas que se transmitían por los canales 2, 4 y 6 de la Televisión Cubana. Llegué a hacer dos novelas radiales de continuidad a la vez: *Tres amores diferentes* en la Novela de las Diez y *México indómito* en Tu Novela de Amor; una serie de aventuras: *Los vikingos*, para luego encarnar en Horizontes a una campesina y, por la noche, *Los secretos de Mata Hari*. Lo interesante era

«Hay actores que adaptan el personaje a su personalidad y convencen; hay otros que tienen alma de camaleón, como mi caso, y se desdoblán, tanto física como psicológicamente».

que el público no relacionaba un personaje con otro; vivía cada momento intensamente. Las filmaciones en vivo exigían de los actores buena memoria, actos heroicos y sentido de sacrificio. El entrenamiento era tal que hablaba sin pensar, todo salía espontáneo, asumía lo que estaba pasando como real, por eso pienso que el actor es el reflejo de su entorno».

En la telenovela *Sol de batey*, Aurora interpretó el personaje doña Gertrudis de Sandoval y Santa Cruz, y la gallega Catalina en *El año que viene*. Estas actuaciones le valieron el Premio Caricato por la mejor actuación femenina de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), galardón que recibió en ocho ocasiones más.

Le fue otorgado el Premio Nacional de la Radio Cubana por la obra de la vida. Fue nombrada Artista de Mérito del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT). Recibió el diploma Nicolás Guillén de la Uneac y el de la Maestría Artística del Instituto Superior de Arte (ISA), además de la Medalla de la Alfabetización, entre muchos otros reconocimientos, incluyendo innumerables galardones de la Asociación de Críticos de la Radio, la TV y el Teatro de Cuba como actriz novel.

Actualmente, Aurora pertenece al catálogo de Actuar, Agencia Artística de la Artes Escénicas de Cuba, quien la ha condecorado con el Premio por la Obra de la Vida.

AURORA PITA ALONSO **THE ACTOR IS A REFLECTION OF HIS SURROUNDINGS**

In 1936, Aurora Pita, five months old, arrives in Havana in her mother's arms, from *Perlió*, a village in Ría de Ferrol, where her father worked; they were fleeing from the Spanish Civil War.

"This story was my grandmother's fairy tale until 1998, when I was able to visit Galicia and make my dream come true, because even though I lived in Cuba and received training at Edison College, where I had teachers such as Roberto Fernández Retamar, who became a great personality of Cuban culture, I always wanted to know my European roots. And so it was; today I enjoy my Galician family as well as the Cuban family, and this year the Santiago de Compostela Television dedicated a program to me for my 65 years of artistic life, which brought about another reunion with my relatives. These two countries live in my heart and, in the words of my mother, no one can touch them.

"Since I was able to speak, I said that I wanted to be an actress. Maybe it was because I was an only child and believed in my fantasy world as if it were real. I am a great reader. I am motivated by both sciences and arts, and I have applied human knowledge to acting. Through semiotics, I learned signs that allowed me to create subliminal messages

Aurora ha recibido la Distinción por la Cultura Nacional y el reconocimiento Don Miguel de Cervantes y Saavedra por una vida dedicada al arte escénico.

and provoke unusual feelings in the public. By using mathematical techniques such as the frequency index, I was able to measure the repetition of peculiar gestures or the body attitude of a character, and by resorting to psychology I was able to decipher inexplicable behaviors of the human being and recreate it.

"There are no good or bad performances. For me everything depends on the recipient; I like to suggest and the public puts the rest. There are actors who adapt the character to his personality and prove to be convincing; there are others who have the soul of a chameleon, as is my case, and unfold themselves, both physically and psychologically."

Aurora belongs to the catalog of *Actuar*, Artistic Agency of the Performing Arts of Cuba, who has bestowed the *Premio por la obra de la vida* (Award for a lifetime work) on her.

ACTUAR
agencia artística artes escénicas

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

CUBA

Fiesta del Fuego

Por Reinaldo Cedeño Pineda / Fotos Rubén Aja

BONAIRE

NO HAY LUGAR
PEQUEÑO, PARA
LA ALEGRÍA

Son apenas 288 kilómetros cuadrados. Pequeña como semilla que aguarda el nacimiento. Pequeña como gota que anuncia la llovizna. Pequeña como una perla. Eso es Bonaire: la perla del Caribe.

Municipio especial de los Países Bajos, geográficamente forma parte de las llamadas Islas de Sotavento (Antillas Menores). Es una dicotomía que marca su fisonomía cultural, económica y social.

El árbol de su historia tiende ramas más allá, en los océanos. Isla habitada por los arawak, fue integrada a la corona de España y luego a la de los Países Bajos, e incluso por breve tiempo sucumbió al control de los piratas. Su posición cercana a las costas sudamericanas —tanto que casi puede tocarlas— resulta un privilegio.

Bonaire es territorio de ultramar de la Unión Europea, mas cada grano de arena anuncia el Caribe. Su luz intensa. Su gente. Sobre todo su mixtura. Durante la trigésimo séptima edición el Festival del Caribe en Santiago de Cuba fue invitada de honor, protagonista de esa olimpiada cultural que cada julio acoge la ciudad oriental cubana.

Edison Rijna, gobernador de Bonaire, agradece la oportunidad y la honra. El Caribe nos une. Los investigadores recuerdan los brazos de la gente de Bonaire, el sudor y las lágrimas sobre los cañaverales cubanos que explotaban compañías extranjeras. Son las raíces comunes: las del sacrificio, el sol y la esperanza.

¿Ha escuchado alguna vez el sonoro papiamento? Un joven bonairano me habla en esa lengua en las calles de Santiago de Cuba. Es una conversación al paso, la curiosidad empuja. No me lo creo cuando alcanzo a entender varias palabras. Es músico y vive en Kralendijk, la capital de Bonaire. Y allá se va, envuelto en sus tambores.

El papiamento es un idioma nativo, emergido de las refundiciones y las refundaciones: simbiosis del español con vocablos portugueses, aportes de los indígenas arahuacos y de los africanos. Tiene categoría de idioma oficial, junto al holandés. La tradición lo impuso, el diálogo familiar lo sostuvo. Algo me recorre cuando escucho los cantos en papiamento.

El grupo Watapana rezuma la riqueza del folclor. Vuelve con su música, Intense Brass Band. Las galas y el pasacalle gigan-

te —desfile de la serpiente— tiene a los bonairanos al lado de artistas de una veintena de naciones. El amarillo y el verde se mueven frenéticamente en brazaletes, batas, cintas. Se reproducen elementos de sus festividades, algunas de las cuales llegan desde Rincón, la ciudad antigua, la de los esclavos.

No resulta extraño el ritmo, la añoranza, la fuerza, la alusión a la naturaleza. Todo es tan cercano...

Bonaire sintetiza el principal legado del Caribe como tierra de convivencia de las diversidades, de diálogo activo y permanente, de paz. El Festival del Caribe fue vitrina para Bonaire, pequeña como semilla que aguarda el nacimiento, como gota que anuncia la llovizna, como una perla. Y demostró que no hay lugar pequeño para la memoria, para la alegría.

BONAIRE: THERE IS NO SMALL PLACE FOR JOY

It is just 288 square kilometers: small as seed awaiting birth, small as a drop announcing the drizzle, small as a pearl. That's Bonaire: the Pearl of the Caribbean.

A special municipality of the Netherlands, geographically it is part of the so-called Leeward Islands (Lesser Antilles). It is a dichotomy that marks its cultural, economic and social physiognomy.

Bonaire is an overseas territory of the European Union, but each grain of sand announces the Caribbean: its intense light, their people, specially its mixture.

This island was honored during the thirty-seventh edition of the Caribbean Festival in Santiago.

The Caribbean unites us. Researchers recall the arms of the people of Bonaire, the sweat and the tears on the Cuban cane fields that were exploited by foreign companies. They are the common roots: those of sacrifice, sun and hope.

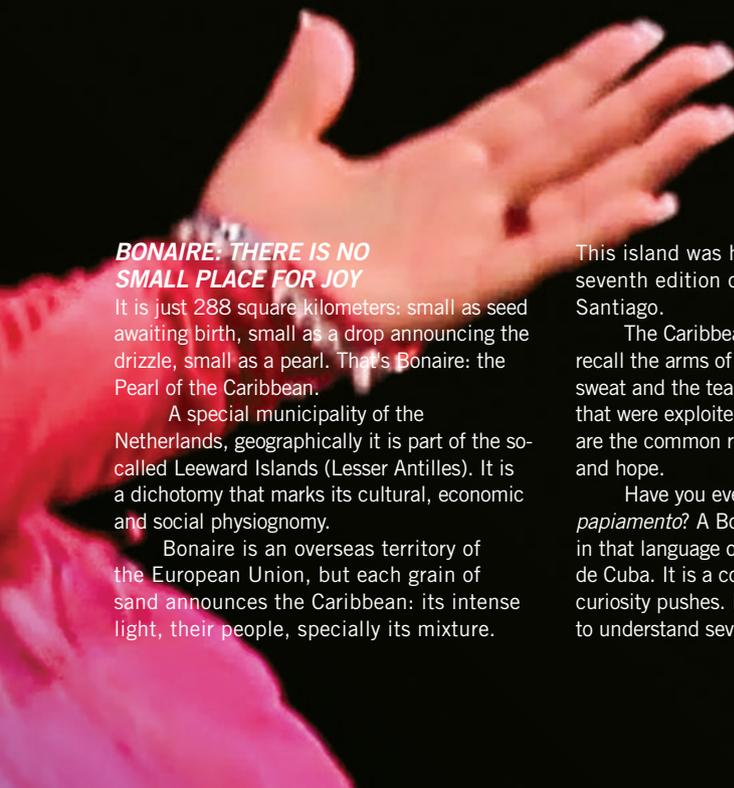
Have you ever heard the sonorous *papiamento*? A Bonaire youth speaks to me in that language on the streets of Santiago de Cuba. It is a conversation on the move: curiosity pushes. I do not believe it when I get to understand several words.

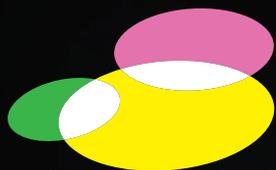
Papiamento is a native language, emerged from repeated re-foundations: a symbiosis of Spanish and Portuguese words, contributions of the indigenous *Arawaks* and Africans. It is an official language along with Dutch. Tradition dictated it, family dialogue held it.

The galas and the giant passacaglia - the snake's parade - have the *Bonairans* alongside artists from about twenty nations. Yellow and green move frantically in bracelets, gowns, ribbons.

The rhythm, the longing, the strength, the allusion to nature do not seem strange. Everything seems so close...

Bonaire synthesizes the main legacy of the Caribbean as a land of coexistence of diversities, of active and permanent dialogue, of peace. The Caribbean Festival was a showcase for Bonaire. And it showed that there is no small place for memory and for joy.

turarte
AGENCIA DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS

en Fihav 2017

Por **Diana Rosa Riesco**

TURARTE S. A., Agencia de Espectáculos Artísticos del Grupo Empresarial Cubasol, perteneciente al Ministerio de Turismo de Cuba, se presenta en la Feria Internacional de La Habana Fihav 2017 como entidad encargada de producir y comercializar espectáculos músico-danzarios, así como otros formatos artísticos de la música y las artes escénicas que se exhiben en la red de instalaciones turísticas del país y se exportan al exterior.

Especializada en superproducciones con un alto nivel técnico-artístico como el show *¡Oh, La Habana!* del emblemático Cabaret Tropicana y sus similares de Varadero y Santiago de Cuba, producciones de mediano formato como *Cubano, cubano* del famoso Salón Parísien del Hotel Nacional de Cuba y de pequeño formato como el septeto Guayacán, que se presenta en instalaciones turísticas de Varadero y forma parte de su catálogo de excelencia, esta agencia cumple con las exigencias de estándar mundial.

Con sede La Habana y representaciones en Pinar del Río, Varadero, Trinidad, Villa Clara, Holguín y Santiago de Cuba, Turarte S. A. realiza asesoramiento técnico-artístico sobre producción de espectáculos, diseño y confección de vestuarios, atrezzo, escenografía, iluminación, sonido y otras especialidades relacionadas con las presentaciones artísticas en el sector turístico cubano y en plazas internacionales.

Su Taller de Confecciones Textiles y su Unidad Técnico Artística (UTA), que brinda alquiler e instalación de equipamiento profesional de tecnología de última generación de audio, iluminación, efectos visuales, pantallas led y estructuras para la realización de eventos corporativos y sociales, garantizan la belleza, autenticidad y cubanía de sus espectáculos.

CASA MATRIZ DE TURARTE S. A.

Calle D no. 255, e/ 11 y 13,
El Vedado, La Habana, Cuba.

Telfs

(53) 7832 23510
7832 2574 / 7837 5136

Email

direccion@turarte.tur.cu
dircomercial@turarte.tur.cu

Facebook

TurarteCuba

TURARTE, S.A., Artistic Show's Agency from the Business Group CUBASOL S.A. of the MINTUR, presents itself at FIHAV 2017 as the producer and market enterprise of musical and dance shows, just like other artistic platforms of Music and Scenic Arts which are exhibited in the touristic installations of the country and exported abroad.

Seat in Havana and with representations in Pinar del Río, Varadero, Trinidad, Villa Clara, Holguín and Santiago de Cuba, TURARTE, S. A. offers technical-artistic

advice to overproductions such as the *¡Oh, La Habana!* Show of the emblematic Cabaret Tropicana; also gives assistance to medium-sized productions as *Cubano, Cubano* from the famous Cabaret Parisien of the National Hotel of Cuba and small productions as the *Guayacán* group which forms part of its Excellence Catalogue. Finally, the Dressmaking Workshop and the Artistic Technical Unit of TURARTE, S.A. guarantee the beauty, authenticity and the Cuban identity of its shows.

GUAYACÁN, agrupación artística fundada en el 2000 y dirigida por Guillermo Noval Cervantes, colectivo distinguido por

el Sindicato Nacional de la Cultura, promueve la música tradicional cubana, latinoamericana y caribeña al interpretar

sones, boleros, guarachas, changüí, bomba, plena puertorriqueña y cumbia colombiana.

DEFENDIENDO LA Ñ

Por **Loly Estévez**

A FAVOR DE LA FONDA

Luego de años sin tomar en serio la necesidad de poner orden entre los libros de casa, respiré profundo e inicié la tarea clasificatoria, que se convirtió en una expedición por el mundo de mis recuerdos. En una cuartilla de papel gaceta doblada entre las páginas del *Nuevo catauro de cubanismos* de Fernando Ortiz (Edición Póstuma, Editorial de Ciencias Sociales, 1985) encontré esta suerte de crónica al paso que entonces titulé con una interrogante: «¿Defensa de la fonda?».

Camino a la central ciudad cubana de Santa Clara iba yo con la vista perdida en el paisaje, cuando leí el siguiente cartel: «Mini-restaurant, abierto las 24 horas». Por qué mini-restaurant, me pregunté. Las dimensiones que desde mi móvil-atalaya pude calcular al establecimiento serán tal vez de tres metros cuadrados, lo que justificaría el prefijo mini. Pero —seguí cuestionando— por qué nombrar restaurant a algo que no lo es. ¿Qué de malo tiene lla-

mar fonda a esos pequeños establecimientos donde con higiene y sin lujos puede saciarse el apetito?

En honorables fondas comieron muchos ilustres cubanos sin que la falta de eufemismos menoscabara su digestión ni su obra patriótica o artística. Muy honorable fonda fue aquella Bodeguita del Medio de Martínez, frecuentada por una lista de celebridades que va desde el poeta Nacional de Cuba, Nicolás Guillén, hasta el Premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway.

Confieso que disfruto la riqueza que hablantes de todo el mundo dan a la lengua castellana. Pero me sentí molesta el día en que, en pleno corazón de La Habana, encontré un comercio que se identificaba con el nombre de charcutería. Traté de imaginar qué sentiría Fernando Ortiz si supiera que hay quien no busca en su valioso *Catauro...* o parece olvidar que palabras como fiñe, fluencia, rumbantela, ñañigo, machete o mambí tienen significados especiales para los cubanos y solo serán sustituidas por legítimas sucesoras que surgirán, como ellas, de lo más profundo del sentir, el saber y la identidad de los hablantes cubanos.

Citemos en su arista lexicográfica al sabio que nos definió con su clave de transculturación. Así escribió en 1923 al lector de su *Catauro...*: «(...) en él pusimos algunos frutos de la tierra, que habíamos recogido cruzando la selva del lenguaje criollo en busca paciente de raíces y flores traídas y arrojadas al azar por los esclavos africanos, (...) y otros de muy diverso aporte con que tropezamos en nuestras correrías por campos y playas de Cuba».

Defendamos, pues, no solo a la fonda, sino a la aventura suprema de atravesar «la selva del lenguaje criollo».

STANDING FOR THE "FONDA"¹

After years without taking seriously the need to put order among my home books, I took a deep breath and started the classifying task that became an expedition into the world of my memories. On a piece of paper folded among the pages of the *Nuevo catauro de cubanismos* by Fernando Ortiz ("New catauro of cubanismos"), I found this sort of chronicle "on the move" that I then titled with a question: "Standing for the fonda"?

On the way to the central Cuban city of Santa Clara, my look was lost in the landscape, when I read the following sign: "Mini-restaurant, open 24 hours." "Why mini-restaurant?," I wondered. The dimensions that I could calculate of the small business, from my moving "watchtower," might have justified the prefix "mini." But, I kept questioning, "why name a restaurant something that is not?" What's wrong about calling "fonda" these small businesses where with hygiene and no frills you can satisfy your appetite?

Many illustrious Cubans ate in honorable *fondas* and the lack of euphemisms did not diminish their digestion or their patriotic or artistic work. The *Bodeguita del Medio*, owned by Martínez, was an honorable *fonda*, which had, among its regulars, a list of celebrities that range from Cuban National Poet Nicolás Guillén to the Nobel Prize of Literature, Ernest Hemingway.

I have to admit that I enjoy the wealth that speakers of the whole world confer on the Castilian language. But I was annoyed the day when, in the heart of Havana, I found a business that was identified with the name of "charcutería" (*delicatessen*). I tried to imagine what Fernando Ortiz would feel if he knew that some do not look up in his valuable *Catauro...* or seem to forget that words such as *fiñe*, *fluencia*, *rumbantela*, *ñañigo*, *machete* or *mambí* have special meanings for Cubans.

Let us quote the sage who, in his lexicographical side, defined us with his key of transculturation. This is what he wrote in 1923 for the reader of his *Catauro...*: "(...) in it we have deposited some fruits of the soil, which we had collected while crossing the jungle of national language in a patient search of roots and flowers brought and dropped at random by African slaves."

Let us defend, then, not only the "fonda," but the whole supreme adventure of crossing "the jungle of national language."

¹ Cheap restaurant.

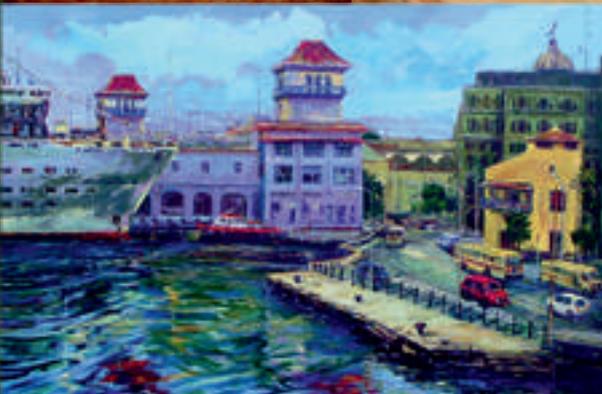
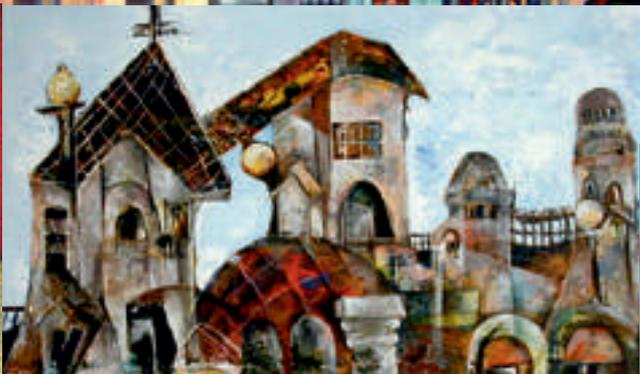
*Arte en Casa
Hace accesible el Arte a través de lo utilitario.
Ernesto García Peña*

**Arte^{en}
Casa**
COLECCIÓN DE
ARTE CUBANO

EL REGALO POR
EXCELENCIA

ARTE EN CASA se traduce en el regalo por excelencia para quien lo compra, en la internacionalización de su obra para quien lo pinta, en la creación artística para quien lo diseña, en la realización mercantil para quien lo comercializa y en la apreciación del arte para quien lo recibe

El proyecto Arte en Casa, promovido por Comercial Lauros, división importadora del holding cultural Artex S. A., celebra sus quince años atesorando la obra de más de cien artistas de la plástica contemporánea, cuyos trazos y pinceladas han sido aplicados a más de ochocientos artículos utilitarios que forman parte de la cotidianidad de los hogares cubanos y de la preferencia de los turistas.

Antecedida por la línea de confecciones Natural Cuba, cuyo concepto parte de esbozar detalles de las obras de prestigiosos pintores cubanos en prendas de vestir, surge en el 2003 esta iniciativa que llegó para quedarse al embellecer la vida de los cubanos y su elección por preservar los valores culturales autóctonos, materializados en una amplia línea de productos que abarca platos, relojes decorativos, juegos de tazas de café, vajillas, cafeteras, ceniceros, fosforeras, abanicos, sombrillas, paraguas, toallas de playa, cortinas de baño...

El arte contemporáneo cubano y universal sale de las galerías y museos para irrumpir en las calles de ciudades y poblados de la isla caribeña, personificando su identidad en aeropuertos y polos turísticos, expresando la intimidad de los que hacen suyo este proyecto que demuestra un gusto refinado por lo artístico y la posibilidad de acceder a obras pictóricas de gran valor a través de objetos con precios económicos.

Arte en Casa es una propuesta original impulsada por un equipo multidisciplinario, cuyo trabajo garantiza la coherencia entre imagen y artículo, la calidad de su producción, e incorpora obras patrimoniales del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba y de artistas contemporáneos cubanos reconocidos a nivel internacional de la talla de Alfredo Sosabravo, Roberto Fabelo, Flora Fong, Zaida del Río, Ernesto García Peña, Ever Fonseca, Alicia de la Campa, Yasbel Pérez, Ileana Mulet y Arturo Montoto, entre muchos otros.

EL REGALO EXCEL

POR EXCELLENCE

ART AT HOME
the gift par excellence

The Arte en Casa (Art at Home) project, promoted by Comercial Lauros, an importing division of the cultural holding company Artex SA, celebrates its fifteen years treasuring the work of more than a hundred contemporary plastic artists, whose strokes and brushstrokes are imprinted in more than eight hundred utilitarian articles that are part of the daily life of Cuban households and the preference of tourists.

Preceded by Natural Cuba clothing line, whose concept starts from sketching details of the works of prestigious Cuban painters in garments, in 2003 this initiative came to stay to beautify the life of Cubans and their choice to preserve the indigenous cultural values, materialized in a wide line of products that range from decorative dishes, umbrellas, bathroom curtains, fans, tableware, sarongs and beach towels, coffee makers, ashtrays, lighters...

Cuban and universal contemporary art goes out of the galleries and museums to flood the streets of cities and towns of the Caribbean island, embodying its identity in airports and tourist centers, expressing the intimacy of those who make this project their own, which demonstrates a refined taste for the art and the possibility of accessing pictorial works of great value, through objects with economic prices.

Arte en Casa is an original proposal promoted by a multidisciplinary team, whose work guarantees the coherence between image and article, the quality of its production, and incorporates patrimonial works of the National Museum of Fine Arts of Cuba and of internationally recognized Cuban contemporary artists of the likes of Alfredo Sosabravo, Roberto Fabelo, Flora Fong, Zaida del Río, Ernesto García Peña, Ever Fonseca, Alicia de la Campa, Yasbel Pérez, Ileana Mulet, and Arturo Montoto, among many others.

ARTE EN CASA es una ventana abierta al arte cubano, pues promociona a reconocidos artistas de todos los tiempos.

ARTE EN CASA ES:

*Es una contribución
al embellecimiento de la vida de la gente.*

Roberto Fabelo

*Arte y amor para todos.
Alfredo Sosabravo*

*La casa en el arte.
Arturo Montoto*

*El buen gusto del diseño cubano.
José Miguel Pérez*

*Cubanía, insularidad.
Esteban Machado*

*Arte en Casa une lo útil con lo bello.
Ileana Mulet*

*Amor.
Carlos Guzmán*

*Llegar a muchas personas mezclando el arte con lo útil.
Yasbel Pérez*

*Me da la posibilidad, como artista, de entrar a todos los hogares. Siempre con una condición: que la Empresa, el diseñador y el artista hagan suyo un proyecto sostenible y de calidad. Porque sigo pensando que "Arte en Casa" llevo para quedarse.
Flora Fong*

*Es la excelencia de un producto artístico hecho con buen gusto para la familia cubana. Donde cada obra llega a los hogares con un fin cotidiano para deleitar a todos.
Yudith Vidal*

COMERCIAL
LAUROS

ARTEX

DIVISIÓN IMPORTADORA

NC-ISO 9001:2008
Registro No. 038-2016

Calle 86 No. 524 e/ 5ta B y 7ma, Miramar,
Playa, La Habana, Cuba.

+53 72049135 - 36 / 7204 9140 al 43
+53 7204 9157

lauros@clauros.artex.cu

www.laurosonline.com

ARTISTAS
QUE LA VIVEN
Amaury Pérez

De amor a La Habana

Por Amaury Pérez

Eusebio Leal entrevistado por Amaury Pérez en el programa *Con dos que se quieren*.

Eusebio es el amigo Leal desde los días inciertos, y nuestra ciudad, que este año celebra sus primeros quinientos años, la única certeza que compartimos. Los dos preferimos las dudas toda vez que comprendimos temprano que las certidumbres son el refugio de los tontos.

Cuando sus predios se circunscribían únicamente al Palacio de los Capitanes Generales, y los míos al de una guitarra y unos cuantos entusiastas que seguían mis canciones de parque en parque, Eusebio me brindó, en las escaleras que impulsan el infinito de la vetusta edificación, acomodo y alivio. Ya en 1977 ofrecimos allí, muchas veces, mis musicalizaciones de los versos del Apóstol y sus textos, que en la voz de Leal resaltaban el legado de un hombre que representa y aún a toda la nación. Muy pocos recuerdan hoy aquellas veladas; nosotros sí, por eso vivimos convencidos de que nos hermanó la perfumada necedad de Martí y la divinidad, porque, con distinta tesitura, somos seres de religión, y Dios, a la vera del prócer, debe haber jugado también su papel en nuestra obstinada, entrañable e invencible relación.

Juntos hemos llorado, reído y cantado nuestras penas y nos hemos defendido a la par cuando los quebrantos del alma y la salud pretendieron mellar nuestras armaduras en las mil y una batallas que el ministerio de las insensibilidades nos hizo librar. Es así que nuestros destinos fueron trenzados. Con inalterable frecuencia los domingos nos han pertenecido y el transcurrir del tiempo ha robustecido, en medio de los desatinos de la cotidianidad, la

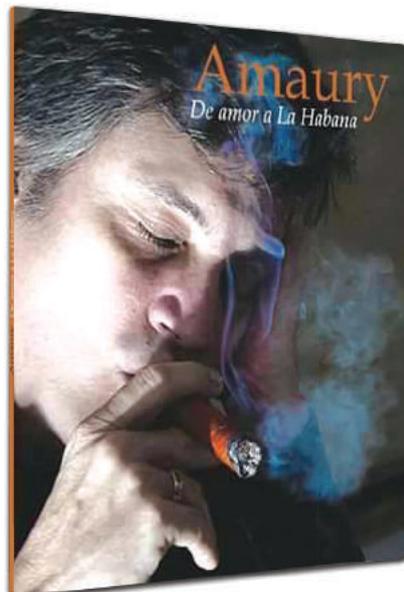
estructura argumental de la amistad verdadera.

Por eso y más me he permitido regalarle este disco que recoge una parte de las canciones que nuestra ciudad mereció. Cantarla y honrarla debía ser el empeño de cada cubano noble que en cualquier confin del planeta se sienta en deuda con

LOVE FOR HAVANA

Eusebio has been the *Leal* (loyal) friend since the uncertain days, and our city, which this year celebrates its first 500 years, is the only certainty we share. We both prefer doubts as we realized, since very early, that certainties are the haven of fools.

When its premises were limited only to the *Palacio de los Capitanes Generales* (Palace of the Captains General,) and mine (my premises) to those of a guitar and a few enthusiasts who followed me and my songs from park to park, Eusebio offered me, on the staircase that drive the infinity of the old building, lodging and relief. As early as 1977, I offered there many times, my musicalizations of the verses of the

ella y con quien levantó, y movió, el corazón de las piedras, las losas, las murallas, los edificios y los paseos para que hoy, orgullosos, la disfrutemos.

A ti, amigo querido, dedico el proyecto inacabado de mi gratitud. El amor incondicional te lo ganaste hace décadas.

(Palabras para el disco).

Apostle and his texts, which in the voice of Leal, highlighted the legacy of a man who represents and unites the whole nation. Very few today remember those evenings; we do, that is why we are convinced that Martí's perfumed crassness and divinity united us, because with different degrees we are beings of religion, and God, in the face of the hero, must also have played his part in our obstinate, endearing and invincible relationship.

Together we have cried, laughed and sung our sorrows and we have defended ourselves at the same time when the sufferings of the soul and health tried to notch our armors in the thousand and one battles that the ministry of insensitivities made us wage. So our destinies intertwined. With an unalterable frequency, Sundays have belonged to us and the passing of time has strengthened, in the midst of the follies of daily life, the argument structure of true friendship.

For this and more, I am affording myself to give you this album that collects a part of the songs that our city deserved. To sing to and honor it must be the commitment of every noble Cuban who, in any part of the world, feels indebted to it and with which he has raised and moved the heart of the stones, the slabs, the walls, the buildings and the walks so that today, proudly, we may enjoy it.

To you, dear friend, I dedicate the unfinished project of my gratitude. Decades ago, you earned unconditional love.

(Words for the disc.)

Tres nominados, una disquera

...la vida digital

Calle 3ra Num: 1008 e/10 y 12
Playa, La Habana, Cuba
Telf.: +53 7204 15 30
e-mail: egrem@egrem.co.cu
www.egrem.com

Por cuarta ocasión consecutiva el Septeto Santiaguero figura entre los nominados a los Grammy Latinos. Sin embargo, este “casi-hábito” del grupo —muestra del alcance de su música y la consolidación de su talento— marca una singularidad en el universo sonoro cubano. Y es que por primera vez desde la creación del certamen, hace 17 años, una agrupación de la Isla consigue ese número de nominaciones para los premios otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

En esta oportunidad es el disco Raíz el que lo ubica entre los aspirantes a Mejor Álbum Tropical Tradicional, categoría que comparte —entre otros grupos— con la compañía infantil

La Colmenita y su volumen El añejo jardín.

Para pláceme de sus productores, ambos fonogramas fueron realizados bajo el sello de la más antigua de las disqueras cubanas, la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, Egrem, la cual es representada, además, por ADN, de Alain Pérez, en la categoría de Mejor álbum de salsa.

Con esas nominaciones, la Egrem se alza como la discográfica cubana con mayor presencia en la edición 18 de los Grammy Latinos, aunque vale destacar Palabras manuales, que bajo la autoría de Danay Suarez compite en Álbum del Año; y La fortuna, de Diana Fuentes junto a Tommy Torres, en Canción del Año.

En el caso de Raíz, se trata de un disco grabado íntegramente en los estudios Siboney de la Egrem, ubicados en Santiago de Cuba. Entre los autores de sus temas figuran iconos de la música cubana como Miguel Matamoros, Níco Saquito, Sindo Garay, José “Pepe” Sánchez, Arsenio Rodríguez, Elio Revé, Juan Formell y Adalberto Álvarez. Este noveno volumen de la agrupación —distribuido en los Estados Unidos por Los Canarios Music, del vocalista quisqueyano José Alberto El Canario— incluye colaboraciones con importante músicos como los jazzistas Nicholas Payton, Arturo O’Farril, Carlos Miyares y Ulises Benavides; el violinista Alfredo de la Fe, los cantantes Rubén Blades, Charlie Aponte, el fallecido Reinaldo Creagh —de Santiago de Cuba— y el guitarrista Alejandro Almendares.

No menos relevante resulta la propuesta de Alain Pérez. Este músico —casualmente nominado junto Septeto en el 2015, por El alma del son. Tributo a Matamoros—, “contagió” con su ADN la 18 edición de los Grammy y presenta lo que él mismo ha catalogado como un álbum sin concesiones que reafirma y plasma su sello.

Con 12 temas compuestos entre el mismo Alain, su padre Gradelio, Juan

Antonio Gil y José Claro Fumero, ADN se yergue como el quinto disco de su carrera y el segundo en solitario. Destacan entre sus invitados músicos como Rubén Blades, Omara Portuondo, El Micha, y el grupo de rumba Osain del Monte.

Conocido por su trabajo junto a grandes estrellas del pentagrama como Paco de Lucía, Irakere, Chucho

Valdés, Oscar de León, Issac Delgado y Los Van Van, Alain Pérez se distingue por combinar en sus temas sonoridades propias del jazz, la timba, el son y el flamenco.

Igualmente meritorio resulta *El añejo jardín* de La Colmenita, homenaje a la trova tradicional donde los integrantes de la compañía cantan a dúo con grandes músicos cubanos como Pancho Amat, Eliades Ochoa, Alexander Abreu, Omara Portuondo, Mayito Rivera y Adalberto Álvarez.

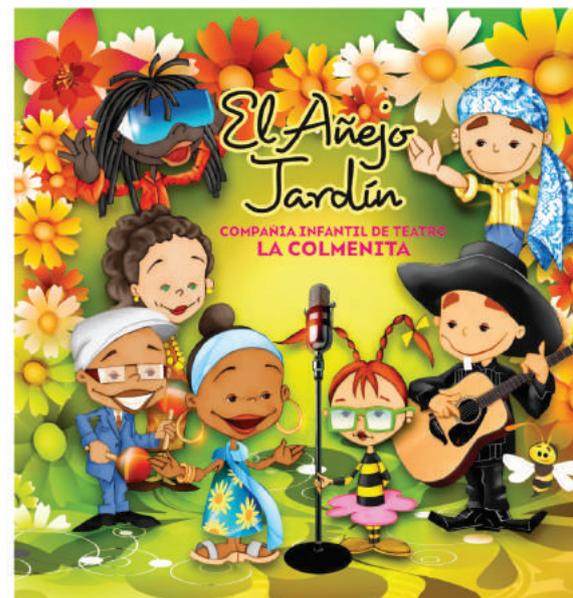
En este volumen, que muestra —además— el nivel alcanzado por la orquesta de esa agrupación infantil, pueden escucharse clásicos como *Cuidadito*, *compay gallo*, de Ñico Saquito; *Mambo Nº 5*, de Dámaso Pérez Prado; *El cuarto de Tula*, de Sergio Eulogio González; *Son de la loma*, de Miguel Matamoros; *Guantanamera*, de Joseíto Fernández; y *Los tamalitos de Olga*, de José Antonio Fajardo.

Hace dos años, cuando recién se anunciaba la nominación del Septeto Santiaguero en la misma categoría que compite ahora, pero con *No quiero llanto. Tributo a Los Compadres*, Fernando Dewar comentaba a esta periodista que “independientemente del género que se desee cultivar, debe llegarse a la ‘adulthood’ con un conocimiento sólido del son”.

“Si perdemos de vista cuáles son los géneros que nos distinguen, dijo, nuestra música quedaría trunca porque no sabríamos cuáles son los cimientos que han convertido a la Isla en el gigante musical que es”.

Y no se equivocaba Dewar, como tampoco se equivocó la Academia al entregarle el Grammy ese año... o con las nominaciones de este. Ya sea que resulten ganadores o no, lo cierto es que a Cuba —y a los seguidores de la música hecha en la Mayor de las Antillas— ya les ha sido concedido el mejor de los lauros. Y ese es, precisamente, contar con músicos talentosos que continúan creando para ellos; para hacerlos bailar, sonreír, soñar... en cualquier geografía.

Por: Onaisys Fonticoba Gener

Por Jorge Zurita

La resaca del mar en Ipanema me dio el mejor revolcón de mi vida. En la favela Santa Marta Michael Jackson rodó *They don't care about us* cuando el narcotraficante Marcinho VP le garantizó a Spike Lee, director del video clip, la seguridad del rey del pop. Allí mismo, más de veinte años después, un niño me «regaló», por solo dos reales, un dibujo hecho por él. En la Escadaria de Santa Tereza, o Escalera de Selarón, decorada con mosaicos traídos de todo el mundo por el artista plástico chileno Jorge Selarón, quien en el 2013 sería encontrado carbonizado en ese mismo sitio, devoré una *feijoada* y perdí mi celular. Tomé *caipiriña* y *caipiroska*, cerveza y un alcohol coloreado de dudosa procedencia y vendido en bolsitas de plástico en Copacabana. Me apretaron por todos los flancos con espaldas, barrigas, brazos, piernas, nalgas y hombrías en el tumulto de los húsares de momo y ensordecí de alegría con el *bloco* de turno: pequeños momentos inolvidables.

Es indescriptible la locura y el desenfreno en Río de Janeiro durante el carnaval. Un desborde de todo: de alegría, de colores, de cuerpos increíbles, de gente desnuda, de calor, de gritos, de baile, de alcohol, de excesos, de música, de violencia, de agua, de orín dondequiera, de sabores, de sexo, de histeria, de derroche, de miserias, de contrastes, de sudor, de desorden, de euforia, de mujeres, de hombres, de niños, de drogas, de todo lo absurdo que se pueda imaginar, de todo lo sublime que se pueda sentir, de lo ecléctico, de lo icónico, de lo sincrético, de lo racial, de lo espiritual, de fútbol y batucada, de calles inundadas de tanto para dar y recibir.

La ciudad es técnicamente un bazar con licencia para vivir a tope. Aunque no conocí los lugares *underground*, era palpable el peligro y la excitación en el aire. Todo parece estar permitido y todos parecen disfrutarlo como mejor pueden.

El sambódromo de Río es una paleta de colores en las manos de Baco, su lienzo una alfombra de cemento de unas cinco cuadras. Visitarlo conlleva ser previsor, cotizar un paquete turístico o algo parecido con unos meses de antelación, y eso no se nos había ocurrido. Pero una mágica noche, mientras el sambódromo se iba llenando de gente, la escuela de samba llegaba pintando formas sobre el lienzo y los carruajes se avizoraban, nosotros cenábamos tranquilos y totalmente distanciados en cuerpo y mente a un par de kilómetros de allí. Estábamos en Villa Isabel, muy cerca del Maracanã, frente a una tarima escueta de barrio escuchando el *bloco* de turno, cuando de pronto apareció un muchacho de la nada. Ansioso se acercaba a las mesas tratando de explicarse mientras ofrecía algo, pero la gente rechazaba la oferta. A mí me pareció que vendía entradas para algo, así que preguntamos y... qué creen, el chico formaba parte de la escuela de samba que se presentaba esa misma noche en el sambódromo y tenía entradas para regalar. Sí, como lo leen: ¡estaba regalando entradas! La emoción fue indescriptible y pasó por el miedo y la suspicacia —me pasó de todo por la mente—, pero aceptamos las invitaciones y corrimos. Y así, sin esperarlo ni imaginarlo estuvimos en el epicentro del carnaval de Río, viviendo en carne y hueso ese «todo puede pasar en Río»... y gratis.

THE SAMBADROME OF RIO DE JANEIRO

The beach undertow in Ipanema gave me the biggest stir of my life. In the Santa Marta favela, Michael Jackson shot *They do not care about us* when drug trafficker Marcinho VP assured Spike Lee, director of the video clip, of the security of the "king of pop." There, more than twenty years later, a child "gave away to me." for only two *reales*, a drawing made by him. At *Escadaria de Santa Tereza*, or *Escalera de Selarón*, decorated with mosaics brought from all over the world by Chilean plastic artist Jorge Selarón, who in 2013 would be found charred in the same place, I devoured a *feijoada* and lost my cell phone. I drank *caipirinha* and *caipiroska*, beer and a colored alcohol of dubious source and sold in small plastic bags in Copacabana. They squeezed me from all sides in the crowd of momo's hussars, and I deafened with joy at the *bloco* of the moment: unforgettable little moments.

The madness and debauchery in Rio de Janeiro during the carnival is just indescribable; an overflow of everything: joy, colors, incredible bodies, naked people, heat, shouting, dancing, alcohol, excesses, music, violence, water, urine everywhere, flavors, sex, hysteria, waste, poverty, contrasts, sweat, disorder, euphoria, women, men, children, drugs, all the imaginable absurdity, all sublimity that can be felt from eclecticism, iconicity, syncretism, racial issues, the spirituality, soccer and *batucada*, streets flooded with so much to give and receive.

The Rio Sambadrome is a palette of colors in the hands of Bacchus, his canvas a concrete carpet of about five blocks long. To visit it means to be proactive: to buy a tourist package or something like it with a few months in advance, and that had not occurred to us. But one magical night, as the sambadrome was filling with people, a boy just came out of the blue, he was giving away tickets! And so, without expecting it or imagining it, we were at the epicenter of the Rio carnival, living in the flesh that "everything can happen in Rio," and for free.

NUEVO HOLLYWOOD FRESH
CON CÁPSULA MENTOLADA

CLICK AQUÍ

PARA MÁS
FRESCURA

Producido y comercializado
por Brascuba Cigarrillos S.A.

Calle Reyes No. 6 e/ Calzada de Luyanó y Princesa, Luyanó,
10 de Octubre, Ciudad de La Habana, Cuba, CP 10700.
Atención al Cliente y al Consumidor: (53) 7 866 9308

BRASCUBA

LAS AUTORIDADES SANITARIAS ADVIERTEN: FUMAR DAÑA SU SALUD. MINSAP.

Ciber Orishas es un reportaje escrito por el cancanense José Antonio Callejo Anzures en torno a aparentes contradicciones entre prácticas tradicionales de santería cubana —en sus orígenes muy unidas a la naturaleza y ritos secretos— y la difusión

de este entramado religioso en accesibles espacios de Internet.

En este libro, José Antonio incluye conceptos, panoramas históricos, opiniones que recaba de diversas obras y artículos, y de entrevistas que hace el mismo autor, quien suscribe sus ideas y deja

abierto el sendero para ahondar en un tópico que trasciende los límites de Cuba y sus nexos con Nigeria.

Callejo describe los inicios de la santería, una de las principales formas religiosas cubanas con trasfondo africano, así como rituales y ceremonias, prohibiciones que han tenido que asumir los creyentes en distintas etapas históricas en la Isla e influencias de esta religión en la música popular.

El principal conflicto que expone Callejo se manifiesta entre oficiantes y adeptos puristas, atados a la tradición, y babalaos y seguidores de la santería o regla de Ocha que asimilan, sin prejuicios, los cambios tecnológicos para darle cauce a su religiosidad sustentada en el panteón yoruba.

En este nuevo milenio, Internet figura como una invención maravillosa, como antes lo fueron la imprenta, el teléfono, la radio... y otras creaciones tecnológicas que volvieron más confortable y dinámica la vida humana, aunque también más dependiente y, en muchos casos, angustiosa.

Internet, testimonia José Antonio, unida a la migración de muchos santeros, casi ha universalizado la práctica de la Regla de Ocha y, al mismo tiempo, crea cierta desconfianza entre simpatizantes y creyentes, pues un acto que durante siglos se hizo en privacidad fluye ahora por el ciberespacio.

Todo ello es válido para la reflexión, y dentro de ella uno se pregunta si acaso los tambores, usados para el diálogo hermético, no son también frutos de la tecnología, o las velas, los machetes afilados o las vasijas de cristal donde se vierten licores como lo son el correo electrónico y las páginas web.

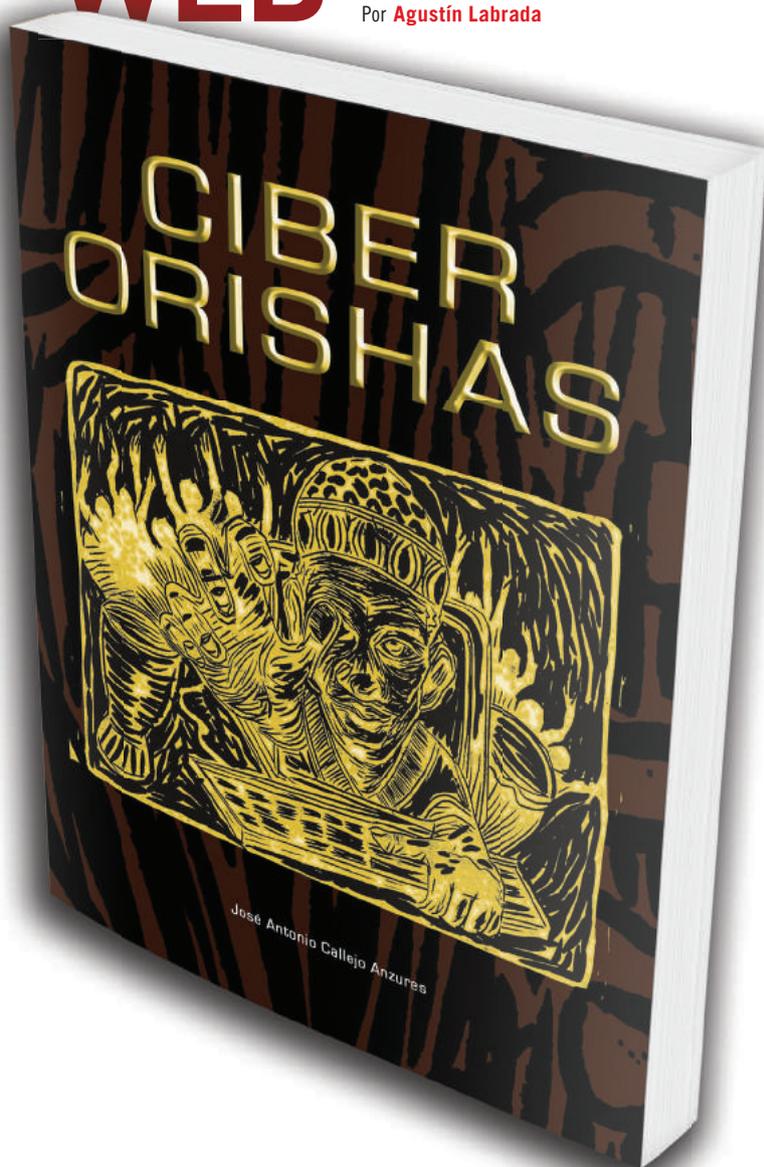
Con Internet no solo han dejado de ser interpersonales las consultas religiosas, sino también otras experiencias como el cortejo amoroso, los estudios y ciertas operaciones bancarias. No se encuentran los protagonistas frente a frente, pero los resultados se aproximan a lo que se espera de praxis ortodoxas.

Este reportaje constituye una indagación donde estructuralmente se interrelacionan crónicas, entrevistas, anécdotas e informaciones múltiples. Se sustenta en datos en su mayoría provenientes de materiales bibliográficos, y su hipótesis consiste en subrayar un fenómeno en apariencia exótico.

El también autor de *De Cancún a Almoloya*, *el imperio roto de Mario Villanueva* fragmenta su libro, al que antecede un prólogo del novelista Francisco López Sacha, en los capítulos: «De lo secreto a lo masivo», «De lo primitivo a lo moderno», «De lo íntimo al espectáculo» y «Del odio al amor».

DE LOS TAMBORES A LA PÁGINA WEB

Por **Agustín Labrada**

El cancanense José Antonio Callejo Anzures.

Además de la santería, Callejo Anzures hace comentarios menos profundos sobre otras religiones de raíces africanas como ñañiguismo, palo monte y arará, y enfatiza la sublimación de las mismas en poemas, canciones, novelas, bailes, pinturas, cuentos, melodías y otras variantes artísticas.

Internet, unida a la migración de muchos santeros, casi ha universalizado la práctica de la Regla de Ocha y, al mismo tiempo, crea cierta desconfianza entre simpatizantes y creyentes...

La influencia africana en la conformación de la música caribeña ha sido notoria, fundamentalmente en el esquema antifonal: solista y coro, y en las percusiones. La alianza de algunos toques y cantos antiguos con géneros musicales modernos ha generado piezas melódicas de ricas sonoridades.

La santería y otras religiones del pueblo cubano, durante mucho tiempo marginadas y mal entendidas, acrecientan su vigor y su hermoso misterio, y son parte indisoluble de una identidad.

Ciber Orishas asume entre sus páginas estos esplendores que se infiltran en numerosos países con su magia y con su *ashé*.

De alguna manera, el autor contribuye con este texto a divulgar —con ligeros matices didácticos y lenguaje periodístico— las características esenciales y la historia de la santería, religión cubana que

si bien tiene amplios y sólidos componentes de África, también incorpora elementos hispanocatólicos.

Si hoy, al oprimir algunas teclas de una computadora, nos conectamos con el tablero de Ifá, no nos debe alarmar. Los orishas están cerca de nosotros, abriéndonos este camino por donde —dice Nicolás Guillén— «Venimos juntos / desde muy lejos / jóvenes / viejos / negros y blancos / todo mezclado».

FROM THE DRUMS TO THE WEBPAGE

«Cíberorishas» is an article written by José Antonio Callejo Anzures from Cancún that revolves around apparent contradictions between traditional practices of Cuban santería —strongly linked, in its origins, to nature and secret rites— and the spreading of this religious framework in accessible spaces in internet.

In this book, José Antonio includes concepts, historical panoramas, opinions that he gathers from various works and articles, and interviews conducted by the author whose ideas the author himself endorses, leaving an open path to go into greater detail in an issue that transcends Cuba's borders and its links with Nigeria.

Callejo describes the beginning of santería, one of the main Cuban religious forms with an African background, as well as rituals and ceremonies, certain banning believers have had to face on different historical periods in the island, and influences of this religion on popular music.

In this new millennium, Internet appears as an amazing invention the same as others before, such as the printing press, the telephone, the radio...and other technological creations that made human life more comfortable and dynamic, although more dependent as well and, in many cases, more distressing.

Internet —testifies José Antonio— combined with the migration of many santeros, has almost universalized the practice of regla de Ocha and, at the same time, it creates a certain distrust between sympathizers and believers, because something that was done in privacy for centuries now flows in the cyberspace.

With Internet, not only have religious consultations ceased to be interpersonal but also have other experiences such as love courtship, studies, and certain bank operations. Persons do not see each other face to face anymore, but the results are closer to what is expected from orthodox praxis.

Santería and other religions of the Cuban people, for long alienated and misunderstood, experience an increase in vigor and beautiful mystery, and are an indissoluble part of an identity. *Cíberorishas* assumes this magnificence in its pages, which infiltrates many countries with its magic and *ashé*.

EL LARGO PERIPLO DE LA EDICIÓN 34

Por Alexis Triana / Fotos Nelia Moreno

La gran figura de la danza mundial Vladimir Malakhov agradeció a *Arte por Excelencias* el seguimiento informativo por cuatro años al Premio y Concurso de Danza del Atlántico Norte, el cual atrajo nuevamente a la ciudad de Holguín a bailarines de toda la Isla, y de Estados Unidos, México, República Dominicana y Ecuador. En el nutrido encuentro con la prensa, donde se presentó el impreso del número 34, Malakhov y Maricel Godoy —directora de CoDanza— ratificaron que no descansarán hasta convertir a esta urbe en Capital de la Danza, para lo cual alzamos los dos brazos con sus manos en medio de la Casa de la Trova.

Igual llegamos con el mismo ímpetu a la Villa Blanca de los Cangrejos, en especial a su nuevo y acogedor hotel La Placita. Para nosotros fue un honor que asistiera al lanzamiento el maestro de historiadores Lemus Nicolau. Allí aplaudimos la reapertura el 20 de octubre de los museos de Arte e Historia, en una edificación de dos plantas que ha recuperado todo el esplendor de antaño, y en la cual se laboró con tesonera paciencia de diez años por museólogos como la directora, y artesanos artistas como Fernando Longoria y Manuel Áreas Silveira (Tostón).

Tiene lógica, por tanto, que para la primera presentación de la 34 hayamos elegimos el Museo de Historia de la bella Trinidad, para seguir reconociendo la tesonera labor de su colectivo. Allí se dieron

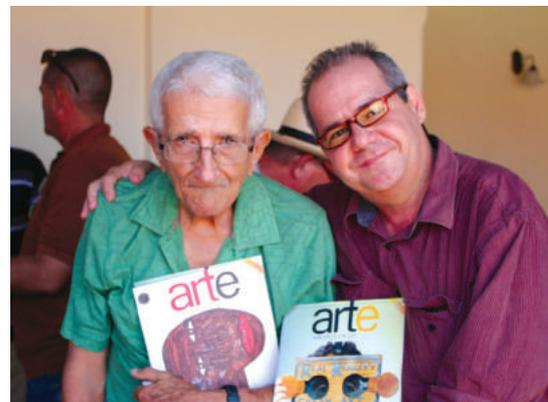

Arte por Excelencias se presentó en el Premio Malakhov y Concurso de Danza del Atlántico Norte. De izquierda a derecha, Vladimir Malakhov y Maricel Godoy.

cita amigos y promotores culturales, para recibir el Dossier de Arte, a cargo del artista Alejandro Aguilera, quien ya nos tiene habituados a sus audaces propuestas en la ciudad colindante con el Valle de los Ingenios.

Siguiendo la carretera del sur de la Isla, llegamos igual al Café del Teatro Terry, donde nos esperaba su legendario director Miguel Cañiellas y parte de su equipo, junto al pintor cienfueguero Irving Torres, para congratularnos todos de que *Arte por Excelencias* estaba en medio del Cuarto Festival de Música Alternativa, apoyando este proyecto por el que hacemos votos para una larga vida.

También llegamos a compartir nuestra revista a la Feria Tecnológica de Sancti Spiritus, que sesionó nuevamente en la

Con el veterano historiador Lemus Nicolau, a quien se debe la existencia de la red de museos de Gibara.

sin par Casa de la Guayabera, a orillas del río Yayabo, y comenzamos a conspirar el respaldo a una convocatoria nacional, y después internacional, ante el desafío de la nuevas tecnologías.

Y terminamos el ciclo en la capital de Oriente nada menos que en el Café Macubá, donde la maestra Fátima Patterson, el crítico de arte Reynaldo Cedeño y el fotoreportero Rubén Aja disfrutaron la edición de sus trabajos y socializaron la labor de *Arte por Excelencias* a favor de la promoción de la cultura cubana, caribeña e iberoamericana. Un fructífero periplo por la Cuba profunda del que nos enorgullece, y que seguiremos realizando por sus capitales culturales.

AxE en el Museo de Historia de Trinidad, junto a Alejandro López y el dúo Cofradía.

13

Encuentro Mundial de Bailadores y Academias
de Baile de Casino y Salsa

World Meeting of Casino and Salsa Dancer
and Dance Academies.

2018

CONCIERTOS NOCTURNOS / NIGHT CONCERTS

CONCURSOS DE BAILE / DANCE COMPETITION

siempre en Noviembre/ always in November

La Habana, CUBA

CLASES DE BAILE / DANCE LESSONS.

www.paradisonline.com / www.bailaencuba.com Promotora de Turismo Cultural

DOSSIER
ARTES
VISUALES
LESTER
CAMPA
MELO

Magate, 2004. Acrílico sobre tela (150 cm x 110 cm).