

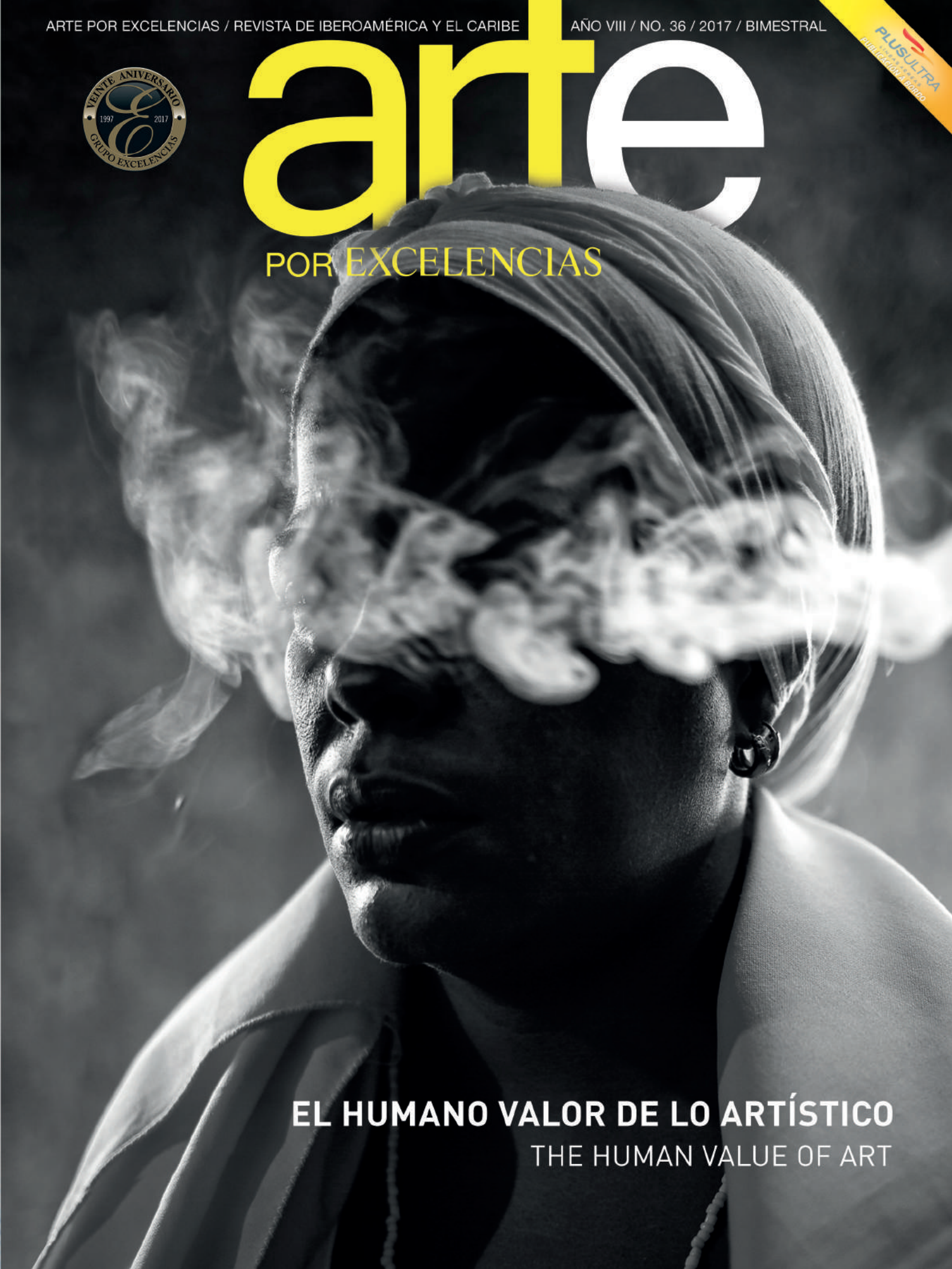

arte

POR EXCELENCIAS

PLUSULTRA
Publicación Bimestral

EL HUMANO VALOR DE LO ARTÍSTICO
THE HUMAN VALUE OF ART

AÑO IBEROAMERICANO DE LA ARTESANÍA

EDICIÓN XXI
FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANÍA
DEL 5 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2017
PABEXPO

FIART

DEDICADA
A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CUBA
Y AL VIDRIO COMO MANIFESTACIÓN
ARTESANAL

- 3** ¡ESTAMOS DE CUMPLEAÑOS!
JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO
- 4** TENGO HAMBRE INTELLECTUAL.
ENTREVISTA A EDUARDO ROCA SALAZAR (CHOCO)
ESTELLA DÍAZ
- 8** LA PASIÓN DE MI VIDA.
ENTREVISTA A ROBERTO CHILE
SANDRA LEVISON
- 12** LA HABANA: LA CIUDAD DEL FESTIVAL
LUCIANO CASTILLO
- 14** LA CABAÑA, UNA FORTALEZA QUE GUARDA LIBROS
YENEILY GARCÍA GARCÍA
- 16** EL HUMANO VALOR DE LO ARTÍSTICO
MANUEL LÓPEZ OLIVA
- 20** ARTE POR EXCELENCIAS EN LA VITRINA DE ARTBO
TONI PIÑERA
- 22** EL EDITOR SÍ TIENE QUIEN LE ESCRIBA
FRANCESCO ROSSINI
- 24** CH.ACO,
FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CHILE
RAMÓN CASALÉ SOLER
- 26** URVANITY ART FAIR:
LA POSIBILIDAD DE UN PROYECTO
PAOLA RUGGIERO
- 29** EL OJO DEL CÓNDOR.
MADRID: UNIVERSO EN SÍ MISMO
KALOIAN SANTOS CABRERA
- 32** EL IDIOMA ESPAÑOL: LIMPIO ESPEJO DE PALABRAS
LIZBET GARCÍA RODRÍGUEZ
- 34** DOSSIER DE ARTES VISUALES. VÍCTOR ALEXIS PUIG
- 38** DOSSIER DE ARTES VISUALES. JORGE SÁENZ
- 42** DOSSIER DE ARTES VISUALES. LÁZARO MORGADO
- 46** LA TRASCENDENCIA HISTÓRICA
DE JUAN LUIS GUERRA Y LA 440
EURI CABRAL
- 50** PASO A LOS NUEVOS TALENTOS
JOAQUÍN BORGES-TRIANA
- 52** JAZZ CARIBE: MÁS QUE UNA REALIDAD, UNA FUERZA
DEXTER ROSE
- 54** EL ENRIQUECIMIENTO ESPIRITUAL
DE LA BUENA MÚSICA
GUILLE VILAR
- 57** YO APRENDÍ A HACER CANCIONES EN CUBA
JORGE ZURITA
- 59** ¿PALABRAS EN EL ARTE
O ARTE PARA LAS PALABRAS?
LOLY ESTÉVEZ
- 61** GOLPE DE TIMÓN POR LA ALCALDÍA
SEBASTIÁN HEREDIA
- 62** MAYKEL FLORES:
LA NATURALIDAD DE LA IMPROVISACIÓN
DIANA ROSA RIESCO
- 64** CARMEN SOLAR MONTALVO: LA ETERNA SONRISA
DIANA ROSA RIESCO
- 66** UN DIÁLOGO CULTURAL SOSTENIDO.
ENTREVISTA A EDUARDO ÁVILA RUMAYOR
JORGE FERNÁNDEZ ERA
- 68** UN SUEÑO VÍVIDO EN LAS CALLES
OMAR VALIÑO
- 71** TEATRO PARA AQUELLAS QUE NO ESTÁN MÁS
VIVIAN MARTÍNEZ TABARES
- 72** RAQUEL REVUELTA SIGUE ENTRE NOSOTROS
NORGE ESPINOSA MENDOZA
- 74** MARIA ANTONIA: CINCUENTA AÑOS DE PRESENCIA
ROBERTO D. M. YERAS
- 76** MAYRA NAVARRO: UNA VIDA PARA CONTAR
VIRGLIO MARTINTO RUIZ
- 78** TURISMO Y EXPERIENCIAS CULTURALES:
UN DULCÍSIMO ITINERARIO
MADELEINE SAUTIÉ RODRÍGUEZ
- 80** LA 35 REMONTA COMO TATAGUA
ALEXIS TRIANA

NOVIEMBRE-DICIEMBRE / 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 PABLO GALAFAT
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, EMSERPET, FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES, PARADISO, INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO, INSTITUTO CUBANO DE ARTE E INDUSTRIA CINEMATOGRAFÍCOS.

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO, ESTRELLA DÍAZ, TONI PIÑERA, FALCO, LUCIANO CASTILLO, SANDRA LEVINSON, MANUEL LÓPEZ OLIVA, RAMÓN CASALÉ SOLER, PAOLA RUGGIERO, KALOIAN SANTOS, LIZBET GARCÍA RODRÍGUEZ, LOLY ESTÉVEZ, VÍCTOR ALEXIS PUIG, JORGE SÁENZ, LÁZARO MORGADO, EURI CABRAL, JOAQUÍN BORGES-TRIANA, DEXTER ROSE, GUILLE VILAR, JORGE ZURITA, DIANA ROSA RIESCO, JORGE FERNÁNDEZ ERA, OMAR VALIÑO, VIVIAN MARTÍNEZ TABARES, NORGE ESPINOSA MENDOZA, ROBERTO D. M. YERAS, VIRGILIO MARTINTO RUIZ, YENEILY GARCÍA GARCÍA, MADELEINE SAUTÍE RODRÍGUEZ, SEBASTIÁN HEREDIA, FRANCESCO ROSSINI, ALEXIS TRIANA.

FOTOGRAFÍA DOMINGO TRIANA, ROBERTO CHILE, KALOIAN SANTOS CABRERA, IRÁN MARRERO, JUAN CARLOS ROMERO, LÁZARO MORGADO, JORGE FERNÁNDEZ ERA, LAIDELIZ HERRERA LAZA, NELIA MORENO, BUBY, MADELEINE SAUTÍE RODRÍGUEZ, FERVAL, RAMÓN CASALÉ SOLER, ADALBERTO ROQUE.

SUSCRIPCIONES Y ATENCIÓN AL CLIENTE
TEL.: 34 (91) 556 00 40, (53) 7204 8190

Visítanos 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** CALLE 10 NO. 315 APTO. 3 E/ 3RA. Y 5TA, MIRAMAR, LA HABANA. TLF.: (53) 7204 8190. caribe@excelencias.com **ECUADOR** MARÍA BELÉN TINAJERO B. CALLE EL BATAN NO. 34-122 Y AVE. 6 DE DICIEMBRE, ED. SAN MARINO, OF. 601 TLF.: (593) 2 332 4212, MÓVIL: (593) 9 8332 0255 dir.ecuador@excelencias.com **MÉXICO** ALEJANDRA MACIEL. DIOS PÁJARO NO. 25, SECC. PARQUES, CUATITLÁN IZCALLI 54720, CIUDAD DE MÉXICO. TLF.: (52) 55 58714034, Móvil: (52) 44 5523160511. dir.mexico1@excelencias.com PUERTO VALLARTA, JALISCO. CONSUELO ELIPE. CALLE FEBRONIO URIBE NO. 100. PLAZA SANTA MARÍA 404 C. ZONA HOTELERA. TLF.: (52) 32 22250109 dir.mexico2@excelencias.com **PANAMÁ** dir.panama@excelencias.com excelencias.panama@excelencias.com gourmet.panama@excelencias.com **EL SALVADOR** dir.elsalvador@excelencias.com **ARGENTINA** argentina@excelencias.com **BRASIL** dir.brasil@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.

IT IS OUR BIRTHDAY!

Arte por Excelencias has reached nine years of existence, now as a multicultural publication of the Americas and the Caribbean, born in the heat of the Biennial of Havana in 2009.

And we are celebrating it with many events: our magazine is once again present at Art Basel-Miami Fair Beach, and we are VIP guests of Art Miami, almost at the same time that in Cuba the Feria Internacional de Artesanía, (FIART) (International Fair of Craftsmanship,) and the Festival del Nuevo Cine Latinoamericano (Festival of New Latin American Cinema) are being held, and where we will be presenting our 36th issue with our collaborators from eleven countries, and a beautiful and functional digital platform: www.arteporexcelencias.com.

This year, 2017, which is coming to an end, we have been media partners in the successes of the 25th Estampa Madrid fair and the Tenth Swab Barcelona Fair. But also the Arte por Excelencias stand was very busy in Colombia for ArtBo, and in Mexico City for Zona Maco, while we also opened the exchange in Buenos Aires with Art BA, and with the Ch.Aco fair in Chile, among many other fairs and events on the continent.

We have built a fraternal and gigantic bridge for Iberia-America, also because of our continued presence in the Festival del Fuego (the Fire Fest) in Santiago de Cuba, in the new eagerness of Gibara's International Festival of Cinema and the Festival of Iberia-American Culture, and in the coincidence of the 24th Romerías de Mayo with the International Fair of Tourism of Cuba in Holguín. Because we believe in the synergy of festivals, events and congresses with the development of tourism, we accept as an honor the deference of inviting us to Havana's International Book Fair, to present the passion of our magazines.

And we have grown everywhere, always supporting projects that we believe indispensable, like the first edition of the Urvanity-Art Fair, in the Spanish capital, or the prizes of the JoJazz Contest in Havana. We were present everywhere: at the ICAIC Youth Show, at the "Dance in Cuba" International Meeting of Casino Academies, and in the International Circus Festival of the Americas (CIRCUBA): our award for Havana Company has preceded the debut of its formidable show in Rome, in the big top that today stands out on Via Cristóforus Columbus with the Cuban flag.

So...absolutely, we have to celebrate with a real toast! We will all see on the Callejón de los Barberos of Old Havana, right next to the monument of a huge scissors, where you find dozens of small studios and dozens of artists. There, a bartender with a huge smile will serve you the refreshing drink with the aid of a clean hose, a popular invention, so that the foam is less and the joy and commitment of mutual commitment is more.

And let's raise, therefore, our glass of beer for the ten years of Arte por Excelencias in the 20th anniversary of the Grupo Excelencias, and for the 500 years of Havana and Old Panama too, which we will promote in our more than thirty media entities, as we did with the half millennium of Santiago de Cuba - because these are challenges that provide an opportunity to discuss the coexistence, in Iberia-America and the Caribbean, of the force of our tradition and contemporaneity.

Congratulations! 🍷

7.00 \$ / 8 €

En portada:
HUMO RITUAL
Roberto Chile

En contraportada:
**QUIEN BUSCA
ENCUENTRA, 2017**
Victor Alexis Puig

DOSSIER VÍCTOR ALEXIS PUIG

¡ESTAMOS DE CUMPLEAÑOS!

Arte por Excelencias rompe el estambre de nuestros nueve años de existencia, ahora como publicación multicultural de las Américas y el Caribe, nacida en el fragor de la Bienal de La Habana de 2009.

Y lo estamos celebrando con múltiples acontecimientos: nuestra revista una vez más figura en la nómina de la Feria Art Basel-Miami Beach, y somos invitados VIP de Art Miami, casi en los mismos días en que en Cuba se descorren las cortinas de la Feria Internacional de Artesanía (FI-ART), y el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, y donde presentamos nuestra revista número 36 con nuestros colaboradores de ¡once países!, y una hermosa y funcional plataforma digital como www.arteporexcelencias.com

El 2017 que ya se va, nos encontró de media partners en los éxitos de la 25 feria Estampa Madrid y de la Décima Swab Barcelona. Mas también el stand de Arte por Excelencias estuvo muy activo en Colombia para ArtBo, y en Ciudad México para Zona Maco, en tanto abrimos el intercambio en Buenos Aires con Art BA, y con la feria Ch.Aco en Chile, entre muchas otras ferias y eventos del continente.

Hemos trazado un fraterno y gigantesco puente para Iberoamérica, también por nuestra continua presencia en la Fiesta del Fuego de Santiago de Cuba, en los nuevos afanes del Festival Internacional de Cine de Gibara y la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, y en la coincidencia de las 24 Romerías de Mayo con la Feria Internacional de Turismo de Cuba en Holguín. Porque creemos en la sinergia de los festivales, eventos y congresos con el desarrollo del turismo, aceptamos como un honor la deferencia de invitarnos a la Feria Internacional del Libro de la Habana, para presentar la pasión de nuestras revistas

Y es que hemos crecido por todas partes, siempre apoyando proyectos que creemos indispensables, como la primera edición de la feria Urvanity-Art, en plena capital española, o los premios del Concurso JoJazz en La Habana. Estuvimos lo mismo en la Muestra Joven del ICAIC, que en el Encuentro Internacional de Academias de Casino “Baile en Cuba”, que en el Festival Internacional de Circo de Las Américas (CIRCUBA): nuestro galardón a la Compañía Havana ha antecedido al debut de su formidable espectáculo para Roma, en la enorme carpa que distingue hoy la Vía Cristóforus Columbus con la bandera cubana.

¿Cómo no ir a celebrarlo con un buen brindis? Veámonos en el Callejón de los Barberos de La Habana Vieja, justo al lado del monumento a una enorme tijera, donde empiezan los pequeños estudios de decenas y decenas de artistas. Allí labora este cantinero sonriente, que sirve el refrescante líquido con la inventiva criolla de una límpida manguera, para que la espuma sea menos, y más la alegría y el compromiso del empeño mutuo.

Y alcemos, por tanto, nuestro vaso de cerveza por los diez años de Arte por Excelencias en el XX aniversario del Grupo Excelencias, y por los 500 años de La Habana y los del Panamá Viejo, —que potenciaremos en nuestros más de treinta medios de difusión, como ya hicimos con el medio milenio de Santiago de Cuba—, porque son retos para debatir la convivencia en Iberoamérica y el Caribe, de la fuerza de nuestra tradición y contemporaneidad.

¿Quién da más? ¡Felicidades!

José Carlos de Santiago

Presidente Grupo Excelencias

TENGO HAMBRE INTELLECTUAL

ENTREVISTA CON EL PINTOR, GRABADOR Y ESCULTOR EDUARDO ROCA SALAZAR, CHOCO, PREMIO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS 2017

Por Estrella Díaz

Choco —mucho menos conocido como Eduardo Roca Salazar— es un artista de la plástica nacional que se enmarca en la emblemática Generación de los setenta, y aunque exhibe una larga e intensa carrera como creador, sus propuestas se caracterizan por una gran frescura y autenticidad.

Nacido en la oriental Santiago de Cuba, la Ciudad Héroe, el 3 de octubre de 1949, Choco ha transitado por varias etapas y ha llevado la colografía a altísimos niveles estéticos y conceptuales, por lo que es considerado —al decir de los especialistas— un «verdadero maestro del grabado», manifestación que ha hecho suya, la ha dominado y le ha impreso un sello personalísimo.

Choco fue uno de los cubanos que participó, en diciembre último, en Art Basel Miami 2016, feria de arte contemporáneo a la que concurrieron más de doscientas cincuenta galerías de América, Europa, Asia y África y se exhibieron obras de más de dos mil artistas de los siglos xx y xxi. Para el artista cubano el pasado año fue «muy movido, agotador y, a la vez, feliz», porque realizó exposiciones e impartió conferencias en los estados norteamericanos de Missouri, Massachusetts y Nueva York. Sin embargo, considera que Art Basel «se ha convertido en una gran escuela pictórica, un gran museo que se monta y desmonta y una céntrica calle, próxima al Down Town de Miami, y constituye un acontecimiento plástico muy importante».

En entrevista exclusiva con *Arte por Excelencias* subrayó que en los últimos años ha incursionado en la escultura: «Me he metido —dice— en el mundo del volumen y lo he ido vinculado a la colografía, es decir, he hecho una especie

de combinación entre el grabado y la escultura. Considero que he dado un paso importante que tiene que ver con la visualidad de cada pieza, con su esencia».

Siempre apuestas por la expansión y por un agudo sentido de la experimentación. ¿Por qué esa ansia de estar, constantemente, rompiendo contigo mismo?

El artista no se puede dar el lujo de estancarse, porque si lo hace, muere. Creo que, indirectamente, es un legado que he recibido de Pablo Picasso, un artista que admiro por la cantidad de obra que realizó; incursionó en muchas maneras de hacer, en múltiples tendencias y técnicas, y eso es de respetar y de reverenciar. He llegado a pensar, si uno se detiene a analizar la gran cantidad de obra que produjo, que Picasso no dormía. Cuando uno se entrega, la obra se hace grande, porque irrumpes en otras técnicas, en otras temáticas, y siempre la gente va a saber que eres tú.

Cuando comencé a realizar esculturas —gracias a mi amigo Alberto Lezcay, a quien considero mi maestro desde el silencio— participé en un proyecto titulado *Vuelo de bronce*, auspiciado por un grupo de escultores alemanes. Luego de *Vuelo de bronce* quedé preso, enamorado, seducido por la escultura. El haber comenzado a pensar en el volumen, sin duda, ha expandido mi obra.

¿Dejarás atrás la pintura por la escultura?, ¿se corre ese riesgo?

No, estoy pintando mucho en los últimos meses y he sido cuidadoso en no abandonar ni dejar atrás ninguna de las técnicas. Estoy pensado descansar la tridimensionalidad y volcarme, nuevamente, hacia la técnica mixta —empleando la colografía, la tinta china, la tempera y el acrílico—. La técnica mixta, que durante

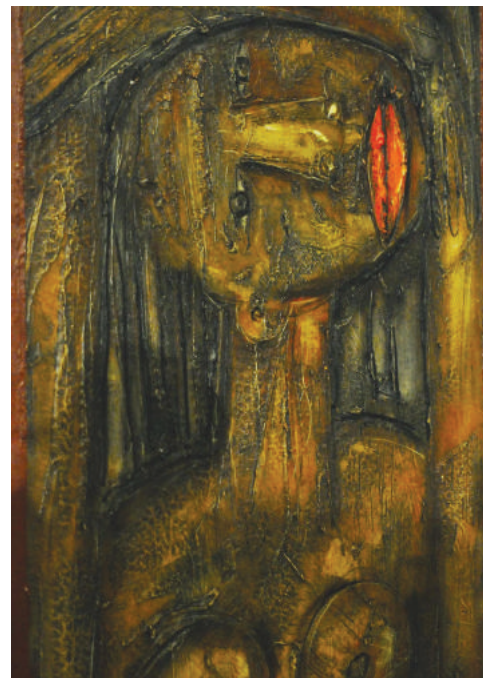
muchos años cultivé prolíficamente, me acerca otra vez al óleo, que amo mucho.

Eres un artista muy apegado al hacer con las manos.

La mano ejecuta lo que el cerebro dicta; y ese movimiento vital no se puede negar. Estoy convencido de que lo auténtico se realiza con las manos y se piensa con la mente.

No niego los avances tecnológicos y científicos y, de hecho, los he empleado en algunas de mis obras, pero el hombre no se puede dejar llevar ni arrastrar por la tecnología, porque llega un momento que te facilita tanto las cosas que te manipula, te esclaviza, amordaza, y amarra tanto el pensamiento como las manos.

Las nuevas tecnologías acomodan mucho y uno deja de utilizar los dedos. Con preocupación veo cómo los jóvenes —incluso siendo pareja— se sientan uno al lado del otro y, a lo mejor, están hasta conversando vía teléfono celular. Quizás sea una percepción errada, pero

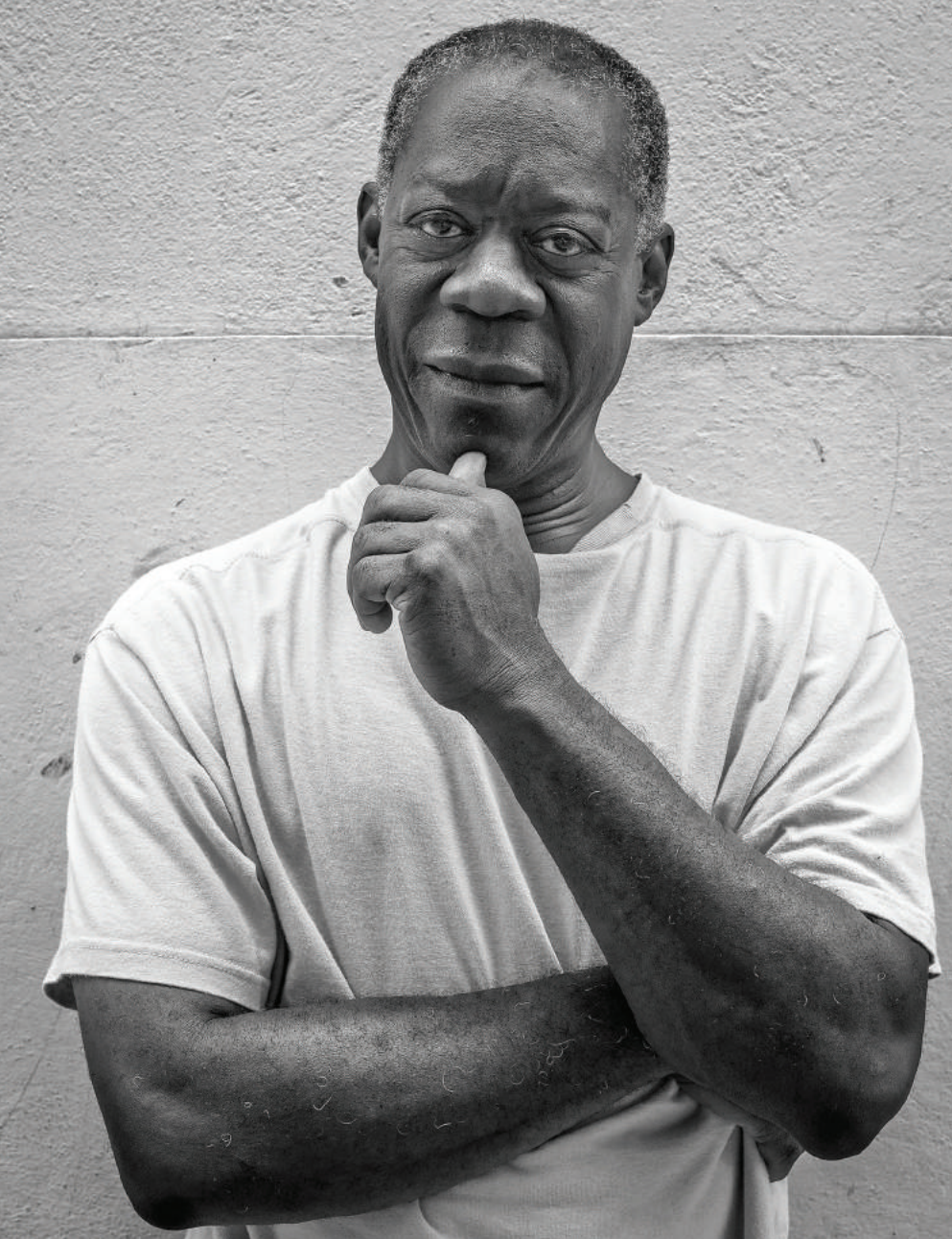

Foto: Ricardo G. Elias

mi marcado interés por los matices y las texturas. Mi tema principal siempre ha sido el hombre y, como un pulpo, quiero abrazarlo todo.

Toda esa fuerza me la dio lo sucedido en Cuba en el año 1959: con el triunfo de la Revolución quisimos hacer la piscina más grande, el estadio más grande, la zafra más grande, el pueblo más grande, y eso es lo que quiero hacer: la obra gigantesca, pero ¿cuál? La verdad: no sé.

I'M INTELLECTUALLY HUNGRY, SAYS CHOCO

(An interview with the painter, engraver and sculptor Eduardo Roca Salazar, Choco)

Choco - much less known as Eduardo Roca Salazar - is an artist of the national plastic movement, who is part of the emblematic Generation of the 70s and although he has had a long and intense career as a creator, his proposals are characterized by a great freshness and authenticity.

Born in eastern Santiago de Cuba, the Hero City, on October 3, 1949, Choco has gone through several stages and has taken collages to very high aesthetic and conceptual levels, which is why, according to specialists, he is considered "a true master of engraving," a manifestation that he has made his own, has mastered it and has left his very personal mark on it.

Choco was one of the Cubans who participated, last December, in Art Basel Miami 2016, a contemporary art fair attended by more than 250 representative galleries from North and Latin America, Europe, Asia and Africa and exhibited works of more than 2,000 artists of the 20th and 21st centuries. For this Cuban artist, last year was "very hectic, exhausting and, at the same time, happy" because he presented exhibitions and lectured in the US states of Missouri, Massachusetts and New York. However, he considers that Art Basel "has become a great pictorial school, a great museum that is assembled and dismantled and a central street, near Miami downtown, and is a very important plastic event."

In an exclusive interview he stressed that in recent years he has dabbled in sculpture: "I have gotten," he says, "in the world of volume and I have been linked to collagraphy, that is, I have made a kind of combination between engraving and sculpture. I consider that I have taken an important step that has to do with the visuality of each piece, with its essence.

This year, close to its end, Choco has just received the Premio Nacional de Artes Plásticas 2017 (National Prize for Plastic Arts 2017) from Cuba.

creo que la tecnología está enfriando al ser humano. Los adelantos no se pueden negar, pero de ninguna manera suplantarán la materia gris que tenemos los humanos.

Como creador, sigues apostando por el contacto con la gente.

Necesito saber lo que se dice en la calle: las cosas buenas y malas, palabras lindas y feas. La Habana Vieja siempre ha sido mi refugio y mi cuartel, y como no es cementerio, no será mi tumba, pero aquí siempre estaré mezclado con su gente, sus muros, sus piedras y sus olores.

En cuanto a la paleta, al color, ¿cómo te estás moviendo desde la colografía que incorporas a la escultura?

Es por detalles. A veces comienzo a hacer una serie y nace un detalle; eso sucedió hace un tiempo cuando incursióné

en los grises y los negros. Una de las exposiciones más sabrosas que he hecho fue *Más allá del borde*, realizada en 2010 en la galería Villa Manuela de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, a partir de los grises, negros y blancos. El resultado fue maravilloso e incluía esculturas y colagrafías. Son etapas por las que atravesamos los artistas que dotan de connotación específica a la obra. Al igual que los músicos, los artistas de la plástica hacemos variaciones de un mismo tema: ellos con sonoridades, nosotros con colores.

Soñemos: ¿qué te falta por hacer?

Muchas cosas, pero lo fundamental es estar vivo: tengo hambre intelectual y, quizás por eso, es que hay tanto movimiento y dialéctica en mi obra.

También el uso del color responde a mis incesantes búsquedas, al igual que

FALCO

Art | Basel Miami Beach | Dec | 7-10 | 2017

Galleries | 303 Gallery | 47 Canal | **A** | A Gentil Carioca | Miguel Abreu | Acquavella | Altman Siegel | Ameringer McEnery Yohe | Applicat Prazan | Art : Concept | Alfonso Artiaco | **B** | Guido W. Baudach | elba benitez | Ruth Benzacar | Bergamin & Gomide | Berggruen | Bernier/Eliades | Fondation Beyeler | Blum & Poe | Marianne Boesky | Tanya Bonakdar | Mary Boone | Bortolami | BQ | Luciana Brito | Gavin Brown | Buchholz | Bureau | **C** | Campoli Presti | Casa Triângulo | Chelm & Read | Cherry and Martin | Mehdi Chouakri | James Cohan | Sadie Coles HQ | Contemporary Fine Arts | Continua | -Paula Cooper | Corbett vs. Dempsey | Pilar Corrias | Chantal Crousel | **D** | DAN | Massimo De Carlo | Elizabeth Dee | Di Donna | **E** | Andrew Edlin | frank elbaz | **F** | Konrad Fischer | Foksal | Fortes D'Aloia & Gabriel | Peter Freeman | Stephen Friedman | **G** | Gagolian | Galerie 1900-2000 | José García | Gavlak | Gladstone | Gmurzynska | Elvira González | Goodman Gallery | Marian Goodman | Bärbel Grässlin | Richard Gray | Garth Greenan | Howard Greenberg | Greene Naftali | Karsten Greve | Cristina Guerra | Kavi Gupta | **H** | Hammer | Hauser & Wirth | Herald St | Max Hetzler | Hirschl & Adler | Rhona Hoffman | Edwynn Houk | Xavier Hufkens | **I** | Ingleby | **J** | Alison Jacques | rodolphe janssen | Anneli Juda | **K** | Kalfayan | Casey Kaplan | Paul Kasmin | Kaufmann repetto | Sean Kelly | Kerlin | Anton Kern | Kewenig | Peter Kilchmann | Kohn | König Galerie | David Kordansky | Andrew Kreps | Krinzinger | Kukje / Tina Kim | kurimanzutto | **L** | Labor | Landau | Simon Lee | Lehmann Maupin | Lelong | Leme | Lévy Gorvy | Lisson | Luhring Augustine | **M** | MacCarone | Magazzino | Mai 36 | Jorge Mara - La Ruche | Giò Marconi | Matthew Marks | Marlborough | Mary-Anne Martin | Barbara Mathes | Hans Mayer | Mazzoleni | Fergus McCaffrey | Greta Meert | Anthony Meier | Urs Meile | Mencom + Schoelkopf | Mendes Wood DM | kamel mennour | Metro Pictures | Meyer Riegger | Millan | Victoria Miro | Mitchell-Innes & Nash | Mnuchin | Stuart Shave/Modern Art | The Modern Institute | **N** | nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder | Nagel Draxler | Edward Tyler Nahem | Helly Nahmad | Francis M. Naumann | Leandro Navarro | neugerriemschneider | Franco Noero | David Nolan | Nordenhake | **O** | Nathalie Obadia | OMR | **P** | P.P.O.W | Pace | Pace/MacGill | Parra & Romero | Franklin Parrasch | Peres Projects | Perrotin | Petzel | Plan B | Gregor Podnar | Eva Presenhuber | **R** | Almine Rech | Regen Projects | Nara Roesler | Thaddaeus Ropac | Michael Rosenfeld | Lia Rumma | **S** | Salon 94 | SCAI The Bathhouse | Esther Schipper | Thomas Schulte | Marc Selwyn | Sfeir-Semler | Jack Shainman | Sicardi | Sies + Höke | Sikkema Jenkins | Jessica Silverman | Skarstedt | **SKE** | Fredric Snitzer | Sperone Westwater | Sprüth Magers | Nils Stärk | Standard (Oslo) | Stevenson | Luisa Strina | **T** | team | Thomas | Tilton | Tokyo Gallery + BTAP | Tornabuoni | **V** | Van de Weghe | Van Doren Waxter | Vedovi | Vermelho | Susanne Vielmetter | **W** | Waddington Custot | Nicolai Wallner | Washburn | Wentrup | Michael Werner | White Cube | Jocelyn Wolff | **Z** | Zeno X | David Zwirner | **Nova** | David Castillo | Silvia Cintra + Box 4 | Crèvecoeur | dépendance | Thomas Erben | Essex Street | Foxy Production | Laurent Godin | Hannah Hoffman | House of Gaga | Instituto de visión | Kadel Willborn | Tanya Leighton | David Lewis | Maisterravalbuena | mor charpentier | mother's tankstation | Múrias Centeno | Prometeogallery di Ida Pisani | Proyecto Monclova | Ratio 3 | Revolver | Tyler Rollins | Anita Schwartz | Société | Takuro Someya | Supportico Lopez | Take Ninagawa | Travesía Cuatro | **Positions** | Christian Andersen | Antenna Space | Arredondo | Arozarena | Callicoon | Chapter NY | Anat Ebgü | Freedman Fitzpatrick | Inman | Isla Flotante | JTT | Taro Nasu | Patron | Marília Razuk | Real Fine Arts | **Edition** | Alan Cristea | Crown Point | Gemini G.E.L. | Sabine Knust | Carolina Nitsch | Pace Prints | Paragon | Polígrafa | STPI | Two Palms | **ULAE** | **Survey** | Raquel Arnaud | The Box | Ricardo Camargo | Ceysson & Bénétière | DC Moore | espaivisor | Henrique Faria | Honor Fraser | Hales | Invernizzi | Jaqueline Martins | Robilant + Voena | Richard Saltoun | Simões de Assis | Simone Subal | Offer Waterman

LA PASIÓN DE MI VIDA

ENTREVISTA A ROBERTO CHILE

Por **Sandra Levinson**

(Realizada en el Centro de Estudios Cubanos de Nueva York)

Roberto Chile ha sabido forjar una imagen singular, siempre digna y luminosa de Cuba. Sus imágenes conforman un universo de fe y espiritualidad, perceptibles para aquellos, que como él, son capaces de amar.

(Eusebio Leal)

Roberto Chile es un excelente retratista, reinventor de sus modelos, a los que transporta hacia la imagen con su percepción personal, indagando en sus psicologías particulares. Todo el sincretismo religioso que reflejan estas imágenes parte de la fuerza y relevancia que poseen los sujetos que las escenifican, registrados magistralmente por su ojo.

(Rafael Acosta de Arriba)

Aquí estamos, todos mezclados, para vernos de cerca como una unidad, como en esa imagen maravillosa en la que el propio autor se refleja en las pupilas oscuras de alguien que lo mira, alguien que también está atento a la ceremonia y deja traslucir su asombro, y canta, o baila, o dibuja unas cruces en la piel, blanca, negra, mestiza, en esa cercanía que el artista insiste en reproducir para convertirla en poesía.

(Francisco López Sacha)

Junto con las expresiones de la Regla Ocha-Ifá y del espiritismo común a la memoria de los ancestros, la muestra evoca simbólicamente el comienzo o el final de los ritos del palo monte, una de las expresiones de la religiosidad popular más antiguas en Cuba, donde el tanga pregunta: «¿Somos o no somos?». Y con toda confianza y certeza, quienes le acompañan responden: «¡Somos!».

(Jesús Guanche)

Foto: Adalberto Roque

ROBERTO CHILE

(La Habana, 29 de septiembre de 1954) Documentalista, camarógrafo y fotógrafo. Ha escrito y dirigido gran número de documentales, reportajes y cortos de arte sobre la cultura y la actualidad cubanas. Sus obras más conocidas son los documentales *Desafío*, *En las laderas del Himalaya*, *En mis ojos brillas tú*, *Hágase la luz*, *Sencillamente Korda*, *Soy Tata Nganga*, *Esencias*, *La Colmenita en Estados Unidos*, *Iluminar La Habana*, *Fidel es Fidel*, *Chávez y Fidel*, *Hasta siempre* y *Justicia en Londres*.

En calidad de camarógrafo personal acompañó a Fidel Castro en sus viajes por Cuba y el mundo desde 1984 hasta 2006. Como cronista de su tiempo, ha exaltado los valores de artistas y creadores cubanos en más de ochenta realizaciones de corta y mediana duración, en las cuales promueve, con visión artística, la obra de figuras destacadas del arte contemporáneo cubano.

En enero de 2008 creó el proyecto *Alas con puntas*, que promueve la obra de un numeroso grupo de artistas contemporáneos cubanos que, bajo su liderazgo y curaduría, han promovido el arte cubano dentro y fuera de Cuba.

Ha participado como camarógrafo, director de fotografía, editor, productor o codirector en disímiles realizaciones de importantes productoras cubanas y extranjeras, y ha trabajado con profesionales reconocidos internacionalmente.

A lo largo de su vida ha recibido importantes reconocimientos por su quehacer artístico y periodístico, entre los que resaltan la Réplica del Machete del Generalísimo Máximo Gómez (1998), el Premio Anual de Periodismo Juan Gualberto Gómez (2002, 2003 y 2004), la Distinción Félix Elmuza de la Unión de Periodistas de Cuba (2005), y la Honrar Honra de la Sociedad Cultural José Martí (2012). En septiembre de 2011 fue declarado Visitante Ilustre de la ciudad de Buenos Aires.

Es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), de la Upec, de la Asociación de Comunicadores Sociales y de la Asociación Cubana del Audiovisual.

Si eres un hombre del audiovisual, ¿por qué decidiste involucrarte casi por entero desde hace algunos años en la fotografía?

La fotografía ha sido siempre la pasión de mi vida. Durante más de dos décadas dediqué mis mayores esfuerzos a una labor sostenida e ininterrumpida como camarógrafo, director de fotografía y documentalista. Ahora comparto la labor cinematográfica con la foto fija, lo cual amplía el diapason de mi obra y trae a mi vida nuevas emociones.

¿Por qué escogiste el tema de las raíces africanas en la vida cubana?

Escogí este tema con el fin de indagar en nuestras raíces y herencia africanas, impulsado esencialmente por un incurable deseo de crear.

Siento inmensa atracción y curiosidad por el mundo mágico-místico que rodea a las religiones de origen africano y sus expresiones en la sociedad cubana. Así nació este proyecto, que ya comienza a alzar vuelo, y que, si Dios me da salud, fuerzas y lucidez, continuaré y llevaré a otras latitudes.

¿Por qué la mayor parte de las fotos son en blanco y negro?

El proyecto ha sido concebido en base a la fotografía digital. No es que desprecie la película, jamás, pero no se puede negar el desarrollo, y mucho menos las ventajas de las nuevas tecnologías. Las primeras fotografías de esta serie fueron en Guanabacoa, un poblado situado en la periferia de La Habana, donde nuestras raíces africanas tienen gran arraigo. Las fotos nacieron a todo color, pero, a la hora de editarlas, preferí hacerlo en blanco y negro. El proyecto creció y se expandió a otros sitios del país, ya más concentrado en la religiosidad, y a pesar de la riqueza de color que aflora en esos rituales,

De la serie *Cruces*.

sigo dándole preferencia al blanco y negro, porque me ofrece mayor expresividad y más dramatismo. No son imágenes para decorar espacios: son imágenes para indagar en la naturaleza humana, la espiritualidad y la fe.

¿Cuál es la propuesta de esta exposición?

El reencuentro con nuestras raíces y ancestros africanos, un viaje al paraíso espiritual de aquellos hombres y mujeres que fueron arrancados de sus tierras nativas y traídos por la fuerza a la nuestra, sin otras pertenencias que sus memorias, ritos, cantos, lenguas, bailes y, por supuesto, creencias religiosas.

De la serie *Diálogo*.

Todo comenzó en Guanabacoa. Después, mi lente rebasó las fronteras de este pintoresco poblado habanero y llegó a otras zonas de la capital y del país: Regla, Centro Habana, Párraga, Marianao, Orozco, Jagüey Grande, Cárdenas, Perico, Agramonte, Palmira, Trinidad, Santiago de Cuba. Un viaje que espero continuar, y poder recorrer más temprano que tarde otros sitios donde perviven arraigadas nuestras raíces, como Remedios, Cruces, Santa Isabel de las Lajas, Sagua la Grande...

¿Qué zonas de las religiones cubanas de origen africano son las que más te impactan o interesan?

Generalmente se habla de la santería, término incorrecto e incompleto. Son cuatro las religiones cubanas de origen africano: la Regla de Osha, la tan nombrada santería; el culto a Ifá, el Palo Monte o Regla Bantú, y las sociedades abakuá. Todas tienen sus misterios y sus encantos, todas por igual me impactan y me sobrecogen.

¿Te ha sido fácil entablar relaciones íntimas con los protagonistas de este proyecto fotográfico?

Al primero que conocí fue a Enrique Hernández Armenteros, «Enriquito de La Hata», de la barriada de Guanabacoa. Fue

en el año 2006. Tanto él como yo quedamos gratamente impresionados el uno hacia el otro, y nació una sólida amistad. Tiene 98 años, yo 61. En el presente somos grandes amigos, casi familia. Siento gran admiración hacia él dados su carácter, tenacidad e infinita fe. Posteriormente, he conocido a muchos otros en diversos sitios de Cuba, y todos me han abierto sus puertas. Son personas nobles, sin reservas, generosas. Si llegas a ellos con honestidad y buenos sentimientos, hallarás abrigo, encontrarás transparencia, recibirás afecto verdadero y humanidad.

Aprovecho tu pregunta para darle las gracias a quienes me han abierto las puertas de sus casas y sus templos, a quienes han abrazado mi alma y con plena confianza me han permitido perpetuar esos momentos, que son parte de la historia de Cuba. A todos ellos —santeros, paleros, babalawos, abakuás...— mi más sincera gratitud y mi aché.

¿De qué manera influyó tu trabajo sobre la Revolución y la sociedad cubana para emprender este proyecto?

Los practicantes de las religiones cubanas de origen africano son también la Revolución, la sociedad, parte indisoluble de esta Cuba, de su historia e identidad. No es posi-

ble separarlos de la nación cubana, porque son portadores de nuestras raíces, exponentes de nuestra cultura. He puesto en los trabajos de carácter patriótico que he realizado a lo largo de toda mi vida la pasión que ahora pongo en estos. Ni más ni menos.

¿Cómo comparar tu trabajo fotográfico-audiovisual con tus más recientes incursiones en la foto fija?

Me resulta imposible apartarme de mi estilo, de la manera individual de enfrentarme a la vida para perpetuarla o poetizarla en secuencias audiovisuales o fotografías. Miro con el corazón, tanto con la cámara de cine o video que con la de foto fija. Siempre entrego lo mejor de mí, no reservo nada para mañana. Todo lo que hago es con la creencia de que vivo el último día de mi vida.

¿Qué te resultó más difícil en la realización de este proyecto?

Dejar de retratar momentos de una energía sobrenatural, de una vibración espiritual impresionante, para no violentar la ética de estas creencias y no defraudar ni traicionar a quienes me abren las puertas, no solo de sus templos y sus casas, sino de sus almas. Dejar pasar el trance sin apretar el obturador, dejar la cámara a un lado en el momento más intenso de

De la serie *Cruces*.

MY LIFE'S PASSION

Photography has always been the passion of my life. For more than two decades now I have devoted my greatest efforts to a sustained and uninterrupted work as a cameraman, photograph director and documentary film maker. Now I share my cinematographic work with the still photo, which broadens the scope of my work and brings new emotions into my life.

I chose the topic of African roots in order to explore our African roots and heritage, motivated essentially by an incurable desire to create.

I feel an immense attraction and curiosity for the magical-mystical world that surrounds religions of African origin and their expressions in Cuban society. This is how this project was born, which is already beginning to take off, and that, if God grants me health, strength and lucidity, I will continue to do and take it to other parts of the world.

It is a reunion with our roots and African ancestors, a journey to the spiritual paradise of those men and women who were torn off their native lands and brought by force to ours, without other belongings than their memories, rites, songs, languages, dances and, of course, religious beliefs.

Those practicing Cuban religions of African origin are also the Revolution, society, an indissoluble part of this Cuba, of its history and identity. It is not possible to separate them from the Cuban nation, because they are carriers of our roots, exponents of our culture. I have put into the works of a patriotic nature, which I have made throughout all my life, the passion that I now put into these. No more, nor less.

I find it impossible to separate myself from my style, from the individual way of facing life to perpetuate or poetize it in audiovisual sequences or photographs. I look with my heart, both with the film or video camera or with the still photo camera. I always do my best; I do not leave anything for tomorrow. Everything I do is in the belief that I am living the last day of my life. ☺

un ritual, respetando así el código de ética que se debe cumplir.

¿Cuál fue la reacción del público cuándo presentaste esta exposición por primera vez en la Sala de la Diversidad de La Habana Vieja?

La Sala de la Diversidad es un espacio singular del centro histórico de La Habana. Las fotografías se exhiben en siete *displays* de cuarenta y dos pulgadas en secuencias animadas que admiten la proyección de decenas de imágenes. Además, hay espacio para ocho impresiones de gran formato y unas paredes donde pueden colocarse textos alegóricos al tema de la exhibición. Ese día, el 10 de diciembre de 2015, Día Internacional de los Derechos Humanos, vio la luz por primera vez el proyecto «Raíces, magia y mística», que ahora hemos bautizado como «Somos». Se expusieron más de

trescientas imágenes digitales, la mayor parte en colores, en una sala repleta, no solo de creyentes, sino también de personas que no profesan ninguna religión. Verlos allí a todos reunidos, impresionados, atentos, contemplando la obra fotográfica y audiovisual a la que tanto tiempo había dedicado, fue una bendición. No hubo quejas, solo elogios, admiración y aplausos.

¿Hay más seguidores de las religiones cubanas de origen africano ahora que hace quince o veinte años?

La fe de los cubanos en las religiones de origen africano ha crecido. No me he dedicado a estudiar el impacto de estas religiones en nuestra sociedad, pero a simple vista se percibe un crecimiento de la fe religiosa en toda la Isla, en particular las heredadas de nuestros ancestros africanos. ☺

LA HABANA: LA CIUDAD

Los Zafiros no fueron los únicos en su intento por apresar el encanto de esta ciudad que desde hace treinta y nueve años recibe a quienes acogen la convocatoria del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano como una cita impostergable en su agenda.

Carpentier describió la «ciudad de las columnas» como escenario ideal para el acoso de un delator que a Buñuel le interesó adaptar. Era un pretexto para redescubrir el lugar donde su padre amasó la fortuna familiar. *El ángel exterminador* tampoco pudo filmarse en una residencia de Miramar ni sobrevoló las calles habaneras, pero a ellas volvieron una y otra vez Manuel Altolaguirre —el argumentista y productor de su *Subida al cielo*— y Francisco Rabal. Este llegó primero con tal barba de Marqués de Bradomín que le confundieron con un barbudo de la Sierra, y muchos años después, para personificar al gallego concebido por Barnet y Manuel Octavio Gómez. Quién sabe si Juan Antonio Bardem vio su *Calle Mayor* en el Paseo del Prado donde nuestra Rita cantara como nadie «El manisero» para la cámara de Ramón Peón.

Esos portales que guarecieran a Lezama o a Virgilio Piñera de alguna corriente de aire frío, recorridos bajo los efectos etílicos por Ava Gardner, el Indio Fernández, Hemingway o Tracy —su fornido Santiago en la versión filmica de *El viejo y el mar*— vieron pasar imperturbable a Alec Guinness, ese «hombre en La Habana» de Graham Greene, acechado en cada esquina por un trío de cantantes. Mientras tanto, Celeste bailaba en un solar cercano un guaguancó como ninguna. Brando, despojado de la piel de víbora que le endilgara un Tennessee Williams no menos fascinado por la sensua-

lidad de los mulatos habaneros, tocaba tumbadoras junto al Chori. En medio del humo de los cigarros del cabaret La Red, Sartre y Simone manifestaron su asombro ante la fuerza telúrica de La Lupe, reina absoluta de esa noche que, años antes de su (nuestra) Teresa, retratará Pastor Vega en un cortometraje.

Impactados ante las imágenes de *Soy Cuba* es comprensible el deslumbramiento del fotógrafo Serguéi Urusevsky, quien hizo volar su cámara sobre el laberíntico trazado de La Habana Vieja como las cigüeñas de un Mijail Kalatózov encaprichado en ponerle voz a la Isla. La atmósfera única de esta capital de la mayor de Las Antillas se resiste a ser reproducida en Santo Domingo, Veracruz, Río o cualquier set hollywoodense, aunque su eclecticismo arquitectónico permita evocar cualquier imaginaria urbe no solo del continente. El entrañable actor italiano Gian María Volonté asumió aquí los rasgos del *Tirano Banderas* de Valle Inclán, el galo Michel Auclair los de *El señor presidente* de Asturias y el chileno Nelson Villagra al tirano ilustrado carpenteriano. David Lean se quedó con los deseos de rodar en locaciones habaneras su versión del *Nostromo* de Conrad.

Para Cesare Zavattini, el encuentro no fue menos milagroso que aquel de Totó en una fabulosa Milán. Pasolini postergó tanto su ansiado viaje que nunca pudo contemplar una puesta de sol en el Malecón. Mucho años antes que esa suerte de Livia caribeña que fuera la Cecilia de Solás se perdiera gritando entre sus enmarañados callejones o el David de Senel Paz emprendiera un viaje iniciático a través de sus encantos, el Sergio más de Titón que de Desnoes la atisbó con su telescopio. Descubrió las azoteas en las que Laurita invocó casi tres décadas

después a la mítica Madagascar, antes de que Fernando Pérez orquestara su antológica suite. De cierta manera, Sara Gómez prefirió ver los contornos de sus edificios desde la periferia y Nicolás Guillén Landrián se adentró en una de sus vetustas barriadas.

A Glauber Rocha le gustaba subir para mirar la ciudad y contar historias, mientras soñaba con los ojos abiertos en un intento por sincronizar la imagen y el sonido de su película *Cáncer* o escribir la historia de Brasil desde una moviola en La Habana. Era el único lugar donde podía caminar por las calles y sentirse igual que en Bahía. Cuba estaba siempre en su camino, se fuera o volviese, como para tantos otros cineastas latinoamericanos que hallaron en el Icaic su casa y en esas mismas moviolas vieron cobrar cuerpo a sus obras.

A casi cuatro décadas de aquella noche del 3 de septiembre de 1979, cuando se inaugurara en el cine Charles Chaplin la primera edición del Festival de La Habana —como muchos le llaman—, se confirma que el público cubano —indescriptible, según muchos—, solo se ha dejado conquistar, sin ofrecer la menor resistencia, por el cine.

Cada año, la primera quincena de diciembre deviene un esperado acontecimiento de índole popular. Muchos reservan sus vacaciones para dejarse arrastrar por el torbellino filmico que azota inclemente las calles de La Habana durante estos diez días. Personalidades de todo el mundo destinan un espacio solidario para compartir intensas jornadas en las que sale fortalecido el cine del continente. La historia de esta «tierra de rebeldes y de creadores», al decir de Martí, no puede dejar de ser contada por sus cineastas.

DEL FESTIVAL DE CINE

Por Luciano Castillo / Foto: Domingo Triana

HAVANA: THE FILM FESTIVAL CITY

This city, for thirty-nine years now, welcomes those who accept the official announcement of the International Festival of New Latin American Cinema as an unmissable event on their agenda.

Carpentier described the "city of columns" as the ideal stage setting for the harassment of an informer that Buñuel was interested in adapting. It was a pretext to re-discover the place where his father amassed the family's fortune. El ángel exterminador could not be filmed in a Miramar residence nor did he fly over Havana streets, but Manuel Altolaguirre and Francisco Rabal returned to them again and again.

Those portals that sheltered Lezama or Virgilio Piñera from cold air currents, around which they roamed about under the heady effects of Ava Gardner, Indio Fernández, Hemingway or Tracy, were witness to the unruffled Alec Guinness passing by as "Our Man in Havana" by Graham Greene, stalked on every corner by a trio of singers.

Shocked by the images of Soy Cuba, it is easy to understand photographer Serguéi

Urusevsky's dazzling experience when he had his camera fly over the labyrinthine layout of Old Havana like the storks of Mikhail Kalatozov, determined to give the Island a voice.

Almost four decades after that night of September 3, 1979, when the first edition of Havana Festival was inaugurated at Charles Chaplin cinema - as many call it - it is confirmed that the Cuban audience - indescribable, according to many - it has only been conquered, without putting up the slightest resistance, by cinema.

Every year, the first two weeks of December become an expected event of a popular nature. Many take their vacations then to allow themselves to be swept away by the film whirlwind that lashes the streets of Havana inclemently during these ten days. Celebrities from all over the world dedicate a space of solidarity to share intense days on which the cinema of this continent is strengthened. The story of this "land of rebels and creators," according to Martí, cannot but be told by his filmmakers.

LA CABAÑA

UNA FORTALEZA QUE GUARDA LIBROS

Por **Yeneily García García**

Quizá una de las anécdotas más famosas que se cuentan todavía de la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, en La Habana, es una que involucra a Carlos III, Rey de España, con un catalejo y una queja en los labios.

Se dice que el famoso soberano — inmortalizado en la capital cubana con una populosa avenida— se asomó a su balcón en actitud de escudriñar el horizonte, preguntándose por qué no se veía desde Madrid la fortaleza, si en nombre de su construcción se habían vaciado varias arcas reales.

Quizá el monarca nunca imaginó que tanto derroche y tanta previsión para evitar que la rica llave del golfo cayera en manos enemigas sería inútil, y su mayor bastión fortificado en América sería conocido, siglos después, por resguardar otro bien preciado: la palabra escrita.

Desde su construcción en 1774 por Silvestre de Abarca, tras el desastre del Morro y la toma de La Habana por los ingleses, La Cabaña se destacó por el privilegio de ser la más moderna y la mayor de sus hermanas mayores en territorio colonial español. Más tarde, cuando perdió su utilidad original, sirvió para rete-

ner a los rebeldes, luego castigar a los atrevidos y terminar con la vida de los más peligrosos.

Hasta ella llegó el guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara, en 1959, cuando enero saludó a la Revolución naciente y las baterías, por las que una vez caminaron soldados con libreas y pelucas, se llenaron con hirsutos hombres de verde, que voltearon hacia ellos la mirada del mundo.

Después el cierre, la restauración y el maquillaje, para que los 200 años no se le noten a esta dama, altiva y a la misma vez tan cercana.

Desde hace tres lustros, La Cabaña, como se la llama por esa costumbre del cubano de simplificarlo todo, sirve de refugio y sede principal al suceso cultural más multitudinario y esperado del año: la Feria Internacional del Libro, que todos los febreros transforma la entrada de la Bahía de La Habana en un hervidero de lectores y paseantes que buscan en esta fiesta un espacio para descansar y estar en familia.

Año tras año recibe a grandes y pequeños que recorren, casi hombro con hombro, las añejas naves abovedadas, los

adoquines de las plazas, y hasta pacíficamente trotan imaginariamente —como si el frío hierro se transmutara en lomo de corcel— en los magníficos cañones que impasibles observan cómo han cambiado los tiempos en la fortaleza.

Sería bueno saber qué pensarían si no fueran negras masas de metal. Quizá se rían de antiguos almidonamientos, o comenten ya de noche —cuando su vecino, el de la diaria ceremonia del cañonazo de las nueve, se queje del trabajo al que lo someten sin descanso— que esto sí es una fiesta, que así se está mejor, que ojalá no durara solo diez días, que quizá si dormimos hasta el próximo febrero el tiempo pase más rápido, y que la niña que se sentó hoy en la base del de la izquierda se parecía a aquella que le atendía la mano en cabestrillo al Che, aquel comandante de mirada penetrante y boina negra.

Lo cierto es que parte de la magia de la Feria radica en que precisamente La Cabaña es ya su hogar natural, una sede de la que ojalá nunca se separe.

(Tomado de la Agencia Cubana de Noticias).

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LA HABANA CUBA, 2018

★ #FILCuba2018

DEL 1 AL 11 DE FEBRERO

**DEDICADA AL
DR. EUSEBIO LEAL SPENGLER**

**PAÍS INVITADO DE HONOR
REPÚBLICA POPULAR CHINA**

Leer es crecer

EL HUMANO VALOR DE LO ARTÍSTICO

Por **Manuel López Oliva**

Quien pretenda reducir la inabarcable diversidad que el arte ha generado y acumulado en la historia cultural del hombre, aceptando solo algunas de sus modalidades, peca contra la esencia misma de lo artístico y contra la humanidad. Lo que define a esa expresión de lo individual, comunal y epocal es el sentido de lo diverso en los oficios y subjetividades humanas que pone de manifiesto. Ninguna de las variantes clásicas, tradicionales, modernas o actuales que posee tiene validez sin las demás, porque entre todas existen niveles de complementariedad, contrapunto estético, improntas «familiares» y aficiones posibles que amplían sus códigos y afirman su universalidad. Solo quienes por intereses espurios, ignorancia o negocios castren el enorme tejido sin tiempo propio del arte pueden negarle sus derechos de permanencia y exhibición a ciertas obras de valor, tengan estas su génesis en el pasado o en el presente, coincidan con teoréticas de moda o no respondan a trillados enfoques metafísicos de periodización, establecidos según ese erróneo orden sustitutivo de las generaciones.

¿Qué sería de un mundo donde se decidiera eliminar las distintas realizaciones de la imaginación cuyos soportes, criterios constructivos, materiales e imágenes porten caracteres procedentes de anteriores etapas del arte visual? ¿Se enriquecería la espiritua-

lidad de las personas si se decide prohibir el oficio de pintar o esculpir, las técnicas del grabado y el experimento impreso, la cerámica y el dibujo a grafito o pincel? ¿Podríamos considerarnos individuos consecuentes con el devenir de nuestra especie, y a la vez productores o receptores cultos en lo artístico, si rechazamos la representación, las morfologías armadas como cuerpos semióticos de ideas sociales, el lenguaje de las metáforas, la poesía, las visiones inherentes a

los medios plásticos mismos, el arte no figurativo geométrico o gestual, y aquel otro cuya riqueza procede de la puesta en visión del concepto dialógico de «obra abierta»?

¿Acaso un galerista, curador, artífice o crítico sería adecuadamente catalogado como «contemporáneo» cuando actúe como homicida simbólico, «procónsul del imperio de la novedad», desarraigado de su contexto y del acervo profesional heredado? ¿Puede realmente respetarse el criterio de quien

El ventrílocuo, 2010. Acrílico / lienzo (100 cm x 80 cm).

solo acepta las artes espectaculares, instalativas, no objetuales, neoartesanales o que correspondan a ese escamoteo globalizado de la verdad implícito en mercancías disfrazadas de arte, donde la lógica de las finanzas rige como ley primera de su fabricación? ¿Y por qué las ferias de arte —que no son otra cosa que supermercados transnacionalizados, torneos donde el valor de cambio opaca al valor espiritual, escenario para glorificar la cultura del consumo artístico— se convierten en territorios híbridos, sin apartar de ellas cuanto producto legítimo del hacer artístico se lanza al ruedo de las ofertas? ¿No es una saludable intención de tales ferias darle cabida a lo convencional y lo osado aceptado, la hechura amateur y el proyecto bien pensado, la obra avalada por una trayectoria responsable y eso que algunos atañen de «arte viejo», sin limitarse tampoco a exponer las maneras sacralizadas por subastas o esas piezas improvisadas y vacías que por puro esnobismo designamos como «contemporáneas»?

Lo cierto es que existen tantas concreciones de la emisión artística como sensibilidades y predisposiciones receptoras hay. Es esa su riqueza en tanto actividad de la conciencia creativa. Por ello, estaríamos ante un panorama demasiado uniforme, pobre y aburrido si el arte quedara limitado a cualquiera de sus escuelas, corrientes, estilos, eventos y ocurrencias. Semejante desviación quedó evidenciada con el arte oficial del fascismo e igualmente con las fórmulas académicas del realismo socialista.

Independientemente de los propósitos comerciales que subyacen o se desnudan en las ferias y las subastas, que en la actualidad están «a pululu», como dice un personaje humorístico de la televisión cubana, en todas las regiones del orbe, ambos acontecimientos demuestran que las numerosas ofertas imaginativas funcionan para las distintas preferencias y niveles consuntivos de los espectadores. De hecho, el comprador de arte busca en ellas lo que satisface su modo práctico de apreciar el arte, lo que se identifica con sus opciones hedonísticas y preocupaciones antropológicas (cuando las hay), o le sirve como recurso de inversión y resguardo de capital. La decisión de adquirir creaciones de unos u otros artistas depende bastante de los indicadores de estatus, así como de la información específica sobre precios alcanzados o por alcanzar.

Excluir obras de arte genuinas solo porque no responden a lo que comprendemos o queremos colocar en derredor nuestro es tan absurdo como estigmatizarlas de «feas»

por desearse la imagen agradable y desproblematizada. Aunque en el plano privado resulta explicable que no se desee aquello que no concuerda con la atmósfera visual que aspiramos a mantener en hogares, oficinas y centros de esparcimiento, cuando se trata de colecciones públicas cuyo propósito central es cultural las restricciones y olvidos procedentes del gusto personal de un museógrafo o curador constituyen una distorsión de sus obligaciones y de la verosimilitud requerida por el conjunto que debe mostrar.

El caso de Francisco de Goya ilustra perfectamente el aserto de que el rango artístico no depende del efecto bello o monstruoso de lo creado, sino de la calidad de su construcción y de la intencionalidad implí-

cita en la imagen. Las *Pinturas negras de la quinta del sordo* —como se les ha llamado— son tan valiosas como sus majas y composiciones pictóricas de hermoso sensualismo. De ahí que existan equivalencias de valor cultural entre los paisajes impresionistas, las visiones fauvistas y la abstracción cromática, de un lado, y las realizaciones del expresionismo, los nuevos salvajes y la transvanguardia italiana del otro. El ágil trazado y las manchas sueltas inherentes a un estilo lírico no son superiores únicamente por lo placentero de sus efectos a cuerpos deformes y máscaras que se proponen captar psicologías en circunstancias de crisis y hasta de temores. Hay dos pintoras cardinales en la modernidad cubana, Amelia Peláez y An-

Carnaval, 2001. Óleo / lienzo (180 cm x 130 cm).

tonia Eiriz, cuyos niveles de importancia estética son equiparables, aunque la tónica de sus propuestas sea diametralmente disímil. No está de más recordar, también para la esfera del consumo propio del arte, esa muy conocida expresión del habla popular que sentencia: «Para gustos se han hecho los colores».

Sin embargo, tampoco debe olvidarse que cada momento o modo de hacer en la evolución histórica del arte visual posee sus particulares cánones y principios de calidad y autenticidad. Lo que Eugenio D'Ors denominara «obra-bien-hecha» vale para las diferentes ejecutorias del arte convencional o del anticonvencional, del bidimensional o tridimensional, del patente y el efímero,

del reflexivo y el hedónico, el espacialista o aquel que toma prestados sistemas de objetivación de otros terrenos: la ciencia, las nuevas tecnologías, la escena teatral o circense, los rituales míticos y esotéricos, las prácticas terapéuticas y el tan necesario erotismo.

Hay pinturas, esculturas, instalaciones, objetos, actos provocativos delante del público que son solo realizaciones intrascendentes, carentes de la específica e inédita condición profesional que los hace obras y sucesos legítimos del arte. El arte que es ARTE (con mayúsculas) siempre tendrá atributos de oficios y aportes de expresión que contribuyen a que sea registro fidedigno de la multiplicidad que nos define como humanos.

La otra máscara, 2015. Acrílico / lienzo (190 cm x 140 cm).

THE HUMAN VALUE OF ART

Anyone who tries to reduce the unreachable diversity that art has generated and accumulated in man's cultural history, by accepting only some of its expressions, sins against the very essence of art and against humanity. What defines this expression of the individual, communal and epochal characters is the sense of diversity in human trades and subjectivities that it reveals.

None of the classical, traditional, modern or current variants that it possesses has validity without the others, because among all there are levels of complementarity, an aesthetic counterpoint, "familiar" stamps and possible amalgamations that expand their codes and affirm their universality. Only those who, by spurious interests, ignorance or business, castrate the huge fabric without the proper "art time" can deny certain valuable works their rights to permanence and exhibition, whether they have their genesis in the past or the present, share fashionable theories or are not motivated by trite metaphysical periodization approaches, established according to this erroneous substitutive order of the generations.

What would become of a world where it were decided to eliminate the different realizations of the imagination whose mediums, constructive criteria, materials and images bear characters from previous stages of visual art? Would people's spirituality be enriched if it were decided to ban the craft of painting or sculpting, the engraving techniques and the printed experiment, ceramics and drawing with graphite pencils or inked brushes? Could we consider ourselves to be individuals who are consistent with the evolution of our species, and at the same time producers or cultured recipients of art, if we reject representation, the armed morphologies as semiotic bodies of social ideas, the language of metaphors, poetry, the visions inherent to plastic mediums themselves, the non-figurative geometric or gestural art, and the other whose wealth comes from the vision of the "open work" concept?

The fact is that there are as many concretions of the artistic issue as there are receptive sensitivities and predispositions. That is its wealth as an activity of creative awareness. Therefore, we would be facing a too uniform, poor and boring scenario if art were limited to any of its schools, currents, styles, events and occurrences.

ARCO

organiza
organised by

Madrid
21 — 25
Feb

Feria Internacional
de Arte Contemporáneo

International
Contemporary Art Fair

arco.ifema.es

18

— 3+1 ARTE CONTEMPORÁNEA Lisboa — 80M2 LIVIA BENAVIDES Lima — A GENTIL CARIOCA Rio de Janeiro — ADN Barcelona — ALARCÓN CRIADO Sevilla — ALBERTA PANE París
— ALEXANDER AND BONIN Nueva York — ÁLVARO ALCÁZAR Madrid — ANA MAS PROJECTS Barcelona — ANDRIESSE EYCK Ámsterdam — ANGELES BAÑOS Badajoz — ÁNGELS
BARCELONA Barcelona — ANHAVA Helsinki — ANITA BECKERS Frankfurt — ANITA SCHWARTZ Rio de Janeiro — ANNEX14 Zúrich — ANNIE GENTILS Amberes — ARCADE Londres —
ARRATIA BEER Berlín — ART BÄRTSCHI & CIE Zúrich — ATHENA CONTEMPORÁNEA Rio de Janeiro — AURAL Alicante — BACELOS Madrid — BAGINSKI Lisboa — BARBARA GROSS
Múnich — BARBARA THUMM Berlín — BARBARA WIEN Berlín — BÄRBELE GRÄSSLIN Frankfurt — BARÓ São Paulo — BARRO Buenos Aires — BENDANAIPINEL París — BORTOLAMI
Nueva York — CAR DRDE Bolonia — CARLES TACHÉ Barcelona — CARLIERIGEBAUER Berlín — CARMEN ARAUJO Caracas — CAROLINE PAGÈS Lisboa — CARRERAS MUGICA Bilbao
— CASA SIN FIN Madrid — CASA TRIÁNGULO São Paulo — CASADO SANTAPAU Madrid — CASAS RIEGNER Bogotá — CAVALO Rio de Janeiro — CAYÓN Madrid — CHANTAL CROUSEL
París — CHERT LÜDDE Berlín — CHRISTOPHER GRIMES Santa Mónica — CINNAMON Róterdam — CONTINUA San Gimignano — COPPERFIELD Londres — CRÈVECOEUR París —
CRISTINA GUERRA Lisboa — CRONE Viena — DAN São Paulo — DANIEL FARIA Toronto — DE LAS MISIONES Montevideo — DEL INFINITO Buenos Aires — DENISE RENÉ París — DÜRST
BRITT & MAYHEW The Hague — DVIR Tel Aviv — EASTWARD PROSPECTUS Bucarest — EL APARTAMENTO Havana — ELBA BENÍTEZ Madrid — ELVIRA GONZÁLEZ Madrid — EMANUEL
LAYR Viena — ENRICO ASTUNI Bologna — ESPACIO MÍNIMO Madrid — ESPACIO VALVERDE Madrid — ESPAI TACTEL Valencia — ESPAIVISOR Valencia — ESTHER SCHIPPER Berlín
— ESTRANY - DE LA MOTA Barcelona — ETHALL Barcelona — F2 GALERÍA Madrid — FEDERICA SCHIAVO Milán — FERNÁNDEZ - BRASO Madrid — FILOMENA SOARES Lisboa —
FORMATOCOMODO Madrid — FORSBLOM Helsinki — FORTES D'ALOIA & GABRIEL São Paulo — FRANCISCO FINO Lisboa — GALERÍA ALEGRÍA Madrid — GANDY Bratislava — GARCÍA
GALLERÍA Madrid — GB AGENCY París — GIORGIO PERSANO Turín — GRAÇA BRANDÃO Lisboa — GREGOR PODNAR Berlín — GREY NOISE Dubai — GUIDO W. BAUDACH Berlín —
ILLERMO DE OSMÁ Madrid — HAUSER & WIRTH Zúrich — HEINRICH EHRHARDT Madrid — HELGA DE ALVEAR Madrid — HENRIQUE FARIA Buenos Aires — HOLLYBUSH GARDENS
Londres — HORRACH MOYA Palma de Mallorca — i8 Reykjavik — INSTITUTO DE VISIÓN Bogotá — ISABEL ANINAT Santiago de Chile — IVAN Bucarest — JACKY STRENTZ Frankfurt —
JAQUELINE MARTINS São Paulo — JAVIER LÓPEZ & FER FRANCÉS Madrid — JÉRÔME POGGI París — JOAN PRATS Barcelona — JOCELYN WOLFF París — JOCHEN HEMPEL Leipzig
— JOEY RAMONE Róterdam — JORGE MARA - LA RUCHE Buenos Aires — JOSÉDELA FUENTE Santander — JOSÉ DE LA MANO Madrid — JUANA DE AIZPURU Madrid — KATE
MACGARRY Londres — KEWENIG Berlín — KÖNIG Berlín — KOW Berlín — KRINZINGER Viena — KROBATH WIEN Viena — LA CAJA NEGRA Madrid — LAVERONICA Modica — LEANDRO
NAVARO Madrid — LELONG París — LEON TOVAR Nueva York — LEYENDECKER Santa Cruz de Tenerife — LMNO Brussels — LOUIS21 Palma de Mallorca — LUCIANA BRITO São Paulo
— LUIS ADELANTADO Valencia — LUISA STRINA São Paulo — MADRAGOJA Lisboa — MAI36 Zúrich — MAISTERRAVALBUENA Madrid — MARC DOMÈNECH Barcelona — MARC STRAUS
Nueva York — MARIA BERNHEIM Zúrich — MARILIA RAZUK São Paulo — MARLBOROUGH Madrid — MARSO Mexico City — MARTA CERVERA Madrid — MARUANI MERCIER Brussels
— MAX ESTRELLA Madrid — MAYORAL Barcelona — MCMC Buenos Aires — MEESEN DE CLERCQ Brussels — MICHEL REIN París — MICHEL SOSKINE Madrid — MILLAN São
Paulo — MOISÉS PÉREZ DE ALBÉNIZ Madrid — MONITOR Rome — MOR CHARPENTIER París — MÚRIAS CENTENO Lisboa — NÄCHST ST. STEPHAN ROSEMARIE SCHWARZWÄLDER
Viena — NADJA VILLENNE Liege — NARA ROESLER São Paulo — NF / NIEVES FERNÁNDEZ Madrid — NICOLAS KRUPP Basel — NOGUERAS BLANCHARD Madrid — NUEVEOCHENTA
Bogotá — P420 Bologna — P74 Ljubljana — PARRA & ROMERO Madrid — PATRICIA READY Santiago de Chile — PEDRO ALFACINHA Lisboa — PEDRO CERA Lisboa — PEDRO
OLIVEIRA Oporto — PELAIRES Palma de Mallorca — PETER KILCHMANN Zúrich — PILAR SERRA Madrid — PM8 Vigo — POLÍGRAFA OBRA GRÁFICA Barcelona — PONCE + ROBLES
Madrid — PROJECTESD Barcelona — PSM Berlín — QUADRADO AZUL Oporto — RAFAEL ORTIZ Sevilla — RAFAEL PÉREZ HERNANDO Madrid — RAFFAELLA CORTESE Milán —
RAQUEL ARNAUD São Paulo — REVOLVER Lima — RICHARD SALTOUN Londres — ROCIOSANTACRUZ Barcelona — ROSA SANTOS Valencia — RUTH BENZACAR Buenos Aires —
SABRINA AMRANI Madrid — SENDA Barcelona — SINDICATO Santo Domingo — SOCRAM LEUGIM Barcelona — STUDIO TRISORIO Naples — T20 Murcia — TAIK PERSONS Helsinki
— TATJANA PIETERS Ghent — TEAM Nueva York — TENDERPIXEL Londres — THADDAEUS ROPAC París — THE GOMA Madrid — THE RYDER Londres — THOMAS SCHULTE Berlín
— TIM VAN LAERE Antwerp — TIRO AL BLANCO Guadalajara — TIZIANA DI CARO Naples — TRAVESÍA CUATRO Madrid — UMBERTO DI MARINO Naples — UNION PACIFIC Londres
— VAN DOREN WAXTER Nueva York — VERA CORTÉS Lisboa — VERMELHO São Paulo — WORKPLACE Londres — ZAK BRANICKA Berlín — ZMUD Buenos Aires

— General Programme — Future — Dialogues — Opening

ARTE POR EXCELENCIAS EN LA VITRINA DE ARTBO 2017

Por **Toni Piñera**

Una vez más, la revista *Arte por Excelencias* participó en la Feria Internacional de Arte de Bogotá ArtBo, esta vez con el apellido 2017, con un stand en el área de publicaciones de este importante foro cultural latinoamericano que cada año dibuja, en este décimo mes, imágenes novedosas y alentadoras de lo que se hace en nuestro continente en cuestiones de visualidad, y también allende sus fronteras.

La edición 13 de ArtBo, que entre el 25 y el 30 de octubre apareció en el inmenso recinto ferial Corferia de la hermosa capital sudamericana, dio la bienvenida a 75 galerías de 18 países: México, Argentina, Perú, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, República Dominicana, España, Dinamarca, Alemania, Venezuela, Portugal, Cuba, Austria, Francia, Uruguay, Chile y Colombia, que llegaron

atraídos por el potente imán que resulta ya esta Feria, una de las más prestigiosas en el continente.

«En sus trece años de existencia —señaló a *Arte por Excelencias* la directora del encuentro, María Paz Gaviria, durante la inauguración—, ArtBo se ha consolidado como el espacio por excelencia para el intercambio cultural e investigativo, fundamental para la promoción de la escénica artística del país, algo que ha contribuido al fortalecimiento de las artes plásticas en Colombia. Devenida vitrina cultural y plataforma comercial, la Feria es el eje dinamizador del Mes del Arte en Bogotá, impulsa más de ciento treinta espacios dedicados a las prácticas artísticas en la ciudad. ArtBo Feria se ha convertido en estímulo para otras plataformas de comercialización y de visibilidad, afianzándose como el escenario por excelencia para la

divulgación del arte en Colombia y como referente clave en América Latina».

Una vitrina, ciertamente, en la que se colocan obras de arte que atrapan las miradas por su calidad estética y su contemporaneidad, aunque se mezclan con piezas de maestros e importantes nombres del arte internacional, lo que demuestra el interés/aceptación/calidad de nuestro quehacer plástico.

Hubo de todo. Y Cuba estuvo presente, por supuesto, con la galería El Apartamento —acercó la obra del versátil artista Reynier Leyva Novo: fotografía e instalaciones—, aunque se sumaron creadores de la isla caribeña en disímiles galerías de arte por el mundo. Entre otros, estuvieron en esta ocasión Los Carpinteros (Dagoberto Rodríguez y Marco A. Castillo), con esas propuestas que desfilan entre arquitectura/arte/diseño y motivan las retinas y

La directora de la Feria, María Paz Gaviria, con el destacado escultor Ricardo Cárdenas, de Medellín, Colombia que ha expuesto en la Casa de las Américas y estuvo presente en la pasada Bienal de La Habana.

fueros internos de los espectadores con su carga de originalidad/contemporaneidad, traídos a ArtBo 2017 por la galería Fortes D'Aloia & Gabriel (Brasil), amén de que inauguraron una extensa muestra en el Museo El Dorado de Bogotá.

Se sumaron, además, Carlos Garaicoa con la galería Luisa Strina (Brasil), Quisqueya Henríquez con la Sindicato (República Dominicana) y Carlos Martiel, con la norteamericana Y Gallery, entre otros, los que conformaron un amplio arcoíris del quehacer plástico cubano.

ARTE POR EXCELENCIAS EN LA FERIA

La revista *Arte por Excelencias* ocupó, por segunda ocasión consecutiva, un singular y atractivo espacio en la sección de Publicaciones, junto a medios tan importantes como la revista colombiana *Art Nexus*, *Arte al Día*

(Estados Unidos), *Terremoto* (México), *Al Límite Arte Global* (Chile), *Art* (Gran Bretaña), *Diners*, *Exclama*, *Arteria*, entre muchas del país anfitrión, así como otras representando museos de Colombia y otras instituciones.

Ataviada en el stand por afiches que dan muestra de la diversidad cultural de la mayor de las Antillas —del Ballet Nacional de Cuba, liderado por Alicia Alonso, el Ballet Español y el 1er. Festival de Danzas Españolas y Flamenco que vio la luz en este noviembre de 2017, la Feria del Libro de La Habana...—, fue un potente imán que despertó el interés de los espectadores.

Encontrar ese tesoro cultural/artístico en las elegantes páginas de la revista *Arte por Excelencias* atraía aún más la atención. Y también se sumaban estudiantes de ballet o arte que han pasado por Cuba para estudiar y recibir talleres de creación en el Instituto Superior de Arte, el Ballet Nacional de Cuba y las Escuelas Nacionales de Danza, turistas que han llegado aquí buscando cultura, otros que han recibido atención en hospitales cubanos, o destacados artistas que han sido invitados a las Bienales de La Habana o a muestras en disímiles instituciones cubanas, incluida Casa de las Américas.

El stand de *Arte por Excelencias* alumbró con sus páginas también a especialistas, personalidades de la política, cultura y arte, promotores, directores, coleccionistas y artistas de las diversas esferas, despertando interés en el público presente por su calidad, tanto formal como conceptual, los temas difundidos en sus distintas especialidades, así como las personalidades que han encontrado espacio en sus páginas en entrevistas, reportajes, informaciones, artículos que enfocan no solamente el arte y creadores cubanos, sino también, en su carácter de revista iberoamericana, a artistas del continente.

Arte por Excelencias vibró en ArtBo como un haz de luz que nos ilumina a todos. ☺

ARTE POR EXCELENCIAS IN THE SHOWCASE OF ARTBO 2017

Once again, *Arte por Excelencias* participated in the ArtBo International Art Fair of Bogotá, this time with the last name 2017, with a stand in the publications area of this important Latin American cultural forum that casts every year, in this tenth month, innovative and encouraging images of what is done in our continent in terms of visual works, and also beyond its borders.

The magazine occupied, for the second consecutive occasion, a singular and attractive space in the Publications section. Adorned in the stand with posters that show the cultural diversity of the largest island of the Antilles - the National Ballet of Cuba, led by Alicia Alonso, the Havana Spanish Ballet and the 1st. Festival of Spanish Dances and Flamenco that came out this November, 2017, the Book Fair of Havana ... - was a powerful magnet that aroused the interest of the spectators.

Finding that cultural-artistic treasure on the elegant pages of *Arte por Excelencias* magazine attracted even more attention. And there were also ballet or art students who have been in Cuba to study and be trained at creation workshops at the Instituto Superior de Arte (Higher Institute of Art,) the National Ballet of Cuba and the National Dance Schools, tourists who have come here looking for culture, others who have received medical attention in Cuban hospitals, or prominent artists who have been invited to Havana Biennials or to exhibits in dissimilar Cuban institutions, including Casa de las Américas.

Arte por Excelencias stand enlightened, with its pages, specialists, politicians, art and culture, promoters, directors, collectors and artists of the different manifestations, arousing interest among the present public due to its quality, both formal and conceptual, the topics disseminated in their different specialties, as well as the personalities that have found space on its pages in interviews, reports, information, articles that focus not only on Cuban art and creators, but also on its character as an Iberian-American magazine, on artists from the continent .

Arte por Excelencias vibrated in ArtBo like a beam of light that illuminates us all. ☺

EL EDITOR SÍ TIENE QUIEN LE ESCRIBA

Por **Francesco Rossini**

— La revista *Arte por Excelencias* cumplirá nueve años este enero de 2018, cuando su primera edición coincidió con la Bienal de La Habana de 2009, y aún hoy sostiene el mismo espíritu fundacional, y mantiene su nicho preferido en las artes plásticas, gratificante exigencia que debemos reconocer a José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias, quien fue el primero en irse a recorrer las ferias de arte contemporáneo del mundo. ¡Enhorabuena!

— Nos escribe Joaquín Diez-Cascón, director de Swab Barcelona, para agradecer nuestro acompañamiento e insistir en cuánto les importa retomar la presencia de artistas cubanos en esta feria que acaba de cumplir su décimo aniversario. «Mi escrito está motivado por la presencia de Cristina Fonollosa en Swab... y el entusiasmo con que me manifestó que deberíamos tener galerías y/o espacios jóvenes de Cuba que reflejaran este momento tan importante del movimiento cultural. Swab es una feria en la que pretendemos tener una visión internacional del arte más joven a través también de galerías que inician su camino o están ya consolidadas, pero que apoyan a estos artistas jóvenes, y también para poder dar visibilidad a los nuevos formatos de espacios gestionados o congestionados por artistas». Nosotros ya estamos haciendo propuestas a las galerías adscritas al Fondo Cubano de Bienes Culturales y a Génesis, y en breve le comunicaremos una propuesta conjunta, pues nos interesa a todos su planteamiento: «...podríamos acoger a galerías en su concepto tradicional, tanto en el programa general como en el que obra sobre papel, o estos nuevos espacios alternativos a través de nuestro programa Swab Seed, donde podrían estar colectivos de artistas que intervienen en las Romerías de Mayo».

— Ya sabemos que mantendremos nuestro stand en Zona Maco, Arte Contemporáneo, México, del 7 al 11 de febrero de 2018, feria a la que llevamos más de ocho años asistiendo. En la edición 33 de *Arte por Excelencias* nos congratulábamos de nuestra presencia allí gracias al editor y periodista Jorge Fernández Era, y estamos convencidos de que en la próxima edición seremos más abarcadores e inclusivos.

— «Hay que considerar que estos jóvenes viven en un mundo tecnológico, y que la situación política no tiene nada que ver con la que teníamos en los años setenta-ochenta, de reivindicación, donde creíamos o no creíamos, pero queríamos creer...». Son declaraciones de la pionera del performance en España, la poeta Esther Ferrer, quien se mantiene intensamente activa en sus ochenta años en París e inauguró en Madrid el pasado octubre su muestra *Todas las variaciones son válidas*,

incluida en la sede Palacio de Velázquez del Museo Reina Sofía.

Ya antes había declarado sobre el arte contemporáneo: «Hay artistas hoy día tan buenos como los del pasado. Lo que sucede es que si los miramos con los cánones de ayer, lo que se hace hoy a lo mejor no cuadra, pero es que no tenemos por qué mirarlos con los cánones de hace veinte o incluso cincuenta años». Refiriéndose al cambio de época, planteó que antes «estaban claras las posiciones: los malos, los buenos y los del medio. ¿Y ahora qué haces, que todo está mezclado? Económicamente, ¿cómo se defienden?, ¿cómo comen? ¡Yo podía vivir con nada! Hoy día uno no puede vivir con nada porque no existes. Nosotros éramos muy pobres, pero existíamos. Teníamos una existencia incluso en el mundo del arte. Ahora es imposible, lo tienen difícilísimo. Yo, cuando veo a los artistas, les digo, pero con preocupación: ¿y de qué vivís?».

El periodista, crítico de arte y curador Toni Piñera en la feria ArtBo, Colombia.

— La sorprendente belleza de la Galería Aurora, espacio para el arte, del Fondo Cubano de Bienes Culturales, en pleno centro de la Calle de El Medio, en la ciudad de Matanzas, es cuanto deseaban sus tres creadores: «Cumplir hasta la mínima expresión las esencias del diseño potenciando el fortalecimiento del gusto estético desde la visualidad, mostrarle y ofrecerle a los visitantes las capacidades de un grupo de creación artística al desarrollar acciones como esta, sin caer en repeticiones en otros proyectos». Ángel Cabrera Franque, director del grupo de creación Artdecó, líder de quienes se encargaron de la restauración del espacio histórico donde estuvo la primera imprenta matancera y donde se editó el primer periódico con el nombre de *La Aurora*, asegura: «Con la inauguración establecemos un antes y un después en nuestra provincia, muy necesitada de este tipo de centros culturales. Aquí se reúnen casi todas las manifestaciones del arte para el disfrute de la población».

— «Los mitos duran más que las obras». Lo dice otro de los grandes, el francés Christian Boltanski, del que aún se habla tras su paso por Argenti-

na, invitado a la Bienal Sur de Buenos Aires, y después irse a la Patagonia a instalar dispositivos sonoros y captar el sonido de las ballenas en Chubut. Y la sentencia la dice en la inauguración en Buenos Aires de dos exposiciones: *Take Me (I'm Yours)*, en el Museo Nacional de Arte Decorativo, y *Misterios*, en el Museo Nacional de Bellas Artes, a casi sesenta años de aprender a pintar de forma autodidacta, y más de treinta después de convertirse en el máximo representante del conceptualismo tras las protestas de mayo de 1968.

En el sitio de *El Espectador* (www.elspectador.com) se informa que declaró sin grandes solemnidades ante unas cien personas: «A veces, para divertirme, digo que mi obra es un fracaso, porque siempre traté de luchar contra el olvido y la muerte. Siempre perdí». Y puso como ejemplo: «En la isla Teshima, en Japón, se instaló la obra *Les Archives du coeur*, en la que conservo latidos de corazón. Hay más de cien mil. Las personas van allá a escuchar el sonido del corazón de su abuela o de un familiar. No tiene ninguna im-

portancia que yo sea el artista. Puede que en algún momento la instalación se caiga —debo decir que el ochenta por ciento de las obras que en los últimos años he construido son destruidas después de la exposición, pero todas es posible rehacerlas— y nadie recuerde mi nombre, pero eso no tiene importancia para mí. Lo importante es lo que la obra pueda dejar».

— El fundador del arte povera, Michelangelo Pistoletto, donó una de sus obras, *Thirteen less One*, al Museo Nacional de Bellas Artes, y prevé para diciembre un nuevo performance en la capital cubana. La TV panameña, a través del canal TVN Noticias, se ha hecho eco de la presencia de la galería Arte Continua en La Habana, y de cómo a través de esta labor llegan otros artistas de reconocido renombre a esta capital. En su sitio digital www.tvn-2.com destaca las declaraciones de Jorge Fernández Torres, director del Museo Nacional de Bellas Artes, de que se trata de una experiencia mutua muy positiva, que devino de las visitas a la Isla que realizó el gran maestro italiano.

El periodista y editor Jorge Fernández Era en la feria Zona Maco, México, DF.

FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CHILE

Texto y fotos **Ramón Casalé Soler**

Mi experiencia en las ferias de arte a nivel internacional solamente se había centrado en Europa, pero recientemente he tenido la oportunidad de visitar una en el continente americano: Ch.ACO, que desde hace nueve años se viene realizando con regularidad en Santiago de Chile. En la presente edición han participado cuarenta galerías, casi todas ellas procedentes de Sudamérica. Asimismo, la presencia de una quincena de editoriales y revistas ha permitido al público asistente conocer lo que se publica sobre arte contemporáneo —incluyendo diseño y arquitectura— en los países latinoamericanos.

Es obvio que la distancia es un factor determinante. La situación actual desde el punto de vista económico no invita precisamente a efectuar un desplazamiento de alto coste sobre el Atlántico, sin la seguridad de que se conseguirán los objetivos propuestos, léase ventas. De todos modos, no nos engañemos: si a la feria Arco Madrid acuden galerías de todo el mundo se debe principalmente a que cada año hay un país invitado, además de que existen diversas subvenciones que hacen posible que puedan participar algunas de ellas.

La ausencia de galerías europeas y asiáticas en Ch.ACO es la causa de que muchos artistas de reconocido prestigio no estén presentes en ella. A la vez, hay otros aspectos que también contribuyen al

buen desarrollo de una feria, y por consiguiente la dinamizan: performances, instalaciones y otros eventos. La presencia de un mayor número de galerías y artistas emergentes puede justificarse, ya que sin las subvenciones es más difícil su presencia. No podemos olvidar que en una feria de estas características se exhiben las últimas vanguardias, difíciles de encontrar salvo en algunos museos o fundaciones, ya que las galerías privadas o salas municipales no tienen espacio adecuado para ello.

Ch.ACO se ha dividido en cuatro secciones: Main, Planta, Focus y Nave de Ediciones. En Main se han reunido las principales galerías; en Planta hemos podido contemplar diversos proyectos creativos y de gestión, principalmente de Latinoamérica; Focus es un espacio abierto al diálogo entre artistas tomando como elemento común el objeto/sujeto, en el que se invita a dieciocho artistas de nueve galerías. Y por último Nave de ediciones, que consiste en ofrecer al público un lugar de consulta y de lectura de las revistas nacionales e internacionales especializadas en arte contemporáneo. Además, la Feria ha contado con conferencias, talleres y programas especiales para los coleccionistas, y ha desarrollado un programa en que se han creado obras efímeras repartidas por toda la comuna de Vitacura, lugar donde está ubicada, y que sirve para que los ciudadanos se aproximen a la cultura.

ra. Hay que tener en cuenta que en Vitacura conviven catorce espacios culturales, incluyendo galerías de arte, así como más de un centenar de obras artísticas, desde esculturas y monumentos hasta edificios patrimoniales.

En Main han expuesto tres galerías europeas, entre ellas La Polígrafa de Barcelona, especializada en obra gráfica, que junto a la Galería Joan Prats, que forma parte del mismo grupo empresarial, suele acudir a la mayoría de las ferias internacionales. Entre los artistas presentes destacaría algunas obras de uno de los máximos representantes del arte cinético y del op-art, como el venezolano Carlos Cruz-Diez. El artista conceptual Christo sobresale con sus espacios envolventes, llenos de misterio e ironía a la vez. En la galería romana Rossmut hemos podido contemplar los recientes trabajos del performer cubano Javier Martiel, representante de su país en la Bienal de Venecia de este año, lo que indica la calidad de sus propuestas que, en esta ocasión, se centran en mostrar su cuerpo desnudo, como también ha hecho en otros momentos, provocando en el espectador una cierta incomodidad, pero que le hace reflexionar sobre la situación en que se encuentra hoy día el ser humano. Y en la galería parisina Bendana Pinel hemos observado las obras de los fotógrafos brasileños Pedro Motta y Caio Resewitz, ambos centrados en aspectos relacionados con la naturaleza y la arquitectura rural, y a la joven pintora chilena Christiane Pooley, mediante sus paisajes surrealistas.

En cuanto a las galerías latinoamericanas, la mayoría son chilenas, como AFA-Art for Art, con obras del fotógrafo inglés Martin Parr, conocido en España por su interés en temáticas sociales, principalmente las que hacen referencia a su país. En la Galería CO destaca la pintora neofigurativa barcelonesa

Roser Bru, quien se exilió en Chile al finalizar la Guerra Civil española. También hemos de agradecer que podamos contemplar algunas pinturas de Roberto Matta en la Galería Prima. Encontré extraño que, al visitar diversos museos de arte contemporáneo en Santiago, no encontré ninguna obra suya expuesta, salvo un gran mural en el metro de la capital. Es evidente que muchos de sus trabajos están en los principales museos del mundo, pero al menos en su país de origen tendría que haber un museo dedicado a su obra.

La sección Focus, en la que participaban ocho galerías con dos representantes cada una, todas ellas sudamericanas, muestran cómo se produce la relación entre el objeto y el sujeto, tal como se aprecia en la galería venezolana Carmen Araujo, a través de un joven talento como es Alexandra Kuhn, que fusiona la naturaleza con la materia desde una óptica conceptual. En Planta han mostrado sus trabajos ocho galerías «que trabajan por medio de nuevos modelos de gestión», como la portorriqueña KM 02, gracias a la artista Sofía Gallisà con sus fotoserigrafías y

videos, adentrándose en el ser humano mediante imágenes muy tangibles, aunque en primer término no lo parezcan.

Finalmente, en el apartado editorial y de publicaciones, la Nave de ediciones, están presentes diez editoriales, solo una europea: la Danilo Montanari, de la ciudad italiana de Rávena, especialista en libros de fotografía y arte contemporáneo, y con más de ochocientos títulos.

THE CONTEMPORARY ART FAIR Ch.ACO

The Ch.ACO Contemporary Art Fair has regularly been held in Santiago de Chile. In this edition, forty galleries have participated, almost all of them from South America.

Ch.ACO has been split into four sections: Main, Planta, Focus and Nave de Ediciones. The main galleries have been assembled in Main; at Planta we have been able to contemplate various creative and management projects, mainly from Latin America; Focus is a space open to a dialogue between artists taking the object/subject as a common element, in which eighteen artists from nine galleries are invited. And finally Nave de Ediciones consists of offering the public a place to consult and read national and international journals specialized in contemporary art.

Of the Latin American galleries, the majority are Chilean, like AFA-Art for Art-, with works by English photographer Martin Parr, known in

Spain for his interest in social issues, mainly those that refer to his country. In the CO Gallery, the neo-figurative Barcelona painter Roser Bru, who went into exile in Chile at the end of the Spanish Civil War, stands out. We also have to thank that we are able to contemplate some paintings by Roberto Matta in the Prima Gallery. I found it strange that, when visiting several museums of contemporary art in Santiago, I did not find any of his works exhibited, except for a large mural on the subway in the capital. It is obvious that many of his works are in the main museums of the world, but at least in his country of origin there should be a museum dedicated to his work.

In the editorial and publications section, the Nave de Ediciones, there are ten publishers, only one European: the Danilo Montanari, from the Italian city of Ravenna, specialized in books of photography and contemporary art, and with more than eight hundred titles.

URVANITY ART FAIR

La posibilidad de un proyecto

Por Paola Ruggiero

DURANTE LA PASADA SEMANA DE ARTE EN MADRID, ARTE POR EXCELENCIAS NO PUDO DEJAR DE VISITAR URVANITY, FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA CUAL HA SIDO MEDIA PARTNER. ALLÍ ENTREVISTAMOS A SU DIRECTOR, SERGIO SANCHO.

Durante la semana de arte en Madrid, *Arte por Excelencias* no podía dejar de visitar Urvanity, feria de arte contemporáneo de la cual es *media partner*. Entrevistamos a su director, Sergio Sancho, y he aquí el resultado.

En una semana tan importante para Madrid, la Semana del Arte, ¿qué trae de importante Urvanity?, ¿cuál es su propuesta para complementarla?

Nacemos como una feria complementaria a las propuestas artísticas que he estado viendo hasta el momento en la ciudad de Madrid, una propuesta completamente novedosa, no se estaba programando este tipo de arte hasta la fecha. Aparte del contenido de la feria, hemos hecho intervenciones murales en el barrio de Lavapiés y de La Latina como complemento a todo lo que se estaba haciendo.

Además, tenemos un ciclo de conferencias bastante interesante para sumar este contenido a lo que no estaba habien-

do. Las propuestas que había eran muy similares, y con esta vinimos a una especialización en algo que hasta la fecha no se estaba programando.

¿Hay un hilo de generación en los artistas de Urvanity que los diferencie del resto, por ejemplo, de los que están en Arco, Art...?

No sé si hay un hilo de generación o no. Es verdad que traemos a artistas que vienen ya de la escena de los setenta y ochenta, o sea, que son artistas ya muy consagrados que llevan una trayectoria y una carrera muy grande. Digamos que hemos agrupado artistas consagrados con artistas más emergentes, pero creo que desde los setenta ya se viene trabajando mucho en esta línea.

Uno de los artistas que tenemos en la exposición, Jon One, de la época de los setenta, uno de los precursores del movimiento de Nueva York a Francia, está afinado en este último país desde hace

veinte años. Ha sido un movimiento casi paralelo a muchas de las cosas que se están programando en otros lados, pero que ahora está cogiendo una atracción y una fuerza bastante interesante.

A nivel de galerías, ¿de cuántos estamos hablando y cuáles son los países principales que participan en Urvanity?

Son diecisiete galerías, dos de ellas internacionales. Hay representación inglesa, belga, francesa, de Canadá, Holanda, una galería de Alemania, otra de Milán y cinco galerías nacionales.

Hemos traído una propuesta bastante amplia. Intentamos que esas galerías representasen a un elenco muy amplio, muy fuerte, de sesentaicinco artistas.

¿Por qué en esta primera edición no hay representación de galerías latinoamericanas?

Hemos intentado traer algunas propuestas latinoamericanas, pero al final es entendible que en una primera edición el

URVANTY ART FAIR, THE POSSIBILITY OF A PROJECT

It is born as a fair complementary to the artistic proposals that I have been seeing so far in the city of Madrid: a completely new proposal whose type of art had not been programmed to date.

We have a very interesting series of lectures to add all this kind of content to what was already present. The proposals were very similar, and with this we provided a specialization in something that, to date, was not being programmed.

There are seventeen galleries, two of them international. There are English, Belgian, French, Canadian, and Dutch repre-

sentations, a gallery from Germany, another from Milan, and five national galleries.

The first edition had to be in a different space, a representative, central space, to make it easy for people. We had to commit ourselves to something groundbreaking in the sense that people could approach easily and when coming to see the proposal they could realize that it was really new.

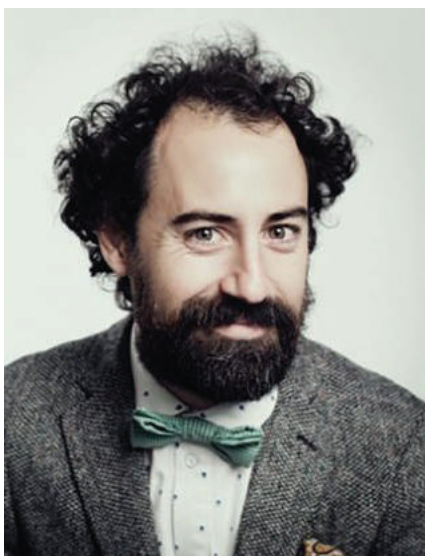
The feedback has been spectacular, very good. Everyone tells us that the city was needing such a proposal, and that fills us with pride.

We hope that during these three days people will be encouraged. We have opened

the doors at four o'clock, and people are coming at a good pace. We are very happy with the reception it is having in the city.

This year the fair moves from its usual space and we go to Coam's headquarters on Hortaleza 63 Street, in the neighborhood of Chueca. The international representation will once again be much larger than the national one. This year we already have at least one Latin American gallery.

We have also launched, during this year, a program in universities, where we are giving young students of fine arts the opportunity to participate in an open competition to exhibit in the next edition of Urvanity 2018.

Sergio Sancho, director de Urvanity Art Fair.

riesgo siempre es mayor. Creo que es más fácil que las galerías europeas arriesguen por una primera vez, porque los costos de transporte, de logística, son menores. Las galerías latinoamericanas tienen unos costos de implementación mayores; tal vez han preferido ver una primera edición a ver si cuajaba para animarse. No obstante, tenemos representación de algunos artistas, como el mexicano Saner.

¿A qué se debió que Urvanity tuviera su sede en el Palacio de Neptuno?

La primera edición tenía que ser en un espacio distinto, representativo, céntrico, para ponérselo fácil a la gente. Teníamos que apostar por algo rompedor en el sentido de que la gente pudiera acercarse de manera fácil, y que cuando viniera a ver la propuesta se diera cuenta de que era realmente novedosa.

La localización nos ha sumado mucho a la exposición. Todo el mundo elogia el Palacio en cuando a localización, es

neoclásico que tiene, con toda esa ruptura de obra supermoderna.

¿Cómo es la retroalimentación con el público?

Inauguramos ayer, un poco más para la prensa y para coleccionistas y gestores culturales. La retroalimentación ha sido espectacular, muy buena, todo el mundo nos dice que hacía falta una propuesta así en la ciudad, y eso nos llena de orgullo.

Esperamos que en estos tres días la gente se anime. Hemos abierto las puertas a las cuatro, y la gente está viniendo a buen ritmo. Estamos muy contentos con la acogida que está teniendo en la ciudad.

Para la próxima edición, ¿qué puede adelantarse?

Hemos nacido como una plataforma, no solo como feria. Hemos generado contenidos a lo largo del año que han ido nutriéndose y tienen un hilo conductor hasta la próxima feria.

Haremos más cosas, más contenidos. No vamos a estar solo de año en año en ferias, pero lógicamente sí queremos en nuestro segundo año consolidar el proyecto, traer más galerías, más artistas, hacer más intervenciones. Es el momento de tender la mano a todo el mundo, de ver que es posible un proyecto así en la ciudad de Madrid.

El próximo año la feria cambia de espacio y nos vamos a la sede del Coam, en la calle Hortaleza 63, en pleno barrio de Chueca. La representación internacional una vez más será mucho mayor que la nacional. Tendremos al menos una galería latinoamericana.

Además hemos lanzado, para el año que viene, un programa en universidades, donde estamos dando la posibilidad a los jóvenes estudiantes de bellas artes de participar en un concurso abierto para exponer en la próxima edición de Urvanity 2018.

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

ESPAÑA

EL OJO del CÓNDOR

MADRID: UNIVERSO EN SÍ MISMO

Texto y fotos Kaloian Santos Cabrera

Madrid es una excusa para contar historias, expresó el gran escritor Francisco Umbral. Y no es para menos, pues desde el mismísimo siglo XVI, cuando esa urbe fue bautizada como capital de la actual España, ha sido acariaciada como fuente de inspiración de escritores, cantores y pintores. Desde pioneros encumbrados, como Miguel de Cervantes y Saavedra, que transitaban por sus calles y sus noches, y cuyos restos mortales descansan en algún paraje de la urbe, hasta un sinfín de bohemios y poetas que recorren la vida hoy.

«Solo te nutre tu vívida esencia. Duermes al borde del hoyo y la espada. Eres mi casa, Madrid: mi existencia ¡Qué atravesada!», dejó escrito el inmenso Miguel Hernández. El uruguayo Mario Benedetti, por su parte, sentía que «como siempre en verano, Madrid se ha convertido en una calma unánime, pero agradece nuestra permanencia». El norteamericano Ernest Hemingway, que hizo de Madrid locación protagonista de su libro *Fiesta*, tenía claro que la ciudad «rebosa literatura, poesía y música por sus cuatro costados, tanto, que ella misma es un personaje literario».

La Villa y Corte, como también se le conoce a Madrid, es punto de partida y de llegada a un círculo que transitamos por la arquitectura, una rica historia, una mixtura cultural como pocas, y una diversidad de transeúntes revela un universo en sí mismo.

«Porque mis ojos se han hecho para ver las cosas extraordinarias. Y mi maquinilla para contarlas. Y eso es todo».

PABLO DE LA TORRIENTE BRAU

MADRID, UNIVERSE IN ITSELF

Madrid is an excuse to tell stories, said the great writer Francisco Umbral. And there is a good reason for it, because since the very sixteenth century, when that city was baptized as the capital of present-day Spain, it has been cherished as a source of inspiration for writers, singers and painters. From exalted pioneers, such as Miguel de Cervantes and Saavedra, who walked down its streets and nights, and whose mortal remains rest in some part of the city, to an endless number of Bohemians and poets who wander around today.

"Only your vivid essence nourishes you. You sleep at the edge of the hole and the sword. You are my house, Madrid: my existence how miserable!," wrote the immense Miguel Hernández. Uruguayan Mario Benedetti, on the other hand, felt that "as always, in summer Madrid has become a unanimous calm, but appreciates our permanence." American Ernest Hemingway, who made Madrid the protagonist of his book *Fiesta*, was aware that the city "overflows with literature, poetry and music on all four sides, so much that she herself is a literary character."

La Villa y Corte, as Madrid is also known, is the starting and ending point for a circle that we travel through architecture, a rich history, a cultural mixture like very few others, and a diversity of passers-by reveals a universe in itself.

EL IDIOMA ESPAÑOL LIMPIO ESPEJO DE PALABRAS

Por Lizbet García Rodríguez

COMO LENGUA DE 500 MILLONES DE HABLANTES NATIVOS EN LA ACTUALIDAD, EL ESPAÑOL ATRAVESÓ EL ATLÁNTICO Y NO HA DEJADO DE VIAJAR POR TIEMPOS Y ESPACIOS ADQUIRIENDO PERSONALIDADES DISTINTAS EN CADA PAÍS O REGIÓN. PARA JAIME LABASTIDA OCHOA, DIRECTOR DE LA ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA, HABLAR, ESCRIBIR Y PENSAR EN ESPAÑOL ES LA GRAN FUENTE DE SUPERVIVENCIA DEL IDIOMA.

En tiempos de tuits y estados de Facebook, de inbox y emoticones de WhatsApp, podría pensarse que los idiomas corren peligro de extinción. El «gran país» de Internet y las redes sociales imponen nuevos lenguajes y formas de comunicación, al tiempo que generan incertidumbre sobre la integridad de las lenguas.

«Me preocupa más que tengamos una enseñanza adecuada de la lengua española. Son más alarmantes las deficiencias de la formación en los niveles básicos que los nuevos lenguajes que pueda propiciar el desarrollo tecnológico», declaró Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua, en el marco de la inauguración de la Escuela de Verano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México.

Agregó que en cada época los adelantos técnicos han inducido dinámicas e instrumentos distintos; en alguna parte de la historia pudo pensarse que la telegrafía, con sus frases cortas y su particular lenguaje, hubiera podido alterar o empobrecer la lengua española, pero esto no ocurrió.

«El mundo actual está regido por la tecnología, sí, pero en cualquier tiempo debe prevalecer la inteligencia, el estímulo al uso adecuado de las lenguas, a la lectura, la escritura, la labor editorial, de manera que podamos hacer uso de Twitter o cualquier otra plataforma, y además escribir y hablar correctamente».

De hablar impecable y aire de caballero, en algún momento de la conversación Cuba entra en su recuerdo. Viajar a La Habana en enero de 1960 para celebrar el primer aniversario de la Revolución Cubana es algo que recordará toda su vida. «He tenido grandes amigos cubanos y respeto la estética y el talento que ha brotado del idioma español desde esa isla».

LEGADO LITERARIO DE SOR JUANA

En «Sonata y drama por Juana Inés», ponencia inaugural del evento organizado por la Secretaría de Extensión y Cultura de la UANL, el director de la tercera academia de la lengua creada en América abordó el legado literario de la escritora y religiosa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, gran figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII.

Luego de tener acceso a los libros facsimilares de la poetisa, Labastida se convirtió en un gran estudioso de la vida de Sor Juana, del contexto de su niñez y la manera en que enfrentó los prejuicios de su época desde la escritura.

«Nunca fue a la universidad, pero su hambre de conocimiento la llevó a conocer de ciencias, de astronomía, de literatura; una mujer que no buscó publicar sus libros, pero se los dio a la condesa de Paredes, quien los publicó en Madrid; que renunció al mundo, al hacer sus votos religiosos, pero que hoy el mundo se niega a olvidarla».

El filósofo y ensayista aludió finalmente a la trascendencia de Sor Juana en la literatura mexicana, y en lengua española en general.

«Si para España y toda la lengua española es Miguel de Cervantes el espejo en el que se reconocen, para México y nuestra lengua es Sor Juana el limpio

espejo de palabras en que nos reconocemos con toda razón».

Labastida nació en Los Mochis, Sinaloa, el 15 de junio de 1939. Estudió Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus obras poéticas destacan *Animal de silencios* (1996), *Elogios de la luz y de la sombra* (1999) y *La sal me sabría a polvo* (2009). Entre sus libros de orden filosófico o de crítica literaria e histórica sobresalen *Estética del peligro* (1986), *La palabra enemiga* (1996), *Humboldt: ciudadano universal* (1999) y *Cuerpo, territorio, mito* (2000).

Un fragmento de su poema «Horas» podría definir el viaje del idioma que Jaime Labastida Ochoa tanto ha defendido y estudiado:

Yo viajo lentamente, encima de un gran mar, blanco y sin sangre. El mundo tiembla, abajo. Un segundo después, la vida será otra. Nada más frágil que este valle de nubes, arriba del Atlántico. La rotación insomne de la Tierra, el calor implacable, el viento cruel, el simple y lento tránsito del tiempo, la más ligera sombra, destruirán el paisaje. Nadie podrá volver hasta este sitio. Baja el avión y el valle no se altera. Atrás, horas atrás, queda el desierto techo sin fronteras.

Pongo mi pie en la tierra, entro en la sombra. El tiempo se estremece.

THE SPANISH LANGUAGE: A CLEAN MIRROR OF WORDS

In times of tweets and states of Facebook, of inbox and emoticons of WhatsApp, you could think that languages are in danger of extinction. The "big country" of the Internet and social networks impose new languages and forms of communication, while generating uncertainty about the integrity of languages.

"I am more concerned that we should have an adequate teaching of the Spanish language. The shortcomings of training at basic levels are more alarming than the new languages that can foster technological development," said Jaime Labastida, director of the Mexican Academy of Language, as part of the inauguration of the Summer School of the Autonomous University of Nuevo León, Mexico.

He added that in every age technical advances have induced different dynamics and instruments; at some point of history it could be thought that telegraphy, with its short phrases and its particular language, could have altered or impoverished the Spanish language, but this did not happen.

"The world today is governed by technology, yes, but at any time in history intelligence must prevail, and also the encouragement for the proper use of languages, reading, writing, publishing, so that we can use Twitter or any other platform, and also write and speak correctly.

In "Sonata y drama por Juana Inés", the inaugural presentation of the event organized by the UANL Secretaría de Extensión y Cultura (Extension and Culture Secretariat,) the director of the third language academy created in America dealt with the literary legacy of Mexican writer and religious Sor Juana Ines de la Cruz, a great figure of the Spanish-American arts of the seventeenth century.

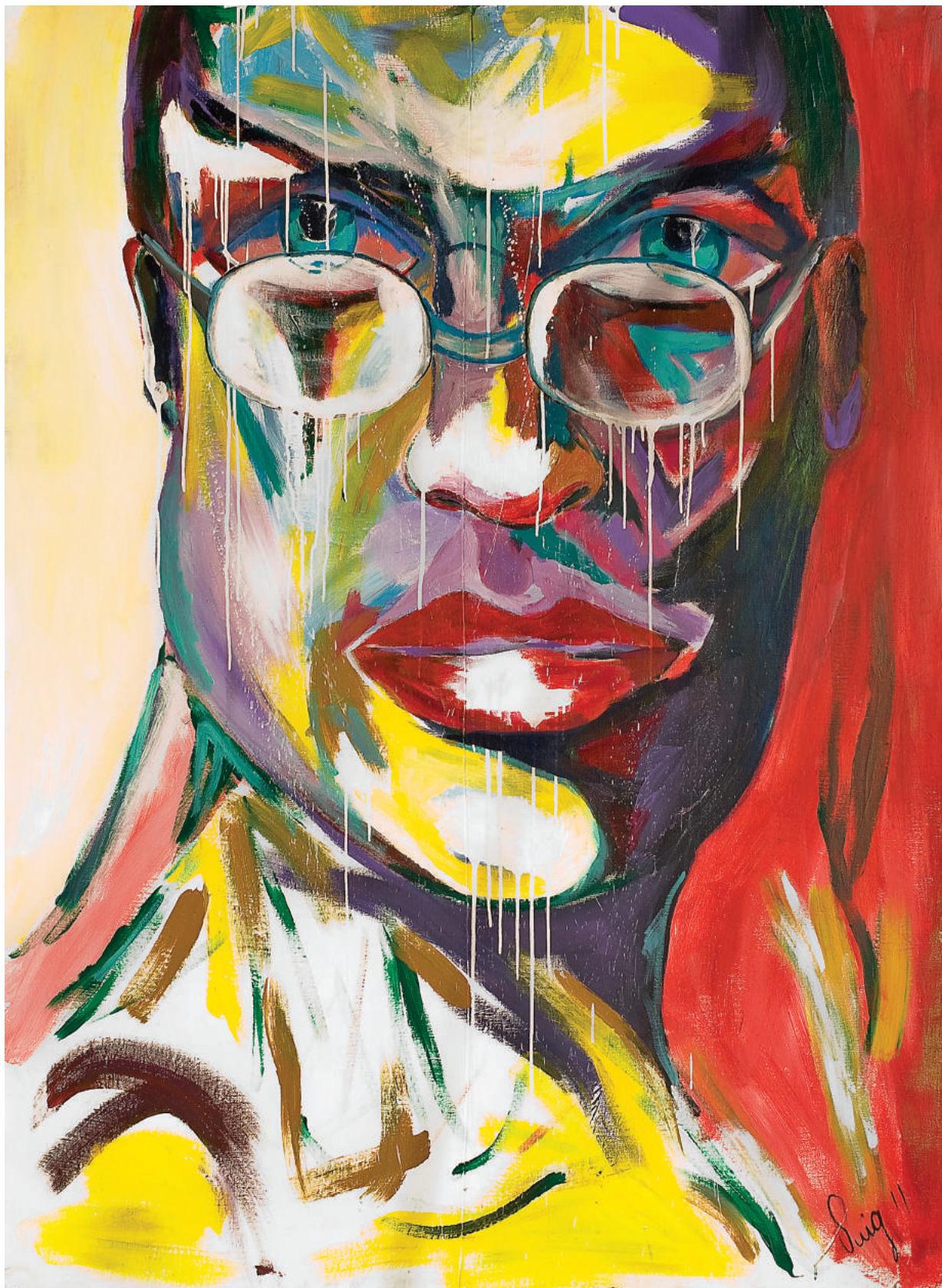
"She never went to a university, but her hunger for knowledge led her to learn about science, astronomy, literature; a woman who did not seek to publish her books, but gave them to Countess Paredes, who published them in Madrid; who renounced the world by making religious vows, but today the world refuses to forget her."

Lizbet García Rodríguez es periodista e investigadora cubano-mexicana. Estudió Periodismo y Comunicación Social en la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba. Ha laborado como reportera y conductora de noticias en el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Editora y articulista en medios de prensa de Cuba y México. Actualmente es directora de Desarrollo Cultural de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México.

DOSSIER ARTES VISUALES

VÍCTOR ALEXIS PUIG

Trabajar cansa, 2011. Acrílico / lienzo (190 cm x 140 cm).

VÍCTOR ALEXIS PUIG LÓPEZ

(La Habana, 2 de mayo de 1966).

De formación autodidacta, su obra es una denuncia a la indolencia humana. Expresionista nato, forma parte de importantes colecciones de arte contemporáneo.

Entre sus exposiciones personales destacan: *Figuraciones* (Casa Guayasamín, La Habana, 2008), *Desnudos* (Galería Eva Reynolds, Estados Unidos, 2008), *Después del silencio* (Galería Carmen Montilla, La Habana, 2010), *Quien busca encuentra* (Galería Movart, Madrid, España, 2017) y *Voces del silencio* (Sala de exposiciones La Lotgeta, Fundación Caja Mediterráneo, Valencia, España, 2017).

Ha participado, entre otras, en las exposiciones colectivas *Cuban Art Revolution* (Galería Eva Reynolds, Estados Unidos, 2009), *Art Show* (Zurich, Suiza, 2010), *VII Gallery Map Black Box* (Complejo Solaris Dutamas, Malasya, 2011) y *Soka Gakkai International Spirit of Cuban* (Sidney, Australia, 2012).

CONTACTOS / CONTACTS

Telf: (53) 7649 1044

Móvil: (53) 5887 9684

Email: victoralexismail@gmail.com

Web: www.valpuig.com

El tiempo es oro, 2017. Óleo sobre lienzo (200 cm x 155 cm).

Good time to change, 2013. Óleo (170 cm x 120 cm).

Campo fértil, 2017. Óleo / lienzo (150 cm x 200 cm).

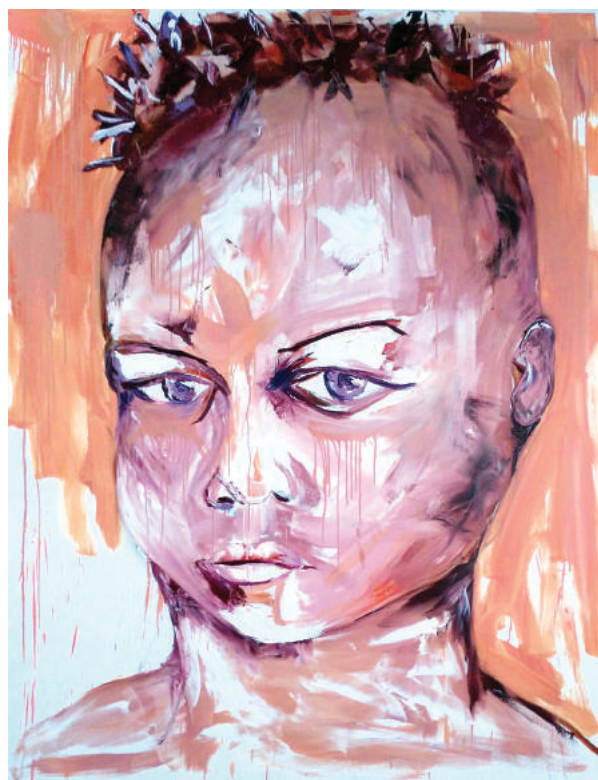
DOSSIER ARTES VISUALES
VÍCTOR ALEXIS PUIG

No, las pesadillas no pasan, 2013. Óleo / lienzo (180 cm x 200 cm).

Muñecas de nieve, 2017. Óleo / lienzo (160 cm x 197 cm).

Pequeño rey africano, 2017. Óleo / lienzo (200 cm x 180 cm).

Érase una vez en el Mediterráneo, 2016. Óleo / lienzo (170 cm x 190 cm).

VÍCTOR ALEXIS PUIG LÓPEZ

(Havana, May 2, 1966).

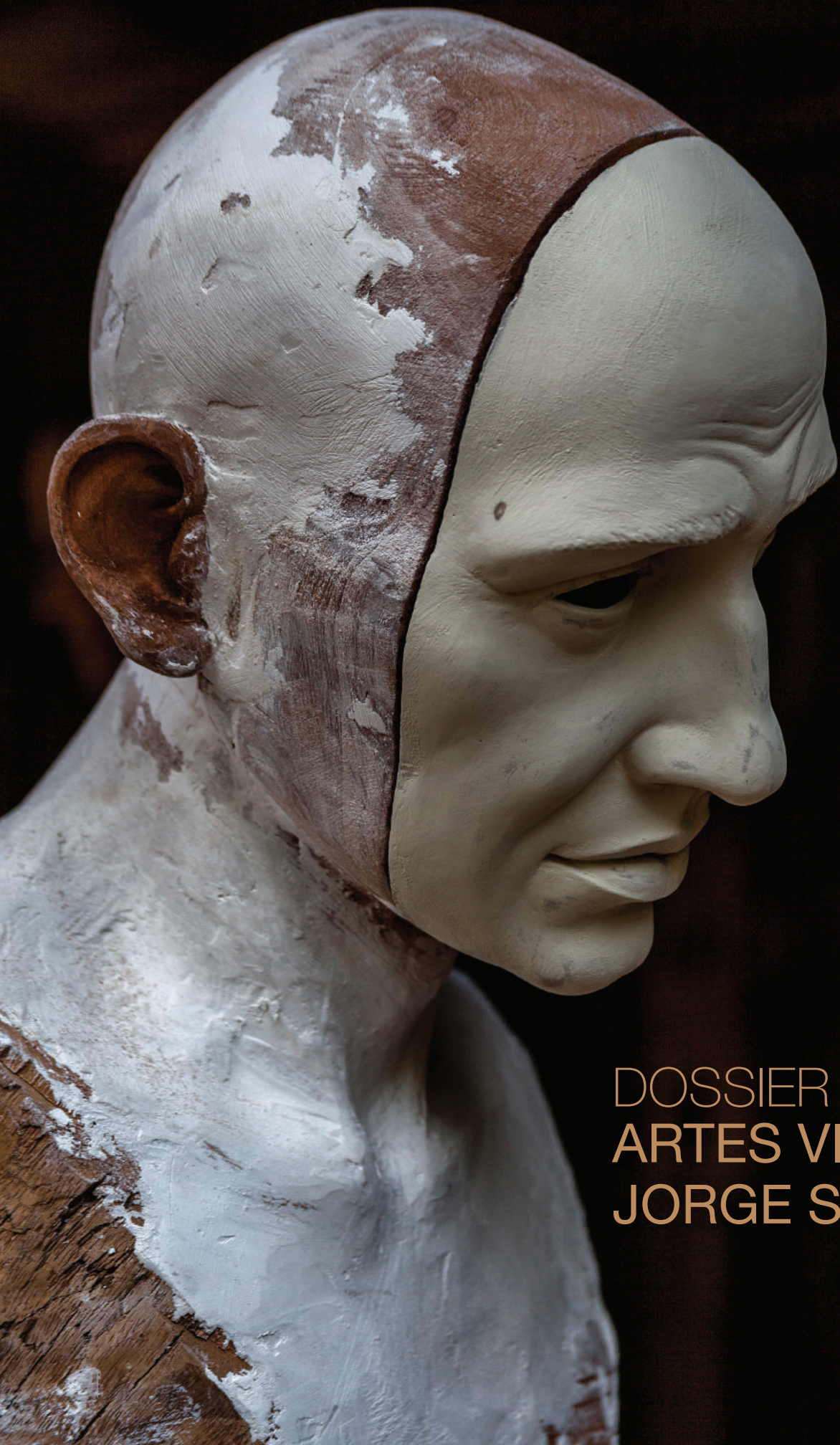
Self-taught, his work is a denunciation of human indolence. Expressionist-born, his work is part of important collections of contemporary art.

Among his personal exhibitions stand out: *Figuraciones* (Casa Guayasamín, Havana, 2008), *Desnudos* (Eva Reynolds Gallery, United States, 2008), *Después del silencio* (Galería Carmen Montilla, Havana, 2010), *Quien busca encuentra* (Galería Movart, Madrid, Spain, 2017) and *Voces del Silencio* (Sala de exposiciones La Llotgeta, Fundación Caja Mediterráneo, Valencia, Spain, 2017).

He has participated, among others, at the following collective exhibitions: *Cuban Art Revolution* (Eva Reynolds Gallery, United States, 2009), *Art Show* (Zurich, Switzerland, 2010), *VII Gallery Map Black Box* (Solaris Dutamas Complex, Malaysia, 2011) and *Soka Gakkai International Spirit of Cuban* (Sydney, Australia, 2012).

Somos bellos, 2017. Óleo / lienzo (180 cm x 190 cm).

DOSSIER
ARTES VISUALES
JORGE SÁENZ

JORGE CÉSAR SÁENZ

(Trinidad, 12 de febrero de 1972).

Cursa sus primeros estudios en la Escuela Elemental de Artes Plásticas Oscar Fernández Morera, de Trinidad, y los continúa en la Escuela Nacional de Arte, graduándose en 1990 en la especialidad de Grabado.

Ha incursionado en la pintura, la escultura y el grabado, y es hacedor y restaurador de imágenes religiosas. Dentro de esta temática su obra opta por una vertiente que se apropia y redimensiona conceptualmente de las esculturas religiosas en madera, tan propias del sincretismo entre nuestra cultura hispana y africana. Es destacable también en la representación del paisaje surrealista, estructurado siempre desde la simbiosis múltiple entre los elementos naturales y humanos. La otra inclinación recurrente en su poética es la relativa a las actividades lúdicas y el universo de objetos y actitudes asociados a esta función peculiarmente humana.

Abarcadora y a la vez muy personal, la obra de Jorge Cesar Sáenz echa mano de recursos tradicionales o contemporáneos de la plástica para ofrecernos una visión renovadora y a la vez intemporal de nosotros mismos.

(Redactado por Ather Cadalso)

He studied at the Oscar Fernández Morera Elementary Arts School in Trinidad and went on to study at the Escuela Nacional de Arte (National School of Art,) graduating in 1990 with a specialization in engraving.

He has ventured into painting, sculpture and engraving, and is a maker and restorer of religious images. Within this theme, his work chooses a facet that appropriates and resizes conceptually the religious sculptures in wood, so typical of the syncretism between our Hispanic and African cultures. He also excels in the representation of the surrealist landscape, always structured from the multiple symbioses between the natural and human elements. The other recurrent bent in his poetics is related to playful activities and the universe of objects and attitudes associated with this peculiarly human function.

Encompassing, and at the same time very personal, Jorge Cesar Saenz's work draws on traditional or contemporary resources of plastic arts to offer us a renewing and at the same time timeless vision of ourselves.

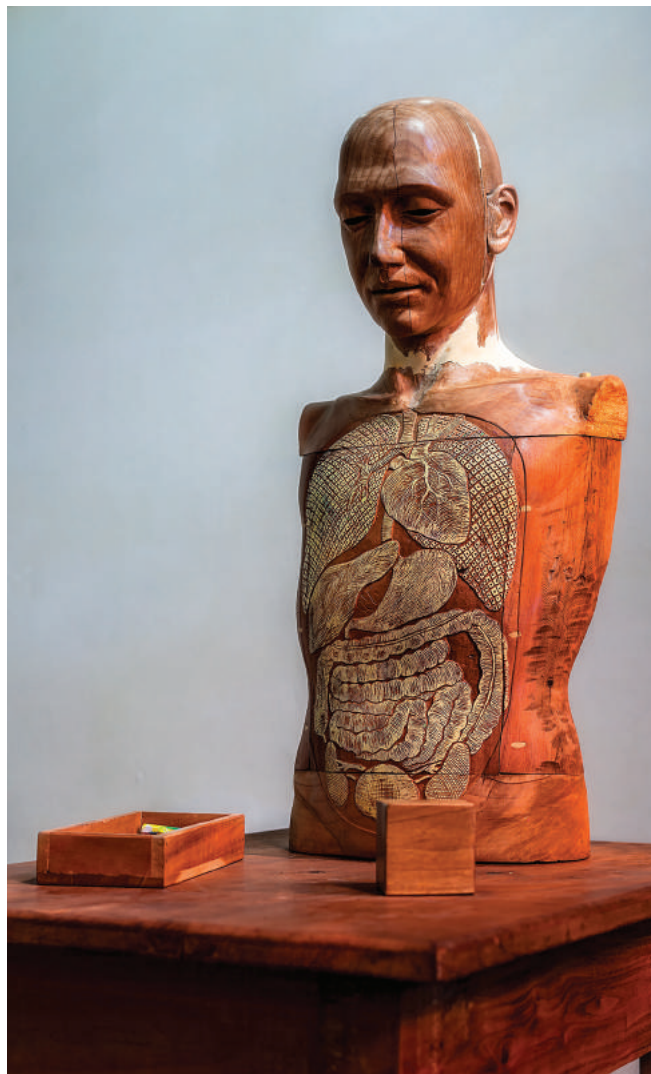
CONTACTOS / CONTACTS

Móvil: (53) 52373970

Email: jorgecesartg@gmail.com

jorge.saenz@nauta.cu

La familia.

Anatomía del donante generoso.

DOSSIER ARTES VISUALES
JORGE SÁENZ

Humildad y paciencia.

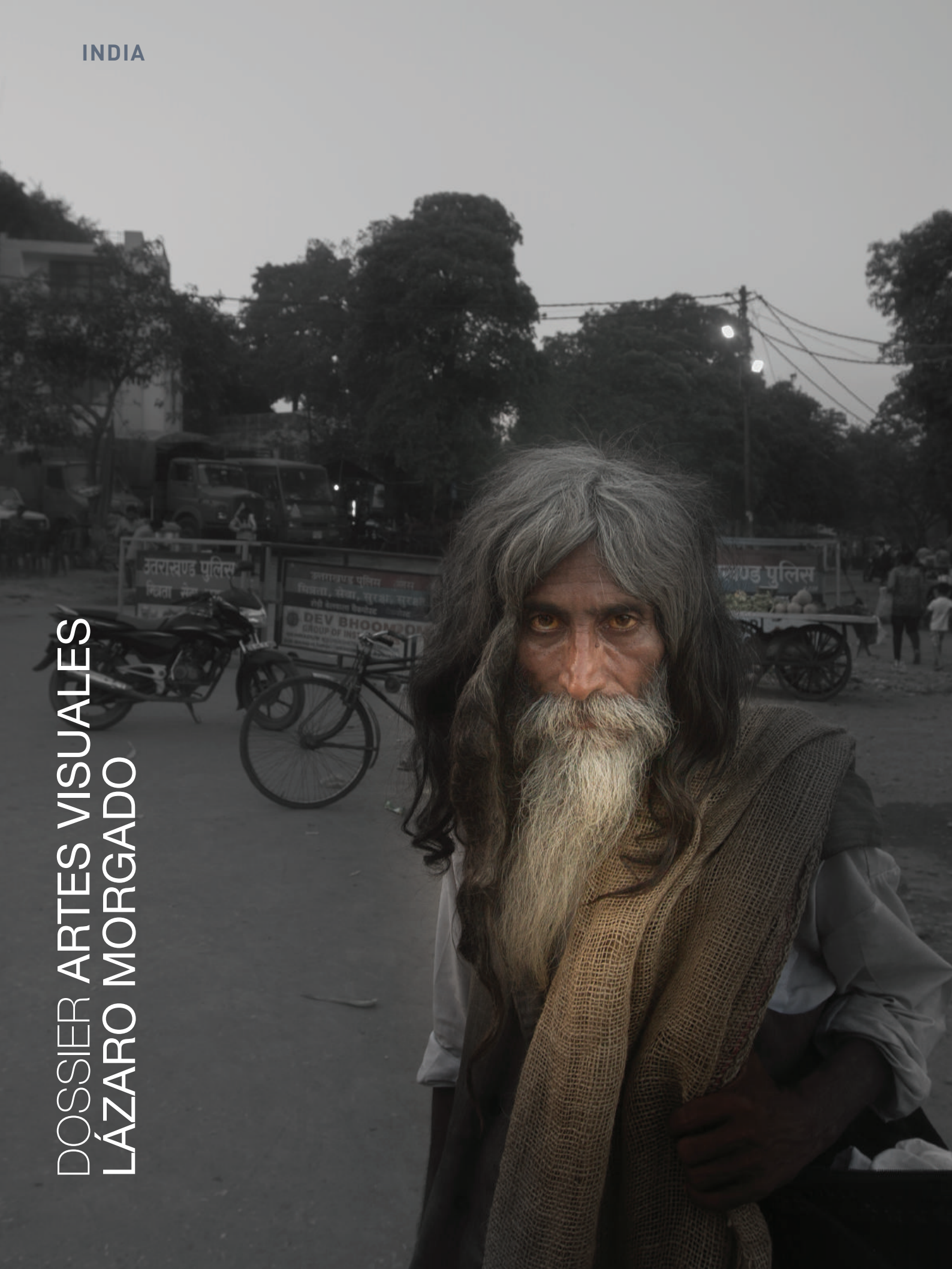
Quiero mi espacio.

Dulce o salado.

INDIA

DOSSIER ARTES VISUALES
LÁZARO MORGADO

LÁZARO MORGADO ORELLANA

(Sancti Spiritus, 7 de septiembre de 1963). Arquitecto —graduado en Frunze, Kirguistán, ex URSS— y fotógrafo autodidacta.

Premio de Restauración 2015, La Gesta de Oro, por la Casa Real 45, del Salón de Patrimonio Cultural que se convoca anualmente en el Museo del Louvre, París, Francia.

Architect and self-taught photographer. Graduated in Frunze, Kirguistán, former USSR.

Restoration Award 2015, La Gesta de Oro, by the House Real 45, of the Cultural Heritage Hall that is convened annually at the Louvre Museum, Paris, France.

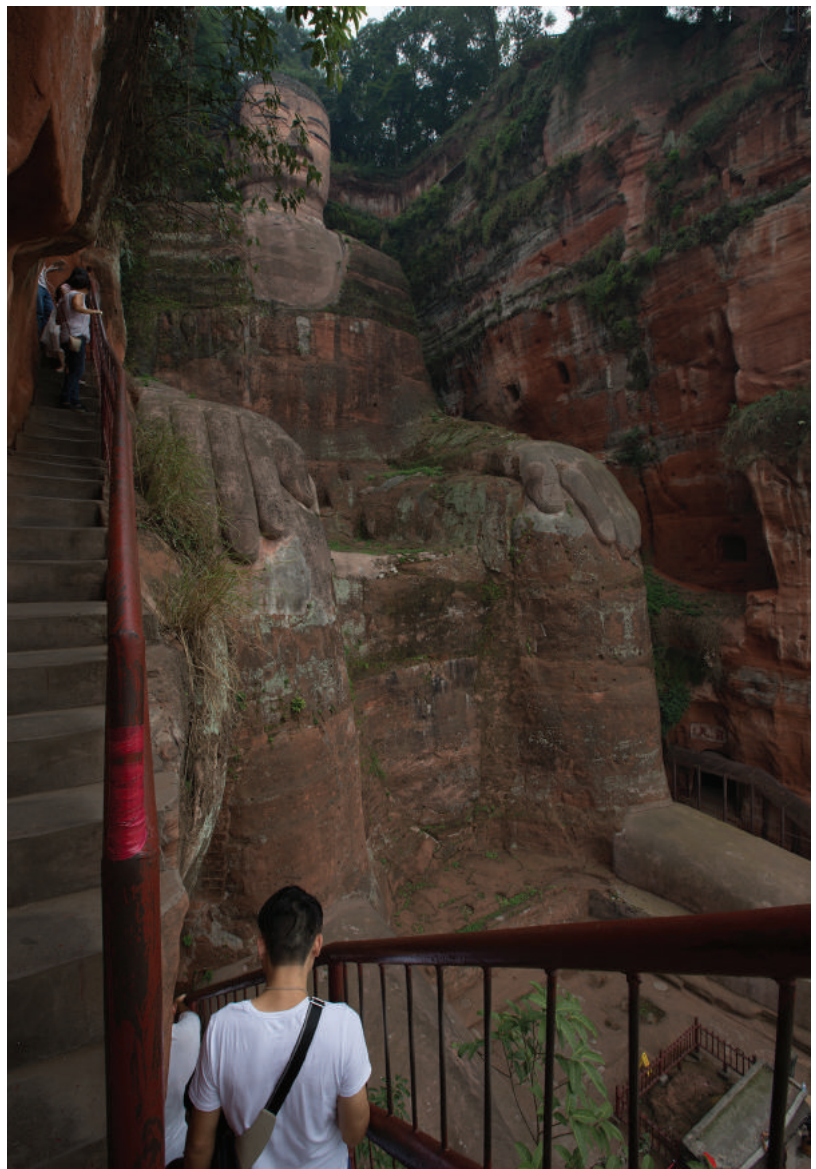
CONTACTOS / CONTACTS

Móvil: (53) 52814612

Email: solanandatdad@yahoo.com

«Perdersse en el sexo es un placer; encontrarse en él, una bendición».

El Buddha: «Si no cambiamos de dirección, podemos terminar donde empezamos».

Taj Mahal: «Una lágrima en la mejilla del tiempo», Rabindranath Tagore.

DOSSIER ARTES VISUALES
LÁZARO MORGADO

Tendero: «Abarata, tendero, y ganarás más dinero».

La vaca: «No queremos medio ambiente, lo queremos entero».

Muchacha en el Ganges: «Oh, Señor de Madhu, permite que mi atención esté siempre atraída hacia ti de forma pura, así como el río Ganges fluye hacia el mar sin desviarse».

REPÚBLICA DOMINICANA

LA TRASCENDENCIA HISTÓRICA DE JUAN LUIS GUERRA Y LA 440

Por Euri Cabral / Fotos Kaloian Santos

Juan Luis Guerra es, sin lugar a dudas, un artista resultado directo del merengue y la bachata. Su figura se acrecienta en la historia de la música dominicana y se consolida en el ámbito latinoamericano y mundial.

Al hacer un balance objetivo de los éxitos alcanzados por Juan Luis como compositor, arreglista, autor de letras, líder de la orquesta 440 y como hombre cristiano y solidario, podemos concluir que estamos ante la presencia de un artista fuera de serie y de un ser humano de dimensiones excepcionales.

Juan Luis es considerado en la actualidad uno de los mejores compositores latinoamericanos. Su dimensión en ese aspecto se compara con la de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Violeta Parra, Alberto Cortez, Manuel Alejandro, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Víctor Manuel, Armando Manzanero, Chico Buarque...

De su capacidad creativa han salido temas que por su calidad literaria y musical forman parte de la antología de la mejor música dominicana y del mundo. Temas como *Amor de conuco*, *Ay, mujer*, *Ojalá que llueva café*, *Visa para un sueño*, *Burbujas de amor*, *Bachata rosa*, *La bilirrubina*, *Estrellitas y duendes*, *Frío frío*, *Coronitas de flores*, *Viviré*, *La cosquillita*, *La horniguita*, *Quisiera*, *Palomita blanca*, *Cuando te beso*, *Amapola*, *Las avispas*, *La llave de mi corazón*, *Que me des tu cariño*, *A la vera*, *Tan solo he venido*, *Canción de sanidad*, *Tus besos...* demuestran la capacidad extraordinaria de Juan Luis para crear canciones trascendentes, perdurables en el tiempo, convertidas en temas ampliamente conocidos y cantados por mucha gente.

Esa calidad y trascendencia de Juan Luis como compositor ha sido reconocida también en certámenes internacionales de la canción como el famoso Festival OTI. Dos temas de Juan Luis, *De tu boca* y *Te ofrezco*, ganaron en dos versiones diferentes de ese festival, uno interpretado por Taty Salas y el otro por Maridalia Hernández, exintegrante de la 440.

De sus trece producciones y más de veinte compilaciones, Juan Luis y la 440 han vendido más de treinta millones de discos y ganado numerosos premios, incluyendo dieciocho Grammy Latinos, dos Grammy norteamericanos y dos Premios Latin Billboard.

En 2007 fue el máximo galardonado en los Grammy Latinos, sentando un precedente al obtener seis premios con la producción *La llave de mi corazón*: Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Álbum de Merengue, Mejor Canción Tropical y Mejor Ingeniería de Grabación de un Álbum. En ese mismo evento, Juan Luis fue reconocido como el Personaje del Año, una distinción que solo la han recibido artistas de la categoría de Shakira, Gloria Estefan, Juanes, Marc Anthony y Juan Gabriel, entre otros.

Reconociendo su gran calidad y talento como compositor, artistas importantes del mundo han grabado temas de Juan Luis. La lista incluye a los mexicanos Luis Miguel, Emmanuel, el trío Los Panchos, Lucero, Mijares y Marco Antonio Muñoz; los españoles Ana Belén, Camarón de la Isla, Tomatito, Plácido Domingo y Mocedades; los puertorriqueños Gilberto Santa Rosa, Luis Fonsi y Danny Rivera; los brasileños Raimundo Fagner y Daniela Mercury; los dominicanos Romeo Santos, Milly Quezada y Jhonny Ventura; el argentino Diego Torres, el colombiano Juanes, el español Enrique Iglesias... Asimismo, Juan Luis ha expresado su gran satisfacción por el hecho de que el tema *Ojalá que llueva café* fue grabado en idioma hebreo, y *Burbujas de amor* en alemán.

UN ARTISTA DE DIMENSIÓN INTERNACIONAL

La dimensión internacional y la calidad humana de Juan Luis le han permitido obtener una gran cantidad de logros en las principales premiaciones latinas de la música, así como importantes reconocimientos por su trayectoria y su apoyo a las causas sociales de su país y del mundo.

La prestigiosa revista *Billboard* le entregó en el 2005 el premio especial Espíritu de Esperanza por sus éxitos como artista

y su ayuda a los más necesitados a través de la Fundación Juan Luis Guerra. El premio Lo Nuestro, que se otorga desde hace más de tres décadas en la ciudad de Miami, le hizo entrega del Premio a la Excelencia 2007 por sus aportes a la historia de la música latina y a la sociedad de América Latina.

Otra distinción de gran importancia que consolida la figura internacional de Juan Luis como artista fue su declaración como Ícono de la Música por parte de BMI, una organización americana de derechos de ejecución que reúne a más de trescientos mil compositores y que maneja un repertorio de más de seis millones de obras musicales en el mundo. Esta distinción se realizó por el aporte de Juan Luis a la música latina y por su influencia en las generaciones de creadores de música.

Juan Luis se formó musicalmente desde el punto de vista académico en el famoso Colegio de Música de Berklee, en Boston. Allí estuvo dos años estudiando música y fue donde encontró las bases del conocimiento que luego lo llevaría a crear grandes innovaciones en la música dominicana.

Esta institución musical norteamericana también ha reconocido el talento, la capacidad creativa y los aportes de Juan Luis a la música latina. En 1996, durante las celebraciones del aniversario 50 de la fundación del Colegio de Música de Berklee se escogieron los mejores cincuenta alumnos que habían pasado por sus aulas, y Juan Luis fue escogido entre ellos. En el 2006, Guerra fue elegido por los propios estudiantes latinos que cursaban estudios allí como el Mejor Estudiante Latino y a la vez para participar en el concierto especial de conmemoración de los sesenta años de fundación de esa importante escuela bostoniana de preparación académica musical. Asimismo, se creó una beca con el nombre de Juan Luis Guerra para que estudiantes latinos de escasos recursos puedan ingresar a las aulas del Colegio de Música de Berklee.

Los espectáculos de Juan Luis Guerra han movilizad o millones de personas en más de sesenta países del mundo y se han presentado en los más importantes y exigentes

escenarios de todas las naciones que han visitado. Han llenado estadios deportivos, salones de lujo, teatros... En fin, no existe un escenario de importancia para la música latina que no haya recibido la calidad y el sabor de Juan Luis Guerra y la 440.

Juan Luis ha compartido tarima con los más importantes artistas de América Latina, como Juanes, Carlos Vives, Shakira, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Gloria Estefan, Maná y Diego Torres. Asimismo ha compartido los escenarios con artistas anglosajones de la importancia y trascendencia de los Rolling Stones, Paul Simons y Sting.

JUAN LUIS RESCATA CALIDAD DEL MERENGUE

Cuando el líder de la 440 llegó al merengue, este ritmo se encontraba caracterizado por sus letras sin un gran contenido literario y más bien orientado a desarrollar la picardía, el doble sentido y con esporádicos temas donde se mezclara con claridad una visión mucho más profunda que el simple deleite.

El merengue, con muy honrosas excepciones, era un ritmo simple, para ser disfrutado sencillamente con los pies.

Juan Luis creó un merengue para los pies y para la cabeza. El estilo 440 de hacer merengue se caracteriza por sus aportes literarios al ritmo, que lo llevan a que, además de ser sumamenteailable y contagioso, llama también a la reflexión y a la preocupación sobre temas importantes de la sociedad dominicana y el mundo. Temas como *Elena*, *Ojalá que llueva café*, *Visa para un sueño*, *Acompáñeme, civil*, *El costo de la vida*, *Los mangos bajitos*, *El Niágara en bicicleta*, *Apaga y vámonos*, *La guagua* son muestras claras de este nuevo estilo de merengue donde compromiso, literatura y música se matrimonia de forma magistral para darle conformación al nuevo merengue que crea Juan Luis Guerra.

Entre las innovaciones que introduce Juan Luis en el merengue está la de utilizar ampliamente la guitarra en la ejecución del ritmo dominicano. Eso es producto de su formación básica como jazzista y su manejo del instrumento con mucha precisión.

El merengue tiene como característica musical esencial que se ejecuta con güira y tambora. Juan Luis mantuvo la esencia del ritmo, pero le incluyó una serie de innovaciones que le dan su sello distintivo. Hasta la llegada de Juan Luis al merengue uno de los instrumentos que marcaba la esencia del ritmo era el piano; el líder de la 440 le da mayor importancia a la guitarra y al sonido de

sintetizadores para darle un color moderno a la ejecución del ritmo. Con este accionar el creador de *La bilirrubina* logra combinar de manera dialéctica la tradición con la innovación que, tal y como plantea muy bien el investigador Darío Tejada al analizar los aportes de Juan Luis a la música dominicana, es la clave para mantenerse vigente sin perder las raíces principales.

Otra de las innovaciones de Juan Luis en su nuevo estilo de hacer merengue se encuentra en la forma de hacer los coros. De acuerdo con el líder de la 440, hasta su llegada existían coros muy buenos en el merengue, pero él les da un color más diferente, mucho más acorde con la nueva realidad de la música. En una conversación con el periodista dominicano Carlos Batista, Juan Luis precisa este aspecto de la manera siguiente: «Wilfrido Vargas, por ejemplo, hacía coros maravillosos, pero los míos tenían otro color. No es que fueran mejores, porque unos no eran mejores que otros, simplemente los míos tenían otro color, con más influencia de Los Beatles, Manhattan Transfer y el pop inglés».

Los otros dos aspectos donde Juan Luis logró un aporte innovador en el merengue fueron el fraseo de los metales y la forma de ejecutar la percusión. En el primer aspecto el creador de la 440 introdujo sus enseñanzas de Berklee, más orientadas al jazz, logrando que el ritmo dominicano se matrimoniara de manera eficaz con esa positiva influencia de la música.

En cuanto a la percusión, Juan Luis introdujo algunos elementos propios de la música africana de estos tiempos y de un movimiento prácticamente creado en los estudios de grabación por músicos que tenían gran formación musical y que participaron con él en la grabación de los primeros temas de la 440. Juan Luis no se dejó arrastrar por el modelo percusivo tradicional en el merengue ni por una variación moderna llamada «A lo maco», que fue creada para aquellos merengueros que no tenían una gran formación académica.

Él creó su propio estilo, donde hacía una mezcla efectiva de escuela, calle y África. «En el ritmo yo diría que me influyó mucho la música de África que escuchaba; en el aspecto melódico de instrumentación me influyó mucho el jazz norteamericano; en el aspecto vocal me influyó el rock norteamericano y el inglés; y en lo que respecta a la composición, me influyeron todas las cosas que me precedieron».

THE HISTORICAL TRASCENDENCE OF JUAN LUIS GUERRA AND LA 440

Juan Luis Guerra is, without a doubt, an artist, a direct outcome of merengue and bachata. His figure grows in the history of Dominican Republic's music and is consolidated in Latin America and worldwide.

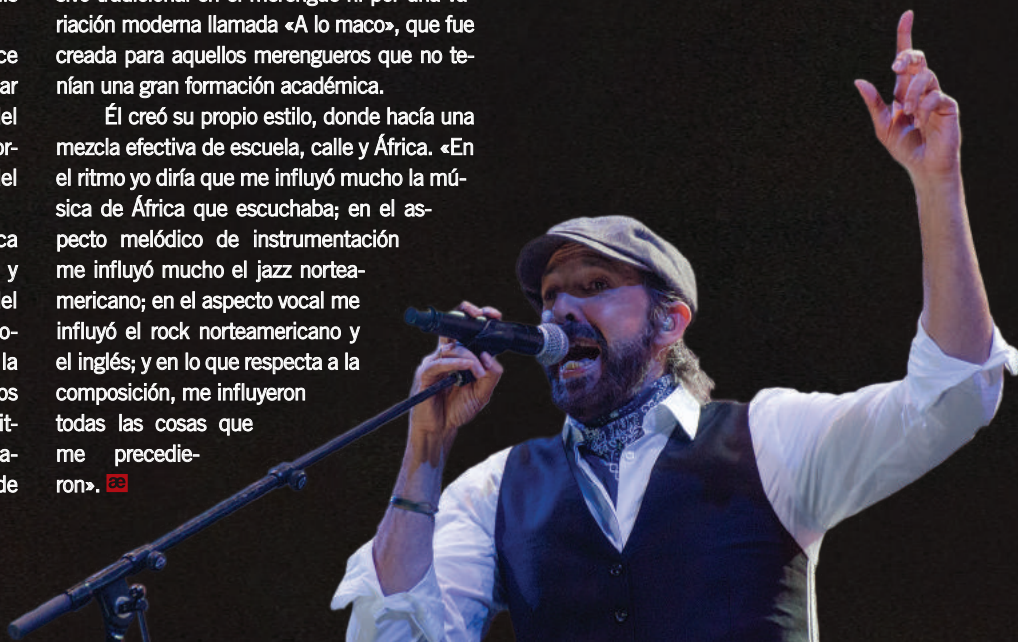
In making an objective balance of the successes achieved by Juan Luis as a composer, arranger, songwriter, as the leader of the 440 band and as a Christian and solidaristic man, we can conclude that we are before the presence of an outstanding artist and a human being of exceptional dimensions.

Juan Luis is considered one of the best Latin American composers today. From his creative capacity have emerged themes that, due to their literary and musical quality, are part of the anthology of the best Dominican Republic's and world music.

Of his thirteen productions and more than twenty compilations, Juan Luis and 440 have sold more than thirty million records. He has won numerous awards, including eighteen Latin Grammys, two North American Grammys and two Latin Billboard Awards.

Juan Luis owes his musical background, from the academic point of view, to the famous Berkeley College of Music in Boston. There he spent two years studying music and it was the place where he found the bases of knowledge that would later lead him to create great innovations in Dominican music.

Juan Luis Guerra's presentations have mobilized millions of people in more than 60 countries around the world and have been staged in the most important and demanding scenes of all the nations they have visited. He has filled stadiums, luxury rooms, theaters; in short, there is no stage of importance for Latin music that has not hosted the quality and taste of Juan Luis Guerra and 440.

GRAN CARIBE
GRUPO HOTELERO
★★★★★

Sensaciones Irrepetibles
Vive la tradición

La Habana

Síguenos en...
www.gran-caribe.cu

@grancaribehotel

Gran Caribe Hotels

Cuba

CONCURSO JOJAZZ PASO A LOS NUEVOS TALENTOS

Por Joaquín Borges-Triana / Fotos Nelia Moreno

Parece que fue ayer, pero han transcurrido diecinueve años desde aquel día de noviembre de 1998 cuando Alexis Vázquez me invitó a participar como jurado de un concurso que él había ideado y estaba organizando en el club La Zorra y el Cuervo. El evento tendría por nombre JoJazz, y en él participarían jóvenes instrumentistas interesados en cultivar el primer gran lenguaje sonoro del pasado siglo xx.

Para la materialización de la idea, fue de suma importancia el apoyo de Roberto Chorens, por entonces director del Centro Nacional de Música de Concierto, Redento Morejón y Tony Henríquez, director y subdirector de Carishow, compañía a la que pertenecía La Zorra y el Cuervo, así como la intervención de Amílkar Vázquez y Karelía Bécquer, quienes participaron en la producción del certamen.

Recuerdo que en el jurado estábamos César López, Orlando Valle (Maraca), Alfred Thompson, Oscarito Valdés Jr. (ya desaparecido) y Jorge Luis Valdés (Chicoy). El saxofonista César López y yo nos discutíamos cariñosamente el poder sentarnos en la mesa donde se ubicaban mi querido profesor Frank Emilio —presidente de aquel primer tribunal evaluador de la competencia— y su esposa Marta, pues, como ellos no bebían, uno podía disfrutar mucho más de la botella de whisky que se repartía cada cuatro personas como auspicio del encuentro de jóvenes jazzistas.

De entonces a acá ha transcurrido el tiempo, y en el 2017 se celebra la vigésima edición de un festival que ha marcado en gran medida el rumbo de la práctica del jazz

entre nosotros y es responsable de que una de las manifestaciones musicales que entre los cubanos residentes en la Isla o pertenecientes a la diáspora goce hoy de mejor estado de salud sea justo el género por excelencia para la improvisación.

En los nuevos talentos locales —descubiertos en la mayoría de los casos gracias a las emisiones del JoJazz—, por encima de las lógicas diferencias estilísticas, se aprecian elementos comunes. Así, a la hora de rastrear el referente de influencias en estos muchachos, resulta imposible buscar solo en lo nacional: hay que mirar hacia lo foráneo, como se verifica por ejemplo al analizar la proyección de los dos instrumentistas que resultaron ganadores de la primera emisión del JoJazz en 1998. De tal suerte, un guitarrista como Norberto Rodríguez ha bebido más de figuras como John Scotfield y Pat Metheny que de los cubanos Juanito Márquez y Carlos Emilio Morales, mientras que un trompetista como Yasek Manzano resulta heredero de Roy Hargrove y Winton Marsalis antes que de Luis Escalante y Leonardo Timor.

En una entrevista realizada al pianista Harold López-Nussa, publicada en *La Jiribilla*, la periodista Yinett Polanco le interroga a propósito de la existencia de diferencias entre lo hecho por la joven generación de jazzistas cubanos —salida a la palestra pública en su casi totalidad al influjo del JoJazz— y lo llevado a cabo por los maestros precedentes como Chucho Valdés, Bobby Carcassés o Ernán López-Nussa. El novel pero ya laureado músico respondió: «Felizmente creo que se está consolidando una

vertiente de músicos jóvenes interesados por el jazz y por hacerlo seriamente. Estoy contento de formar parte de este momento debido a la interacción que esto provoca entre nosotros. El hecho de aprender unos de otros y evolucionar constantemente es genial. Hacer una música distinta a la que han hecho estos grandes jazzistas que mencionas y a su vez a otros grandes antes de ellos, es un reto enorme, pero de esto se trata precisamente: de encontrar la forma de expresarte con tu identidad propia. Mientras más generaciones existan, más difícil será encontrar un modo diferente, y este es el mayor encanto que tiene hacer música hoy día: definir tu estilo propio, que al mismo tiempo está nutrido por otros de tu generación y de las que te antecedieron».

Como afirma Fabián Alfonso, más allá de esa sana y creciente diversidad que apreciamos en los instrumentistas dados a conocer a partir del JoJazz, «Lo que no varía, ni parece que lo hará en mucho tiempo, es el sentido de la orientación de la raíz. Se le pueden añadir muchos formantes, se pueden asimilar innumerables influencias, es posible ponerles tantos apellidos como se quiera a esas fusiones, pero la marca será siempre la afronorteamericana, en ese estado de libertad e improvisación que trascendió el gesto insumiso de una comunidad marginada. En Cuba, los jóvenes jazzistas tienen conciencia de ello y, por supuesto, de lo que significó el revolcón del jazz con los géneros y ritmos vernáculos y caribeños».

Una de las vivificantes consecuencias derivadas de las emisiones del JoJazz es lo llevado a cabo por la discográfica Produc-

ciones Colibrí, al abrir la colección denominada «El joven espíritu del jazz cubano», un ambicioso plan de edición de fonogramas con los ganadores del aludido concurso y que ya ha puesto en circulación varios CD protagonizados por figuras noveles de altísima calidad.

La fundadora de dicho proyecto, la musicóloga Gloria Ochoa, en una etapa directora de Producciones Colibrí, opina que estos músicos que han sido firmados para esa colección resultan «la expresión de una joven generación de creadores cuyos conceptos estéticos son diferentes a los de las generaciones precedentes. Son el reflejo de este entorno y de este momento. Musicalmente recrean sus vivencias con un alto rigor de conocimientos musicales. Cada uno en sí es muy diferente, tiene su propio estilo, su propio sonido; sus raíces son auténticas y hacen una decodificación de su información musical y de todo el conocimiento aprehendido en la escuela tan compleja y madura, que hacen de su obra algo serio, como para que quede registrada de todas las maneras posibles».

Es necesario recalcar la importancia de un concurso como el JoJazz, que ha sido una puerta abierta para que los más jóvenes instrumentistas cubanos interesados por el jazz puedan enseñarle al público y a otros colegas la manera particular que cada uno de ellos tiene de ver y asumir el hecho musical. En tal sentido, el clarinetista y saxofonista holguinero Ernesto Camilo Vega ha expresado una idea interesante: «El JoJazz ha propiciado el encuentro entre los

músicos, concretar proyectos más serios. Musicalmente es un evento que aporta, en lo personal, experiencia y solidez».

Lo asombroso en la eclosión de formidables jazzistas que ha vivido Cuba está dado por el hecho de que entre nosotros no existen academias donde se imparta dicha especialidad. El músico popular cubano carece de partituras impresas y de métodos acompañados de discos y videos para estudiar los géneros de su interés. Además, hay que pensar en las escasas oportunidades de presentación que tienen estos intérpretes, sobre todo fuera de La Habana —con excepción de Santiago de Cuba, donde está el Iris Club—, con lo cual carecen del entrenamiento que propicia poder tocar jazz el año completo.

El impresionante número de talentos surgidos de las distintas emisiones del JoJazz, prácticamente desconocidos por el público en nuestro país e ignorados por los medios de comunicación, corrobora que buena parte de nuestros genuinos creadores han sido y son subutilizados y que seguimos sin una adecuada y necesaria política de divulgación, promoción y jerarquización en materia de música. De ello se desprende lo imprescindible de implementar un sistema que rebese las expectativas cifradas en torno a un concurso como este y que abarque una red de espacios donde haya una programación estable los doce meses del año, no solo en La Habana, sino en distintos puntos de nuestra geografía. Resolver las incongruencias que aún perduran en la esfera musical en Cuba es el único modo de

propiciar una atmósfera favorable para que, con la novel generación de virtuosos instrumentistas que en el presente despegan, no se repita el proceso migratorio temporal o definitivo que tipificó al jazz cubano de los noventa.

Después de diecinueve años y veinte ediciones, el JoJazz representa una gran plataforma de lanzamiento para que numerosos jóvenes jazzistas cubanos sean descubiertos. Esos días de noviembre se convierten sin duda alguna en la fiesta del jazz para los nuevos talentos del género. Es de desear que el evento ideado en 1998 por Alexis Vázquez continúe creciendo y desarrollándose.

JOJAZZ CONTEST LET BY THE NEW TALENTS

It is nineteen years now since Vázquez invited me to participate as a judge in a contest that he had devised and was organizing at the La Zorra y el Cuervo club. The event would be called JoJazz and would involve young instrumentalists interested in cultivating the first great sound language of the past XX century.

Ever since, time has passed and in 2017 the twentieth edition of a festival, which has marked to a great extent the course of jazz practice among us, is celebrated and accounts for the fact that one of the musical manifestations among either Cuban residents in the Island or those belonging to the Diaspora that enjoys a better health today is just the genre par excellence for improvisation.

One of the vivifying consequences derived from JoJazz editions is what was produced by Producciones Colibrí record company, when they released the collection called «El joven espíritu del jazz cubano» (The young spirit of Cuban jazz,) an ambitious phonogram release plan with the winners of the aforementioned contest and that has already put into circulation several CDs featuring novice figures of the highest quality.

The amazing thing in the emergence of formidable jazz players that Cuba has produced is the fact that there are no academies in this country where this genre is taught. You have to think about the few opportunities of presentation that these interpreters have, especially outside of Havana, thus lacking the training that propitiates being able to play jazz the whole year.

After nineteen years and twenty editions, JoJazz represents a great launching platform for many young Cuban jazz musicians to be discovered. Those days of November undoubtedly become the jazz fest for the new talents of the genre. It is to be hoped that the event devised by Alexis Vázquez in 1998 will continue to grow and thrive.

Mario Salvador Rodríguez recibe el Gran Premio JoJazz 2017 de manos de Martha Bonet, presidenta del Instituto Cubano de la Música. Fue merecedor además del Premio Arte por Excelencias 2017.

JAZZ CARIBE

MÁS QUE UNA REALIDAD,

Por Dexter Rose

El Caribe solía evocar imágenes de alegría, de música, de ritmos tropicales. Y hablar del jazz en nuestra región incita al debate: realmente existe un subgénero de esta expresión distintiva y verdaderamente caribeño.

Para mí, jamás existió duda alguna de que esta región había hecho sus aportes especiales al mundo de la música y de la improvisación que conocemos como el jazz. Recuerdo con anhelo mis días de estudiante de periodismo de la Universidad de La Habana asistiendo al festival Jazz Plaza durante los años ochenta, quizás la época en que este festival llegó a ocupar una posición cimera entre los muchos festivales artísticos que se celebraban en el archipiélago cubano.

Recuerdo bien la magia que traía el gran Dizzy Gillespie cuando se juntó al joven y prodigioso genio de las teclas bicolor Gonzalo Rubalcaba en un concierto en el teatro Karl Marx. También es difícil olvidar ser testigo de la obra maestra del gran Chucho Valdés e Irakere, llena de energía sobre los arreglos interpretados con metales y percusión. Era jazz sin duda, pero ejecutado de una manera característicamente caribeña.

**ES DIFÍCIL OLVIDAR
SER TESTIGO DE LA
OBRA MAESTRA DEL
GRAN CHUCHO VALDÉS
E IRAKERE, LLENA DE
ENERGÍA SOBRE LOS
ARREGLOS INTERPRE-
TADOS CON METALES Y
PERCUSIÓN.**

Mi regreso más de veinte años después para compartir el espacio mágico de la ciudad de La Habana saliendo aún de los estragos del llamado periodo especial me dio una oportunidad que siempre buscaba: experimentar durante mi misión diplomática el lograr una mezcla del sonido percutivo de los ritmos del Caribe del norte con los del calipso y el reggae.

Aprovechando la plataforma ofrecida por la celebración del Día Nacional de mi país, apelé al aporte financiero de varias empresas para llevar a La Habana a músicos cuyo instrumento principal era el steelband (tambor de acero) tenor. Estos jóvenes músicos de la escue-

la Edna Manley, de Jamaica, se sumaron a una prometedora agrupación cubana: Gala Major, dirigida por el baterista Alejandro Major. Era un concierto sorpresivo ante un público compuesto por diplomáticos y una vasta representación de la sociedad cubana. El repertorio abordaba clásicos de jazz tradicional y de la música cubana junto a piezas emblemáticas de la música de Trinidad y Tobago y el sur del Caribe.

Durante este periodo pude lograr que estrellas del jazz cubano como César López hicieran giras por las islas Caimán, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. La embajada de San Vicente y las Granadinas también contó con las actuaciones de Emilio Martini y su Natural Trío acompañando a Ken Isles y Son, un dúo con steel pan y voces en El Sauce. La embajada de Trinidad y Tobago trajo a Len Boogsie Sharp, un excelente compositor cuyo instrumento es también el steel pan tenor, quien hizo una excelente sesión totalmente improvisada en La Zorra y el Cuervo.

¿Existe verdaderamente un jazz caribeño? Claro que sí. Desde sus inicios el jazz de Nueva Orleans y el calypso, nacido en Trinidad y Tobago, habían tenido una correlación melódica y estruc-

UNA FUERZA

Daynramir González.

tural muy cercana. Donde llegó a variar, a mi modo de ver, fue en el empleo de los ritmos y la base percusiva. En el calypso, durante varias décadas, se limitó el elemento de improvisación y existió un apego a las raíces africanas para desde luego relatar historias del acontecer social.

El jazz de Nuevo Orleans, mientras tanto, se destaca por su improvisación, que permitió mucha más libertad a los músicos para mostrar su virtuosismo.

Hemos visto un giro hacia la improvisación en las últimas décadas, con los músicos caribeños dando sus aportes rítmicos al mundo de jazz de la misma manera que el gran Chano Pozo hizo con su trabajo con Dizzy Gillespie y otros músicos de Estados Unidos. Se puede distinguir ahora un sonido y una manera de interpretar melodías de composiciones de calipso y de reggae.

La migración de muchos de los mejores músicos caribeños hacia el norte ha servido para nutrir el jazz con los elementos autóctonos de nuestra manera de interpretarlo. El trompetista y poeta dominó los clubes de Europa durante los años sesenta y setenta, hasta que regresó al Caribe.

Hoy día se habla del jazzlipso de Ralph McDonald, Frankie McIntosh y

el jazz reggae con Monty Alexander, Ernest Ranglin y Joe Harriot, de la misma manera que se habla del jazz cubano de Cucho Valdés.

El jazz, con su vertiente caribeña, se ha establecido con sus acentos y particularidades en dependencia del territorio de origen. Es el jazz interpretado y fuertemente influenciado por los ritmos y estilos del Caribe.

CARIBBEAN JAZZ: MORE THAN A REALITY, A MIGHT

The Caribbean used to evoke images of joy, music and tropical rhythms. And talking about jazz in our region brings up the debate: there really is a subgenre of this expression that is distinctively and truly Caribbean.

For me, there was never any doubt whatsoever that this region had made its special contributions to the world of music and improvisation that we know as jazz.

I remember well the magic that the great Dizzy Gillespie brought when he joined the young and prodigious genius of the bicolor keys, Gonzalo Rubalcaba, in a concert at the Karl Marx Theater. It is also difficult to forget having been witness to

the mastery of the great Chucho Valdés and Irakere, full of energy on arrangements played with brass and percussion. It was jazz without a doubt, but performed in a characteristically Caribbean way.

Is there truly a Caribbean jazz? Of course! From the beginning New Orleans jazz and calypso born in Trinidad and Tobago, had a very close melodic and structural correlation. The difference, in my view, was in the use of rhythms and percussive base. In the calypso, for several decades, the element of improvisation was narrow and there was an attachment to African roots to further tell stories of social events.

Meanwhile, New Orleans jazz stands out for its improvisation, which allowed much more freedom for the musicians to show their virtuosity.

The migration of many of the best Caribbean musicians to the north has served to nourish jazz with the native elements of our way of interpreting it. The trumpeter and poet dominated the clubs in Europe during the sixties and seventies, until he returned to the Caribbean.

Jazz, with its Caribbean variant, has settled with its accents and particularities depending on the territory of origin. It is jazz performed and strongly influenced by the rhythms and styles of the Caribbean.

EL ENRIQUECIMIENTO ESPIRITUAL DE LA BUENA MÚSICA

Por **Guille Vilar** / Foto **Alejo Rodríguez**

En estos tiempos que corren, la llamada música comercial domina gran parte del mercado en todo el mundo. Promocionada mediante gigantescas campañas de marketing a cargo de famosas casas discográficas, nos hacen creer en la falsa ilusión de que el gusto por la buena música se ha depreciado tanto en favor de la peor música comercial como si ya a nadie le interesara cultivarse el espíritu. Sin embargo, hace tan solo semanas, en el capitalino Centro Cultural El Submarino Amarillo, espacio donde cada noche el legado del rock anglosajón es homenajeado por diferentes grupos cubanos de rock, se presentó el eminente pianista Frank Fernández para compartir la escena con el grupo Sweet Lizzy Project y provocar así un acontecimiento cultural de proporciones insospechadas.

En Cuba no hay persona que sea indiferente a la impactante obra del Maestro. Reverenciado en los exclusivos escenarios de la música de concierto en todo el mundo, acompañado por prestigiosas orquestas sinfónicas, estar presente en un concierto de Frank Fernández es la oportunidad de quedar estupefacto ante el dominio del virtuosismo de sus manos en el teclado del piano. Al mismo tiempo, representa el riesgo de quedar atrapado por el embrujo que desde su alma profunda nos descubre el verdadero significado de la palabra pasión. Paul McCartney ha expresado recientemente que si Los Beatles alcanzaron cumbres cimeras en la evolución de la música popular fue porque mientras sus contemporáneos se limitaban a mantenerse en el estilo en que surgieron, los Chicos de Liverpool no se quedaban satisfechos con las fórmulas que los llevaron al éxito originario, sino que cada nuevo disco constituía un desafío a superar.

Si bien el elemento natural del maestro Frank Fernández, como sucede con los músicos de altura, es la música de concierto, no ha dejado de recoger ninguno guante que le tiren al piso, por inmenso y desconocido que nos pueda parecer el reto. Hacer referencia a la Nueva Trova, mencionar su nombre, constituye una cita obligatoria por su trabajo como arreglista y pianista en la obra de figuras legendarias como Silvio Rodríguez, Noel Nicola y Vicente Feliú. Cubano de pura cepa, un maestro del son como Adalberto Álvarez confía ciegamente en la capacidad improvisadora de Frank en el terreno del son del mismo modo que Los Mufiequitos de Matanzas, verdaderas estrellas de la rumba en el contexto del género, le pidieron grabar un disco juntos. Muchas más son las aleaciones del talento de Frank Fernández con diferentes manifestaciones de la música cubana, pero la posibilidad de alter-

nar con un grupo de rock constituía una irresistible invitación que no se podía ignorar.

De entre las decenas de agrupaciones que conforman el complejo artístico del Submarino Amarillo, Sweet Lizzy Project figura entre las propuestas más aclamadas por el público habitual de dicho centro nocturno, no solo por su refrescante apariencia juvenil, sino por señorear a partir del nivel profesional que los distingue. En sus versiones a clásicos del rock anglosajón, además de aprehender la esencia de una pieza original, la recrean a partir de sus perspectivas personales, dando lugar a una obra absolutamente atractiva.

En la noche del concierto, Frank les concede el derecho de abrir el espectáculo como parte de la casa, momento revelador al conjugar los covers con temas de su propia creación desde una coherencia estilística reconocida por los cál-

CONCIERTO DE FRANK FERNÁNDEZ
Y SWEET LIZZY PROJECT
EN EL CENTRO CULTURAL
EL SUBMARINO AMARILLO, DE LA HABANA

**THE SPIRITUAL ENRICHMENT
OF GOOD MUSIC**

In these times, the so-called commercial music dominates a large part of the market throughout the world. Promoted by huge marketing campaigns run by famous record companies, they make us believe in the false illusion that the taste for good music has depreciated, in a great level, in favor of the worst commercial music as if nobody were interested in cultivating the spirit. However, only a few weeks ago, at the El Submarino Amarillo Cultural Center, a space where every night the legacy of Anglo-Saxon rock is honored by different Cuban rock groups, the eminent pianist Frank Fernández was presented to share the scene with the band Sweet Lizzy Project and thus staged a cultural event of unsuspected proportions.

In Cuba there is no person who is indifferent to the impacting work of this maestro. Revered at exclusive stages of concert music around the world, accompanied by prestigious symphony orchestras, to attend a concert by Frank Fernández is the opportunity to be astonished by the mastery and virtuosity of his hands on the piano keyboard.

Among the dozens of bands that perform at the El Submarino Amarillo cultural center, Sweet Lizzy Project is one of the proposals most acclaimed by the usual audience of this nightclub, not only on account of its refreshing youthful look, but also of the mastery displayed due to the professional level that distinguishes them. In its versions of Anglo-Saxon rock classics, in addition to apprehending the essence of an original piece, they recreate it with their personal perspectives, giving rise to an absolutely attractive work.

According to those who attended the center on that memorable evening and also to those who regret not having been present, there is a clamor running down the streets of Havana regarding the exceptionally artistic nature of such an encounter: a concert that should be replicated in one of our spacious theater halls. Therefore, we are in the face of an event of great social relevance, whose outcome has been a spiritual enrichment from good music. ☺

dos aplausos. Por su parte, en el turno del Maestro, nada indicó una disminución del interés por parte del público, sino todo lo contrario.

• Obras como el *Ave María* de Schubert, las *Danzas* de Ernesto Lecuona y la suite *Zapateo por derecho* del propio Frank fueron escuchadas atentamente por una audiencia no familiarizada con este tipo de música, además que las agradeció con la mayor emotividad por el privilegio de ser testigos presenciales de tan sublime manifestación artística. No obstante, el cierre del concierto desbordó las expectativas de todos los asistentes en lo relativo a la esperada unión de Sweet Lizzy Project con Frank Fernández en la escena de El Submarino Amarillo. Clásicos de Los Beatles como *Let it be* y *Yesterday* con arreglos de Frank, resumen la fusión de semejantes cúspides de la música contemporánea don-

de el sello clásico del Maestro se acopla al aliento roquero aportado por el grupo. Sin embargo, el clímax sobreviene cuando interpretan el *Adagio* de Albinoni, una auténtica apoteosis de sentimientos exaltados por la grandiosidad de esta pieza que, proveniente del siglo XVII, parece haber sido compuesta ayer para esta ocasión.

De acuerdo con quienes asistieron a la memorable velada y también por parte de quienes se lamentan de no haber sido partícipes de ella, recorre un clamor por las calles habaneras en cuanto al carácter excepcional artísticamente hablando de semejante encuentro, concierto que debiera de ser reproducido en una de nuestras espaciosas salas teatrales. Por lo tanto, estamos ante un suceso de gran relevancia social, cuyo saldo ha sido el enriquecimiento espiritual a partir de la buena música. ☺

conozca cuba
a través de su cultura
Know CUBA through its culture

EVENTOS DE ENERO A JUNIO / EVENTS FROM JANUARY TO JUNE 2018

33 Festival Internacional Jazz Plaza / **33 th Jazz Plaza Festival 2018**
Del 17 al 21 de enero, en La Habana / *Jan. 17-21, in Havana*

27 Feria Internacional del Libro de La Habana / **27th Havana International Book Fair**
Del 1 al 11 de febrero, en la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, La Habana / *Feb. 1-11, at the San Carlos de La Cabaña Fortress, Havana*

3er Festival Internacional de la Salsa / **3rd International Salsa Festival**
Del 21 al 25 de febrero, en el Parque Metropolitano de La Habana / *Feb. 21- 25, at Havana's Metropolitan Park*

17 Festival Internacional "Fiesta del Tambor" Guillermo Barreto in Memoriam / **17th "Drum Fiesta" Guillermo Barreto in Memoriam International Festival**
Del 7 al 12 de marzo, La Habana / *March 7-12, in Havana*

24 Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza de Ballet y 16 Concurso de Jóvenes Bailarines / **24th International Meeting of Ballet Academies and 16th Contest for Young Dancers**
Del 20 de marzo al 3 de abril, en La Habana / *From March 20 to April 3, in Havana*

16 Muestra Joven ICAIC / **16 th ICAIC's Youth Exhibit**
Del 3 al 8 de abril, en los cines de La Habana / *April 3-8, in the cinemas of Havana*

25 Festival Internacional Romerías de Mayo / **25th International Mayflower Festival**
Del 2 al 8 de mayo, en Holguín / *May. 2-8, in Holguin*

Feria Internacional Cubadisco 2018 / **Cubadisco 2018 International Fair**
Del 13 al 20 de mayo, en La Habana / *May. 13-20, in Havana*

13 Festival Internacional de Coros CORHABANA 2018 / **13th International Choir Festival CORHABANA 2018**
Del 26 al 30 de junio, en La Habana / *Jun. 26-30, in Havana*

Paradiso oferta a lo largo de toda la Isla, opcionales, programas y cursos que le permitirán conocer las diversas manifestaciones culturales cubanas

All across the island nation, Paradiso is dishing out programs, optionals and courses to delve deeper into the different Cuban artistic expressions

Contactos / Contacts:

Oficina Comercial/Marketing Office / Calle 23 y P, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana. Cuba
 E-mail: gerente_eventos@paradis.artex.cu / Tel: +53 78317444

Oficina Central/Headquarters / Calle 82 y 5ta Ave no 8202, Playa, La Habana, Cuba
 Email: contacto@paradiso.artex.cu / Tel: +53 72040601/72040650

Sitio web: www.paradisonline.com / Facebook: Paradiso Promotora de Turismo Cultural

Por **Jorge Zurita**

YO APRENDÍ A HACER CANCIONES EN CUBA

Me atreví a intentar hacer canciones en Bolivia al oír a Silvio y a la novísima. Conseguí discos piratas de Frank Delgado y de Santiago Feliú y rocé el misterio de Noel Nicola. Los copié y los canté descaradamente donde fuera (quién fuera como ellos). Pero en Cuba comprendí la importancia de una canción en la sociedad.

No era consciente de este compromiso en los cantores, como los llamaba Mercedes Sosa. Leonard Cohen es exquisitamente preciso cuando usa el término «obrero de la canción», y esta realidad superaba todas mis pretensiones pueriles. Cuánto alberga una canción, una trova, o como se le quiera llamar (en Colombia, trova es lo que en Cuba sería repentismo, o paya en Chile, es decir, la improvisación en décimas). Actualmente me he adentrado en la investigación de cancionistas, otro término cariñoso que le escuché al músico colombiano Alejo García al referirse a los cantautores.

En un principio, parte de mi motivación por recorrer este continente es el de entablar una conversación implícita y musical con mis hermanos creadores.

Hace poco volví de un viaje a Cuba que me ha dejado, como siempre, satisfecho en mi empeño de abrazar su música. Es indudable que Cuba forma parte del bastión fuerte de la cultura universal, pero igual de innegable es su aporte al oficio de hacer canciones, desde la vieja trova tradicional, pasando por sus increíbles géneros derivados del son, hasta la trova madura y experimental de nuestra

generación. Allí escuché a jóvenes que rondan los 17 años, con canciones hechas y derechas, como el mismísimo Silvio a esa edad, y también vi a maestros con los que tuve la suerte de compartir, como Freddy Laffita en Las Tunas y Fernando Cabreja en Holguín, tal vez hoy un poco relegados a su suerte en un país como tantos, centralizado en su capital. Otro inolvidable momento fue cuando visité las tumbas de Sindo Garay y Bladimir Zamora en Bayamo.

Romerías de Mayo en Holguín fue un momento clave, de reencuentro entre trovadores del país y entre otras manifestaciones artísticas, siendo uno de los festivales más importantes de Cuba. Pero existen también eventos importantísimos como el Longina en Santa Clara, Canto Adentro en Ciego de Ávila, Al sur de mi mochila en Cienfuegos y el Carlos Puebla en Manzanillo, ideales para agendar un buen turismo musical en Cuba. Cabe destacar sitios como La Bombilla Verde, la Fábrica de Arte y el Diablo Tun Tun en La Habana, y el Mejunje de Santa Clara, como algunos de los mejores sitios para disfrutar de la trova actual.

Los cubanos dicen que debajo de cada piedra hay un trovador y no se equivocan ni exageran. Hay relevo, muy consciente y crítico con su contexto actual y con grandes desafíos por venir, en un mundo donde cualquiera puede hacer una canción para mover las nalgas, pero pocos para trascender en el sentimiento de todos los pueblos que atentos escuchan. ¡Cantautor: a tus canciones!

I LEARNED TO WRITE SONGS IN CUBA

I dared to try to write songs in Bolivia when I heard Silvio and the Nueva Trova. I got pirated CDs of Frank Delgado and Santiago Feliú and got in touch with the mystery of Noel Nicola. I made impressions of their songs and sang them blatantly wherever I went (I wish I were like them!). But in Cuba I understood the importance of a song in society.

I was not aware of this commitment of singers, as Mercedes Sosa called them. Leonard Cohen is exquisitely precise when he uses the term "song worker," and this reality surpassed all my puerile pretensions. How much does a song, a trova, or whatever you want to call it, contain? At the moment I have gone into the investigation of cancionistas (songwriters,) another affectionate term that I heard Colombian musician Alejo García say when referring to the singer-songwriters.

Recently, I returned from a trip to Cuba that has left me, as always, satisfied in my effort to embrace their music. Undoubtedly, Cuba is part of the strong bastion of universal culture, but just as undeniable is its contribution to the trade of writing songs, from the old traditional trova, through its incredible genres derived from the son, to the mature and experimental trova of our generation. There I listened to young people who are around 17 years old, with full-fledged songs, like Silvio himself at that age.

There are very important events such as Romerías de Mayo in Holguín, Longina in Santa Clara, Canto Adentro in Ciego de Ávila, Al Sur de mi Mochila in Cienfuegos and Carlos Puebla in Manzanillo, ideal to be scheduled for a good musical tourism in Cuba.

Cubans say that under each stone on their island there is a troubadour and they are not wrong or exaggerating. There is a relay, very conscious and critical with its current context and with the great challenges to come, in a world where anyone can write a song to make others dance, but few to transcend in the feelings of all the people who listen attentively. Songwriter: do your songs.

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

DEFENDIENDO LA Ñ

Por Loly Estévez

¿PALABRAS EN EL ARTE O ARTE PARA LAS PALABRAS?

Creación humana por excelencia, las lenguas y sus léxicos han nacido, vivido y muerto junto a la dramáticamente hermosa historia de la civilización. Parte del proceso es el modo de expresión propiciado por el arte en su devenir. Belleza y fidelidad al modelo fueron modos aceptados de medir la maestría de un pintor. Y bastaba esa palabra.

Hoy hemos de ir más allá y llamarle artista de la plástica, visual y hasta conceptual, para poder incluir a todos los que pintan, esculpen, hacen fotos, fotomontajes, videos, deconstruyen lo que se les ocurra, o realizan un performance o una instalación. Esta última ha ido ampliando su espacio en el diccionario de la lengua española.

De la acción y efecto de dotar de electricidad o teléfono alámbrico a un local, o «Recinto provisto de los medios necesarios para llevar a cabo una actividad profesional o de ocio» (instalaciones industriales, educativas o deportivas), ha agregado a su significado el de sustantivo femenino que define a la «organización de un espacio o conjunto de objetos con fines artísticos».

Si empleamos el término curador en un contexto lejano a las artes visuales, nuestros interlocutores —según sea su profesión o nivel académico— quizá piensen en alguien que se dedica al curtido de las pieles, a la cura de pescado o carnes, o al cuidado de «alguna cosa o conjunto de bienes de un menor o de alguien incapaz de gobernarlos».

Del entramado que propician las bienales y ferias de arte viene la universalización para todos los idiomas de términos como performance, dealer, marchand, videoart, Arco, Art Basel y otras por el estilo, que sirven de eficaces enlaces comunicativos entre artistas, coleccionistas, curadores, críticos y personas que solo buscan comprar por menos y vender por más.

Otros términos como especulación, marketing, propaganda, inversión a largo plazo, vender piezas de museo y operaciones que alcanzan cifras como los 450 millones de dólares que un comprador pagó a la casa de subastas Christie's por el cuadro *Salvator Mundi* de Leonardo da Vinci, son vocablos y maniobras que —más allá del comercio y la especulación bursátil— han logrado insertarse con significados bien claros en los mecanismos públicos y ocultos que mueven el mundo del arte en estos tiempos.

Quizá solo se trate de nuevos contenidos del término mecenas. Quién sabe.

WORDS IN ART... OR ART FOR WORDS?

As a human creation par excellence, languages and their lexicons have been born, lived and died together with the dramatically beautiful history of civilization. Part of the process is the mode of expression fostered by art in its evolution. Beauty and fidelity to the model were accepted ways of measuring the mastery of a painter. And that word was enough.

Today we have to go further and call plastic, visual and even conceptual artists all those who paint, sculpt, take photos, photomontages, videos, deconstruct what happens to them, or do a performance or an installation. The latter has been expanding its space in the dictionary of the Spanish language.

Aside from the action and effect of providing electric power or wired telephone service to industrial, educational or sports facilities, the feminine noun (in Spanish) that defines the "arrangement of a space or a set of objects for artistic purposes has been added to its meaning."

If we use the term "curator" in a context far from the visual arts, our interlocutors may think of someone who takes care of "some thing or group of assets belonging to a minor or to someone incapable of managing them."

The framework provided by the biennials and art fairs is the source of the universalization of terms such as performance, dealer, marchand, videoart, Arco, Art Basel and others, which serve as effective communicative links between artists, collectors, curators, critics and people who only seek to buy cheap and sell for more.

Other terms such as speculation, marketing, propaganda, long-term investment, selling museum pieces and operations that reach figures such as the 450 million dollars that a buyer paid to Christie's auction house for Leonardo da Vinci's *Salvator Mundi* painting, are words and maneuvers that - beyond trade and stock market speculation - have managed to insert themselves with clear meanings in the public and hidden mechanisms that move the art world in these times.

Maybe it's just new content for the term patrons. Who knows!

SALÓN BLANCO Y NEGRO

SALÓN DE LA VICTORIA

SALÓN PALMA REAL

SERVICIOS INTEGRALES
EMPRESA DE SERVICIOS PETROLEROS

CENTRO DE CONVENCIONES DE CUPET
COMPLEJO GUAICANAMAR

Ave. Belot y Vía Blanca, Regla, La Habana.

- Ideal para realizar eventos profesionales y sociales
- Tres salones climatizados
- Apoyo técnico y logístico
- Servicio de gastronomía y catering
- Precios atractivos que incluyen coffee Break y menú ejecutivo
- Alquiler del teatro con capacidad para 100 personas

Restaurante / Bar / Cafetería / Ranchón / Cabaret
Reserve a través del correo: anabel@geoserv.cupet.cu
O llame a (+53) 78368554/56 (+53) 52099705

EMSERPET

Calle 19 No. 910 e/ 6 y 8, Vedado, Plaza,
La Habana, Cuba. CP: 10400
Telf. (+53) 78339915-18

Por **Sebastián Heredia**

GOLPE DE TIMÓN POR LA ALCALDÍA

«**L**a costa baja y arenosa del Pacífico reflejando rascacielos fantasmas». Durante la Cumbre de los Pueblos de 2015, el paisaje de la ciudad de Panamá le mereció a Silvio Rodríguez estas palabras en un muy leído portal cubano de noticias. Escribió fantasmas porque no veía personas mirando desde los balcones, ni persianas abiertas, ni plantas siquiera. Si sus noches hubiesen pasado de esas dos noches «de vértigo» —según afirmó en el mismo artículo—, acaso habría escrito: ni luces en los deshabitados apartamentos.

Muchos señalarían en cambio que la profusa, a veces agresiva luminiscencia urbana, no se contradice con el fomento de las «luces sociales», vale decir, que el internacionalmente reconocido dinamismo económico local no ha llegado a plasmarse en una vida cultural rica e intensa. (Se sabe: la luz, como imagen de la cultura en la modernidad hija de la Ilustración dieciochesca, conserva aún cierta vigencia como metáfora del acceso y la instrucción de lo bello, de lo deseable en el proceso formativo del espíritu del ciudadano). La falta de una voluntad política tal que logre sacar

del papel o los escritorios la abundancia de «proyectos» y los lleve a los hechos, es una de las críticas más fundamentadas.

Sin embargo, a nivel de la gestión pública esta situación ha sufrido un vuelco en el último bienio, a partir del golpe de timón dado por el municipio de la capital, conducido por la directora de cultura, Alexandra Schjelderup, quien, con un trabajo tozudo, sostenido, ha venido generando iniciativas concretas, de carácter plural, haciendo foco en la formación de públicos, uno de los principales déficits del país. El festival Mupa de música urbana, el festival África en América, por citar solo dos casos, muestran a las claras una intencionalidad precisa de llevar los esfuerzos a sectores amplios de la población, en un contexto político no siempre favorable.

La ciudad va rumbo a los quinientos años de su fundación, y se espera una celebración de envergadura, en la que la cultura juegue el papel central que cumple en otras metrópolis de la región. A estos fines, el municipio y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en una acción conjunta, lanzaron el Fondo Panamá 500, cuyos objetivos salientes son, de acuerdo a la convocatoria oficial, «estimular y fortalecer el sector cultural y creativo del país, y la consecuente participación ciudadana». Los dos prerrequisitos principales del Fondo son que «las propuestas tengan objetivos definidos y un plan de acción claro, que trasciendan la oferta pública y privada en ese campo».

No somos pocos los que fantaseamos con la posibilidad de que estas iniciativas permitan disfrutar, por ejemplo, de un gran evento artístico interdisciplinario que en esas fechas congregue gente venida de todas partes; que además de *hub* financiero o aeronaval, el Istmo de Panamá también se convierta —como lo fue durante eras prehistóricas para especies animales y civilizaciones humanas— en punto nodal de encuentro para artistas de las Américas y, por qué no, del resto del mundo. Parafraseando a Silvio Rodríguez: ojalá. ☞

CHANGE OF DIRECTION BY THE CITY HALL

«The low and sandy coast of the Pacific reflecting ghost skyscrapers». During the People's Summit of 2015, the landscape of the city of Panama earned Silvio Rodríguez these words on a well-read Cuban news portal. He wrote ghosts because he did not see people watching from the balconies, neither open shutters nor even plants. If he had stayed longer than these two nights "of vertigo" - as he said in the same article - perhaps he would have written: "not even lights in the uninhabited apartments."

Many would point out instead that the profuse, sometimes aggressive urban luminiscence does not contradict the promotion of "social lights." The lack of a political will able to manage to take the abundance of "projects" out of the documents or the desks and turns them into realities is one of the most fundamental criticisms.

This situation has undergone a reversal in the last biennium, from the change of direction taken by the municipality of the capital, led by the director of culture, Alexandra Schjelderup, who has been generating concrete initiatives of a plural nature, focusing on the audience education, one of the main shortcomings of the country.

The city is on its way to the 500th anniversary of its foundation, and a major celebration is expected, in which culture plays the central role that it plays in other metropolises of the region. To this end, the municipality and the UNDP, in a joint action, launched the Panama 500 Fund, whose outgoing objectives are, according to the official call, "to stimulate and strengthen the cultural and creative sector of the country, and the consequent citizen participation"

Many of us fantasize about the possibility that the Isthmus of Panama will also become - as it was during prehistoric eras for animal species and human civilizations - a nodal point of encounter for artists from the Americas and, why not, the rest of the world. To paraphrase Silvio Rodríguez: I wish... ☞

CUBA

Maykel Flores

LA NATURALIDAD DE LA IMPROVISACIÓN

Por Diana Rosa Riesco
Fotos Cortesía del entrevistado

Presenciar una actuación de Maykel Flores y su orquesta RB Salsa sin interactuar con su carismática personalidad y contagiosa música es casi imposible. Improvisador por naturaleza, este joven cantante, compositor y director brilla cuando le entrega al público su cubanía.

«No estudié música, solo perfeccioné mi técnica como cantante con la ayuda de mi profesora Amelia, a quien agradezco mucho. Mi facilidad para componer es innata, y a veces me da pena revelarme como arreglista porque como soy autodidacta hay quienes dudan de la autenticidad de mis obras. Siento la música, los mambos, los tumbaos, el bajo..., todo en mi mente. Les tarareo melodías a mis músicos y les voy diciendo incluso cómo armonizarlas, después ellos van escribiendo en el pentagrama para luego ejecutarlas. Así

tengo más de ciento cincuenta canciones de mi autoría».

Maykel Flores dedica gran parte de su tiempo a componer: «Es una forma de desahogar sentimientos y sueños. Compongo en la mente y raras veces escribo las letras, solo cuando necesito registrarlas; la mayoría las sueño y las guardo en mi teléfono, luego las interpreto de memoria. Es algo que no sé describir, te lo manda Dios.

«Desde pequeño tuve esta pasión por la música; adoraba cantar, pero mi madre, licenciada en Física y Química, quería que me graduara en ciencias, y para complacerla, y porque me gustaba, comencé a estudiar Geografía en la universidad para luego hacerme meteorólogo. Sin embargo, el éxito que tuve en el programa televisivo de participación Súper 12, donde me presenté cantando baladas en dúo con Orlando Quevedo (Pipey), bajo el nombre Destino Elegido, hizo que lo dejara en primer año. Ganamos todos los premios, incluso el de la popularidad, y tuvimos el voto de grandes músicos cubanos como José Luis Cortés, Giraldo Piloto y Moisés Valle (Yumurf)».

«Yo tengo a Benny Moré, Polo Montañez y Barbarito Diez en un altar. Estoy muy lejos de ellos, pero a la vez me siento muy cerca de sus obras, porque intento enriquecer mi música con sus influencias: letras pensadas, cargadas de sentimiento y adaptadas a los nuevos tiempos que me faciliten interactuar con el público, sin perder la esencia de la música cubana. Por eso mi repertorio está permeado de géneros como el son, el bolero, incluso el danzón, y en él lo tradicional y lo contemporáneo confluyen en armonía».

Después de dos años y medio en la orquesta salsera Combinación de La Habana, y de cuatro en la orquesta de Pau-

lo FG, debuta con RB Salsa («Rompiendo las barreras de la salsa») el 4 de abril de 2015 con un concierto para la juventud cubana, y desde entonces se ha presentado en Casas de la Música de Egrem y de Artex, bailables, carnavales y fiestas populares.

«Trabajar con Maykel es muy fácil, porque tiene empeño y sabe lo que quiere. Es muy modesto, compone la letra y la melodía de toda su música, cada vez que entrega un tema está listo: es llegar y tocarlo», nos revela su productor, José Luis Pérez.

Representada por Musicuba, de la productora discográfica Egrem, RB

Salsa cuenta con un formato de trece músicos: cuatro metales (dos trompetas y dos trombones), tres percusionistas, bajo, teclado, dos cantantes y la voz líder de Maykel Flores. Se preparan para la edición de su primer disco, que tendrá diez temas salseros, rumba, son, guacha y boleros. En la producción están involucrados prestigiosos músicos cubanos como Alain Pérez, Eduardo Ramos (percusionista de Isacc Delgado), Andy (percusionista de la Charanga Habanera) y Maykel García González, conocido por Cuchilla, arreglista y director musical de Pupy y los que Son Son.

¿Por qué «Rompiendo las barreras de la salsa»?

Nuestra música popular bailable, llámese salsa o son, goza de fama internacional. Sin embargo, últimamente nos hemos alejado de ella con la aparición de nuevas sonoridades. Con este proyecto pretendemos rescatarla y demostrar que se pueden romper las barreras que nos imponen los nuevos tiempos, volver al son y contemporizar lo más genuino de nuestras raíces para entregárselo a los jóvenes cubanos y al público en general, de ahí que estemos preparando una gira por las universidades del país. Llámenle salsa o son, esa es nuestra música.

MAYKEL FLORES, THE NATURALNESS OF IMPROVISATION

I did not study music. I just perfected my technique as a singer with the help of my teacher Amelia, whom I thank very much. Although I recognize that my ability to compose is innate, sometimes I feel ashamed to reveal myself as an arranger because people discriminate against self-taught individuals and question the authenticity of their compositions. I feel the music, the mambos, the tumbaos, the basses ... all by ear. I hum melodies to my musicians and while I'm telling them how to harmonize them, they write in the staff and then perform them. That way, I have more than one hundred and fifty songs of my own.

Since I was a child, I had this passion for music; I loved to sing, but my mother, a

graduate in Physics and Chemistry, wanted me to graduate in science. To please her, I started studying Geography in college and then became a meteorologist. However, the success I achieved in the TV game show Super 12, where I performed by singing ballads as a duet (Destino Elegido) with Orlando Quevedo (Pipey), led me to quit the career in the first year. We won all the prizes, including that of popularity, and we won the votes of great Cuban musicians such as José Luis Cortés, Giraldo Piloto and Moisés Valle (Yumurf).

I have devotion for Benny Moré, Polo Montañez and Barbarito Diez. I am way far from their stature, but at the same time I feel very close to their works, because I try to enrich my music with their influences: well thought-out lyrics, loaded with feeling

and adapted to the new times that allow me to interact with the audience, without losing the essence of Cuban music. That is why my repertoire is permeated with genres such as son, bolero, even danzón, and in it the traditional and the contemporary come together in harmony.

Our dancing music, whether it is called salsa or son, enjoys international fame. However, we have moved away lately from it with the quality downgrading of their lyrics. With this project we intend to rescue them and show that we can break the barriers imposed by the new times, return to the son and contemporize the most genuine of our roots to deliver them to young Cubans and the public in general. Hence we are preparing a tour around universities throughout the country that will end at Havana University.

Carmen Solar Montalvo

La eterna sonrisa

Por Diana Rosa Riesco

Si reencontrarme con Carmen Solar en el Hotel Nacional de Cuba durante las Jornadas Actuar de 2014, después de casi veinte años fuera de la Isla, fue una gran alegría, entrevistarla hoy para *Arte por Excelencias* y conocer la importancia que le concede a su proyecto Corresponsal Rapilisto, es un privilegio, pues nunca dejé de sentirme *rapilistera* y a ella le debo que me haya inculcado desde niña el bichito del periodismo.

Y es que a esta señora de eterna sonrisa, clara voz y docencia casi innata le agradecemos más de quinientos niños cubanos de aquella época no solo una formación como locutores radiales, sino la posibilidad de participar en actividades lúdicas, donde adquirimos valores artísticos, estéticos y humanos que nos marcaron para siempre.

«Aunque Corresponsal Rapilisto nació a petición de la Unión de Pioneros de Cuba, como creadora y directora del programa radial pude dar alas a mi imaginación hasta convertirlo en un proyecto cultural donde no solo se involucraron infantes de todo el país, organizados a través de los círculos de interés, sino grandes personalidades de la cultura cubana: actores, músicos, locutores, periodistas, dramaturgos, escritores como Dora Alonso... que les transmitieron sus

experiencias y contribuyeron a su formación artística.

«Los niños comenzaron a desenvolverse profesionalmente en la radio, aprendieron a leer y... quien bien lee, bien aprende; esto enriqueció el proyecto y permitió que el programa se mantuviera en el aire desde 1967 hasta 1986».

Carmen estudió Química Industrial en la Escuela Superior de Artes y Oficios de La Habana, donde compartió con Maité Vera, Giraldo Piloto, Alberto Vera, Conchita García..., quienes se convirtieron en grandes artistas. Sin embargo, desarrolló su pasión como educadora infantil a lo largo de su vida; se graduó de profesora de Educación Física en 1953, de doctora en Pedagogía en la Universidad de La Habana en 1961 y de especialista de Teatro Infantil y Teoría de la Comunicación en 1984.

«Mi madre, Amparo Montalvo, tenía una voz preciosa, recitaba muy bien, era una actriz en potencia; organizaba tertulias en nuestra casa de La Habana Vieja, en sociedades y clubes frecuentados por la juventud trabajadora con inquietudes artísticas y por personalidades históricas como Juan Gualberto Gómez.

«De ella no solo recibo mis primeras clases, sino que heredo esta vocación por el arte y por el trabajo con los niños. Recuerdo que al mudarnos para Güines

abrió una escuelita donde preparaba espectáculos artísticos que luego presentaba en la Sociedad Bella Unión. Un dato curioso: estos eran transmitidos, a través de la emisora radial de la localidad, por control remoto. De mi padre, tabaquero, recibo el interés por la literatura y la forma seriada de contar historias de la radio, pues al regresar del trabajo todas las tardes me contaba episodios de las lecturas de tabaquería».

En 1949, Carmen se presenta en un concurso en Radio Mambí junto a su madre, recitando unos versos costumbristas. Ganan el primer lugar. Luego, en 1953, debuta en el programa Escuela de Televisión de Gaspar Pumarejo, y un año más tarde, a petición de este, crea un proyecto televisivo que titula Sepia Café.

«Era un programa televisivo de variedades atípico. Como anfitriona invitaba a artistas de diferentes estratos sociales y de todas las razas, sin discriminación alguna. Llegaron a presentarse figuras de la talla de Benny Moré, Ignacio Villa (Bola de Nieve), Mercedes Valdés, Violeta Bergara, Luis Carbonell... Con Benny me aconteció una anécdota muy graciosa: yo era tan joven, le insistía recordándole los horarios de las presentaciones, y un día me dijo: "Chiquita, cará, ojalá que nunca nadie te apague esa sonrisa, porque a ella nadie se resiste", y en efecto, nunca me falló».

Por aquella época debuta recitando y cantando junto a grandes figuras como Alden Knight, Moraima Secada..., y participa en 1964 en recitales con Ernesto Lecuona, escenificando semblanzas de *María la O* con Pedro Arias, como pareja de baile. Se presentan en el Gran Teatro García Lorca.

Junto al simpático payaso Trompoloco, interpretado por el gran actor Erdwin Fernández, invitados especiales como la famosa actriz Gina Cabrera y simpáticos títeres, realizó el programa infantil televisivo *El mundo de los niños*, donde animaba, recitaba y cantaba, conquistando audiencias desde 1961 hasta 1967.

En 1965 crea el programa educativo *Aquí, amiguitos*, en la emisora Radio Re-

belde, donde escribía, conducía, dirigía y actuaba. Por entonces realizaba actuaciones simultáneas en la pequeña pantalla en programas educacionales, musicales, infanto-juveniles, cuentos, así como en el espacio Horizontes.

En la emisora Radio Progreso se une a la escuela de Marta Jiménez Oropesa, donde tantas generaciones aprendieron a amar la radio. Allí asesora la programación educacional y variada. Por más de cuarenta años trabaja como actriz y directora de casi todos los espacios dramatizados. Realiza además doblaje de películas y voces para dibujos animados del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) y de la televisión cubana.

«Me gusta mucho el teatro, he tenido la oportunidad de hacer televisión, cine, aunque un poquito mayor, pero siempre vuelvo a la radio porque en ella está todo: la facilidad de crear y de expandir la imaginación infinitamente. En mi caso, la experiencia acumulada me

impide decir que me siento realizada, sobre todo cuando la tecnología es tan cambiante y se necesita que la imaginación siga floreciendo a la par del desarrollo tecnológico».

A lo largo de su carrera artística han sido innumerables los lauros que ha recibido Carmen Solar, entre ellos la Medalla Alejo Carpentier del Consejo de Estado de la República de Cuba (1982), la Distinción por la Cultura Nacional (1996), el Premio Nacional de Radio por la obra de la vida, el de Artista de Mérito de la Radio y la Televisión Cubana (2004), el Premio por la obra de la vida que concede ACTUAR, Agencia Artística de Artes Escénicas de Cuba (2010), y muchos otros otorgados por la Organización de Pioneros José Martí, el Instituto Superior de Arte, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Federación de Mujeres Cubanas.

Carmen Solar —actriz, conductora y directora cubana— está cumpliendo 90 años de edad, y mantiene el optimismo, las ansias de vivir y de entregarle a las nuevas generaciones su experiencia con humildad y amor.

CARMEN SOLAR MONTALVO **THE ETERNAL SMILE**

We thank this lady of an eternal smile, clear voice and almost innate teaching not only for the training of more than five hundred Cuban children of that time as radio announcers, but also for the possibility of participating in recreational activities, where we acquired artistic, aesthetic and human values that marked us forever.

"Although Corresponsal Rapilisto was born at the request of the Unión de Pioneros de Cuba, as the creator and director of this radio program I was able to give free rein to my imagination until it became a cultural project where not only children from all over the country were involved, organized through

Junto a Jorge Luis Frías Armenteros, director de la agencia Actuar.

the círculos de interés, but also great personalities of Cuban culture: actors, musicians, announcers, journalists, playwrights, writers like Dora Alonso...who conveyed their experiences and contributed to their artistic formation.

«Those children began to work professionally on the radio, they learned to read and...he who reads well learns well; this enriched the project and allowed the program to remain on the air from 1967 to 1986».

«My mother, Amparo Montalvo, had a beautiful voice, recited very well, and was a potential actress; she would organize gatherings in our house in Old Havana, in societies and clubs, frequented by working youth with artistic concerns and by historical personalities such as Juan Gualberto Gómez.

»I like theater a lot. I've had the opportunity to do television, movies, advanced in years though, but I always go back to the radio because everything is there: the ability to create and expand the imagination infinitely. In my case, my age and my accumulated experience does not allow me to say that I feel fulfilled, especially when technology is so changing and the imagination needs to continue to flourish along with technological development."

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

 Actuar Cuba

UN DIÁLOGO CULTURAL SOSTENIDO

Estilo Criollo, agrupación danzaria argentina con sede en la ciudad de Bariloche, actuando en Bariay, sitio del encuentro entre dos culturas.

Por **Jorge Fernández Era** / Fotos del autor y de **Laideliz Herrera Laza**

El cuarto de siglo que próximamente cumplirá la Casa de Iberoamérica de Holguín y la celebración de la edición veintitrés de una de sus realizaciones más importantes: la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, pudo ser el pretexto para entrevistar a su figura más visible: Eduardo Ávila Rumayor, director de la institución y presidente del Comité Organizador del evento. Pero igual nos debíamos una cita con él para convidarle a hablar de conceptos que hoy forman parte de la agenda del pensamiento latinoamericano en este aún recién nacido siglo. Por eso *Arte por Excelencias* le solicitó media hora de intercambio dentro del amplio programa de actividades de este acontecimiento cultural de la ciudad de los parques.

La Casa de Iberoamérica y la Fiesta de la Cultura Iberoamericana surgen en el contexto de las celebraciones por el medio milenio del encuentro entre el viejo y el nuevo mundo. ¿Qué visión se

ha impuesto en estos veinticinco años: la de los conquistadores o la de los emancipados?

La Fiesta ha servido para dialogar, para encontrarnos en los mismos escenarios de hace quinientos veinticinco años, con una proyección que no va a ninguno de los dos extremos. Tampoco se convierte en una opción mediadora que trata de edulcorar, como han dicho muchos, cualquiera de las dos visiones, o específicamente la opción de la conquista.

Ese diálogo que se ha impuesto en estos veinticinco años de la casa busca, entre todas las cosas, entender el significado de ambos procesos, porque en principio se reconoce todo el genocidio que se cometió con la conquista, eso sería ilógico y absurdo negarlo, y todo lo que significó no solo en devastación de la población aborígen, sino también su impacto ambiental, la subordinación que en términos de desarrollo le generó y le sigue generando al continente. Pero

también hay una visión que denota o demuestra que desde este continente se transformó también la Europa que nos conquistó, porque se asimilaron productos, culturas, vocablos, formas de vida, un gran cúmulo de cuestiones de orden cultural que no son pocas y a veces se omiten, un legado que ha sido transmitido desde este continente hacia Europa, sobre todo España, Inglaterra y Portugal, que son las principales naciones colonizadoras.

El eje temático de esta edición de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana ha sido el desarrollo local y las industrias culturales. ¿En qué medida un evento como este puede convertirse en motor impulsor de ambos?

El tema del desarrollo local no es único para Cuba. Los documentos del último Congreso del Partido Comunista hacen una invitación real a que todos los sectores de la sociedad participen en este proceso de actualización del mode-

Eduardo Ávila Rumayor, director de la Casa de Iberoamérica.

lo económico cubano, que es en principio la generación de una cultura relativa al desarrollo. Estamos hablando de construir o rediseñar un modelo de socialismo donde lo local comienza a tener preponderancia, sin desconocer lo que por estrategia nacional impacta sobre los territorios.

En lo relativo a las industrias culturales hay un concepto de industrias culturales que se enmarca demasiado en las producciones. Nos interesa una apertura donde lo simbólico, la tradición y lo patrimonial pasen a formar parte de ese potencial que existe en la región. Estamos hablando de la necesidad de que se democratice el concepto de industrias culturales, y que aparezca dentro de él la puesta en valor del patrimonio local en todas sus acepciones, y hacerlo con la responsabilidad de no desvirtuar la relación del patrimonio con lo comercial o con lo económico. De lo contrario estaríamos cayendo en lo que ha caído buena parte del continente: en folclorismos baratos, en depredación del patrimonio del país, en detrimento de su salvaguarda, con invasiones de orden cultural que lo destruyen.

Tratemos por un instante de despartir de tu condición de presidente del Comité Organizador del evento y de convertirte en un espectador más. ¿Qué suprimirías, agregarías o mejorarías de su actual guion?

Estamos transitando por una época de cambios, no solo en la Casa de Ibe-

roamérica, sino en el sistema de instituciones culturales, ajustándonos a lo que el modelo económico está solicitando en las estrategias de desarrollo del país hasta el 2030.

Hay muchas cosas que pudieran suprimirse, que se hicieron en épocas donde lo que se buscaba era ofrecer productos de forma masiva. La Casa surge en el año 1993, en medio de la peor crisis que ha vivido este país en los últimos tiempos; tenía que entenderse como una institución que ofreciera suficientes productos culturales para restañar esa subjetividad impactada.

La Casa de Iberoamérica ha ido moviéndose hacia estrategias que buscan posicionarla como una institución que promueve un evento internacional. Tiene que mantener un evento de pensamiento que nos permita generar, asimilar y debatir todas las ideas que se generan en relación con las temáticas objeto de análisis.

Hay que sostener un diálogo cultural que no puede circunscribirse a una manifestación, tener abierta la oportunidad de que haya exposiciones de artes plásticas, encuentros de literatura, debates en múltiples manifestaciones...

Debemos mantener el pasacalle iberoamericano, que es la relación de la Casa y sus delegados con el pueblo. Las brigadas internacionales de solidaridad nos permiten no quedarnos en las cabeceras municipales, que buena parte de ese talento confluya en nuestras comunidades más alejadas. Hay que seguir yendo a Barriay, porque es la posibilidad de ofrecer una visión distinta de lo que entendemos por descubrimiento. Gibara tiene también una relación muy directa con el encuentro entre las dos culturas: es allí donde ocurrió realmente, el 30 de octubre de 1492, ese encuentro interpersonal entre los que llegaban y los pobladores.

La Feria Iberoarte es un espacio que tiene ya quince años y sigue consolidándose no solo como una buena opción cultural, sino también comercial.

Hay cosas de la Fiesta que pudieran revisarse y que nos generan muchas más actividades de las que debemos asumir como Casa de Iberoamérica. En la práctica es un proyecto que no es solo de nosotros, sino de todo el sistema de instituciones culturales.

El principio que seguiremos defendiendo es el de la racionalidad y la autogestión.

A SUSTAINED CULTURAL DIALOGUE

The Fiesta has served to dialogue, to find ourselves on the same scenes of five hundred and twenty-five years ago, with a projection that does not reach either end. Nor does it become a mediating option that tries to sweeten, as many have said, either of the two visions, or specifically the option of conquest.

That dialogue that has been imposed over these twenty-five years of the house seeks, among all things, to understand the meaning of both processes, because in principle all the genocide that was committed with the conquest is recognized: it would be illogical and absurd to deny that, and all what not only the devastation of the aboriginal population meant, but also its environmental impact, the subordination that in terms of development generated and continues to generate for the continent. But there is also a vision that shows or demonstrates that from this continent we also contributed to transform that Europe that conquered us, because many things were assimilated: products, cultures, words, ways of life, a great deal of cultural issues that are not few and sometimes they fail to mention, a legacy that has been transmitted from this continent to Europe, especially Spain, England and Portugal, which are the main colonizing nations.

The Fiesta, and the Casa de Iberoamérica in particular, have allowed that dialogue to flourish, that despite all the differences that have limited the development of our region, they continue to understand each other to build a new vision that has to do with a new relationship, with a focus from culture, without ignoring any of the two variants or looking for midpoints that reflect fragility or permissibility, but pursuing, from that effort, an understanding of what we are today.

The issue of local development is not a unique issue for Cuba. There are experiences of local development in many parts of America, especially progressive projects that seek to strengthen their models and their political projects from that vision.

With regard to cultural industries, we are talking about the need to democratize the concept of cultural industries, and that the value of local heritage in all its meanings appears within it

CUBA

ROMERÍAS DE MAYO

UN SUEÑO VÍVIDO EN LAS CALLES

Por **Omar Valiño** / Fotos **Nelia Moreno**

No hay dios, de ninguna confesión, que pueda abarcar las Romerías de Mayo. Así, solo me queda brindar testimonio de aquello que pude presenciar, a veces de pasada, entre mil cosas sucediendo al mismo tiempo.

Si la ambición de partida fue grande y el periodo fundacional, en el duro final de los noventa, logró cristalizar un evento de eventos, ahora es difícil encontrar un calificativo para describir las vigésimo cuartas Romerías. Quizás le viene bien el de carnaval cultural. Aunque se desarrollan acciones bajo techo, en patios y azoteas, en instituciones de la cultura y en edificaciones de cualquier tipo, todo el tejido se anuda en calles y plazas, al aire libre.

Usted se topa lo mismo en un callejón, al costado de la floreciente Plaza de La Marqueta, a las tantas de la noche, con un concierto de Gerardo Alfonso, que con la Sinfónica de Holguín interpretando a Los Van Van en el bulevar, con arreglos y dirección de Joaquín Betancourt. Las cuatro esquinas de la ciudad fueron tomadas durante una semana por David Blanco, Habana D'Primera, Polito Ibáñez, Zeus, Síntesis, David Álvarez, la música electrónica

y un largo etcétera. Algo así como todas las voces, todas. En géneros musicales, estilos, formaciones. Eduardo Sosa conduce cada tarde los diálogos de Destra-bando la Trova.

También te sorprenden en las plazas las representaciones del Estudio Teatral Macubá, de Santiago de Cuba; de Garabato o Dador, de Sancti Spiritus; o Tea-

tro D'Luz, de Camagüey. D'Morón Teatro, de Ciego de Ávila, y Ojos, de Santiago, desplazan a sus estatuas vivientes por el parque Calixto García, en medio de otras muchas acciones performativas desde las artes plásticas o el cruce de varias manifestaciones artísticas.

A mi recuerdo viene Albio Paz sobre Rocinante, figura de Quijote él mismo,

con la adarga al brazo a favor del teatro callejero en Cuba. Como actor, dramaturgo y director creyó en las Romerías y las usó para expandir su cruzada por esta especialidad teatral. Más tarde se extendió, con sus particularidades, a las Jornadas de Teatro Callejero que fundó en Matanzas. Sin mencionarlo, y quizás sin saberlo, estos colectivos le rinden culto al apropiarse del espacio público holguinero y disparar el evento hacia el futuro. Como no me basta la metáfora de la memoria, sí hablamos del papel de Albio y su matancero Mirón Cubano en los dos intercambios que juntaron a los diversos grupos, otorgándose voz a sí mismos en función de sus trayectorias, intereses, líneas estéticas y búsquedas.

Eso también son las Romerías: un gran saco de conversaciones donde, gra-

cias a la gran reunión, se acunan proyectos, se conoce a las nuevas generaciones de artistas e intelectuales cubanos, se reencuentran las amistades y se renuevan los sueños.

Así, en torbellino, transcurre el tiempo intenso de esos días. Mientras, todas las galerías se llenan de piezas de distintos periodos del arte cubano e internacional y no parece posible que se pueda inaugurar una exposición tras otra. Ni que haya decenas de conferencias, conversatorios y charlas sobre los más disímiles temas, al tiempo que sesionan encuentros de blogueros, talleres sobre fotografía, producción de vinos artesanales, deportes orientales y otro inabarcable etcétera.

Más encerrado, «Memoria nuestra» continúa el análisis de las más diversas

aristas de la sociedad cubana, escucha ponencias y proyectos de trabajo, y deviene cruce de saberes y diálogo entre generaciones. Me llaman como bateador emergente al panel sobre la crítica cultural en los medios y planto mis descargas, algunas muy viejas, junto al periodista Yuris Nórido y el especialista audiovisual y comunicador Mario Mayito Masvidal. Coincidimos en un montón de asuntos, pero también escucho otras razones, matices a la hora de ver problemas, sabidos o por venir, algunos planteados por los jóvenes asistentes, y el arco se ensancha, crece, ratificando el coloquio como arma de pensamiento.

Ediciones La Luz acoge a los poetas y escritores y otras actividades relacionadas con la literatura y el libro, que también tienen espacios en las plazas.

Les brinda, a sus veinte años y entre otras tres editoriales de la ciudad, más un Centro de Comunicación Cultural, la sede más bella de una editorial en la Cuba actual, correspondiente con el gran trabajo encabezado por Luis Yuseff.

Lo mismo en la sede de la Uneac que en una pantalla al aire libre, se proyectan tandas con los dibujos animados de Elpidio Valdés, en el homenaje a Juan Padrón del evento Cámara Azul. Repitiéndolos, una vez más, como parte de una memoria de la identidad, admiro nuevamente la grandeza de su creador y su equipo. Dibujan al mambí su cubanía raigal en lenguaje, gestos y actitudes, la heroicidad como acontecer cotidiano y su pecho en primer plano, la ausencia total de retórica, su simpatía y humor, y la creatividad para suplir lo que no se tiene.

Alexis Triana cumplió un sueño. Era 1993 y tocábamos el fondo del pozo. Presidía entonces la Asociación Hermanos Saíz en la provincia. Con esa organización como caballería se lanzó al desafío que parecía abismo. Las Romerías fueron del rescate de viejas tradiciones al legítimo diálogo con una ciudad nueva. Atravesó la urbe en todas direcciones y fundó una tradición de la que es imposible prescindir hoy a los holguineros. En una dimensión más profunda, las Romerías revelan cómo Holguín ha creado, a lo largo del tiempo y significativamente en los últimos treinta años, un centro cultural complejo y autónomo, desafiando esa regla del subdesarrollo de concentrar todo en las capitales.

Sigue contando hoy con la AHS y con todas las organizaciones y entidades correspondientes del territorio y el país. En Holguín, literalmente, no creo que alguna institución pueda permanecer ajena al aporte hacia el evento. No sería posible algo tan grande sin implicar a todos. Hasta la Feria Internacional del Turismo quiso coincidir allí con las Romerías de Mayo. Si los turoperadores la palparon, no quedará cama vacía por estas fechas en los próximos años.

Anhelo que quede alguna para mí, pues habrá que volver, como esta vez y siempre, a este Holguín de Romerías, este Holguín confirmatorio de una participación cultural que refrenda una espiritualidad sin la cual dejaríamos de existir tal como somos. Porque no hay dios, ni Alexis, que pueda abarcar las Romerías, pero el sueño está hecho y se vive en las calles. ☞

A VIVID DREAM ON THE STREETS

There is actually no mortal who can cover the whole event of Romerías de Mayo. So, I can only give testimony of what I witnessed, sometimes in passing, among a thousand things happening at the same time.

If the starting ambition was great and the foundational period, in the tough late nineties, managed to crystallize an event of events, now it is difficult to find a qualifier to describe the 24th Romerías. Maybe cultural carnival defines it best.

You come across in an alley, next to the flourishing Plaza de La Marqueta, either with a concert by Gerardo Alfonso, late into the night, or with the Holguín Symphonic Orchestra playing Los Van Van standards on the boulevard, with arrangements of and conducted by Joaquín Betancourt.

You also get surprised in the squares by theatrical performances. To my memory comes Albio Paz playing Rocinante, a figure of Quijote himself, promoting street theater in Cuba. As an actor, a playwright and director, he believed in the Romerías and used them to expand his crusade for this theatrical genre.

The Romerías are a big space for conversations where, thanks to this great meeting, projects are cradled, new generations of Cuban artists and intellectuals are known, friendships are reunited and dreams are renewed.

Alexis Triana fulfilled a dream. He crossed the city in all directions and founded a tradition that the people of Holguín cannot do without today. The Romerías reveal how Holguín has created, over time and significantly in the last thirty years, a complex and autonomous cultural center, challenging that rule of underdevelopment to concentrate everything in the capital cities.

There is no mortal, not even Alexis, who can cover the whole Romerías, but the dream has already come true and is lived by all on the streets. ☞

Por Vivian Martínez Tabares

TEATRO PARA AQUELLAS QUE NO ESTÁN MÁS

Entre los sesenta millones de latinos que viven en Estados Unidos se generan propuestas teatrales enfocadas a reafirmar las identidades de sus orígenes y a validar así la memoria, a la vez que se articulan con procesos educativos e indagan en las problemáticas que los afectan, relacionadas con la migración, la discriminación y la violencia.

Recientemente tuve la oportunidad de reencontrar a la artista del performance Violeta Luna en el XXVI Festival Mujeres en Escena por la Paz, en Bogotá. Violeta vive y trabaja en la ciudad de San Francisco, donde defiende su sentido de lo latinoamericano en colaboración con distintos artistas. Formada como actriz, en Estados Unidos ha sido miembro del colectivo transnacional La Pocha Nostra, liderado por Guillermo Gómez-Peña, y cercana colaboradora de los grupos Secos y Mojados y El Teatro Jornalero, los cuales, como indican sus nombres, re-

crean procesos migratorios y tensiones de los trabajadores agrícolas.

Violeta presentó una impresionante acción performática contra el feminicidio titulada *Para aquellas que no están más*. Concebida en Brasil con el grupo Rubio Obsceno, la acción participativa rememora y rinde tributo a muchas mujeres víctimas de la violencia de género. Acompañada por Leticia Olivares, crea potentes imágenes en medio de un cuadrilátero rodeado por el público, y el video es un efectivo instrumento para mostrar decenas de rostros identificados con sus nombres y edades, mujeres que han muerto a manos de hombres, en muchos casos sus propias parejas. Las artistas sacan de una pila piezas de ropa femenina y visiten variedad de prendas. La diversidad de formas, colores y géneros estimulan que evoquemos las múltiples identidades de aquellas que alguna vez pudieron haberles dado vida. Cuelgan algunas prendas en barras que penden del techo y las acunñan de rótulos que conjuran el feminicidio. El delito es descrito y tipificado en sus variantes en un texto que alguna espectadora, previamente elegida, leerá a viva voz.

Estadísticas globales y nacionales se articulan con breves testimonios, mientras el espacio se transforma en un paisaje del dolor, en el que las ausencias gravitan en una atmósfera de desolada emotividad. Un ritual de sanación nos involucrará a todos cuando las actrices nos invitan a compartir el acto de encender y colocar velas en montículos de arena, mientras leemos de la tira de papel que rodea cada vela el nombre completo de alguna de esas mujeres asesinadas. Hermoso homenaje que es también conciencia y compromiso.

La actriz Violeta Luna durante el performance *Para aquellas que no están más*.

THEATER FOR WOMEN WHO ARE GONE

Among the sixty million Latinos living in the United States, theatrical proposals focused on reaffirming the identities of their origins and validating memory are generated, while they are articulated with educational processes and investigate the problems that affect them, related to migration, discrimination and violence.

Recently, I had the opportunity to meet again with the performance artist Violeta Luna at the XXVI Festival Mujeres en Escena por la Paz, in Bogotá. Violeta lives and works in the city of San Francisco, where she defends her vision of what to be Latin American is in collaboration with different artists.

Violeta presented an impressive performance which was a statement against femicide entitled *For those who are gone*. Born in Brazil with the Rubio Obsceno group, the participatory action recalls and pays tribute to many women victims of gender violence. Accompanied by Leticia Olivares, she creates powerful images in the middle of a boxing ring surrounded by the public, and the video is an effective instrument to show dozens of faces identified with their names and ages, women who have died at the hands of men, in many cases their own spouses. The artists search in a pile for pieces of women's clothing and wear a variety of garments. The diversity of shapes, colors and genres stimulate us to evoke the multiple identities of those that could have given them life at some point of time. They hang some of the garments on bars that hang down from the ceiling and imprint them with signs that conjure femicide. The crime is described and typified in its variants in a text that some spectator, previously chosen, will read aloud.

Global and national statistics are articulated with brief testimonies, while the space is transformed into a landscape of pain, in which absences gravitate in an atmosphere of desolate emotion. A ritual of healing will involve us all when the actresses invite us to share the act of lighting and placing candles on some mounds of sand, while we read on the strip of paper that surrounds each candle the full name of one of those murdered women: a beautiful tribute that is also awareness and a commitment.

Foto Yvonne Portra

Mural de cerámica en el lobby de la Sala Teatro Raquel Revuelta en la calle Línea del Vedado habanero.

RAQUEL REVUELTA SIGUE ENTRE NOSOTROS

Por **Norge Espinosa Mendoza** / Fotos **Buby**

Una sala teatral de la calle Línea lleva su nombre, y ese es solo uno de los muchos modos en que la memoria de Raquel Revuelta perdura entre quienes la admiraron y llega a las nuevas generaciones. La célebre actriz, nacida en 1925, también directora y profesora, dejó una estela que sigue siendo referente esencial en nuestra cultura, y que gracias a las referencias de la crítica, sus apariciones cinematográficas y televisivas, se sostiene hasta el día de hoy. No son pocas las intérpretes cubanas que siguen mencionándola cuando de ejemplo a seguir se trata, y Raquel, con su físico y su voz imborrables, de seguro seguirá inspirando a muchas otras.

Para hacerla más presente justo allí, en el lobby de esa sala de la calle Línea, se inauguró un mural de cerámica con su

imagen durante las jornadas del 17 Festival de Teatro de La Habana. Raciel Ferra y Luis Zamora fueron los artistas que crearon esta pieza, a partir de una imagen fotográfica de la actriz en su rol de Madre Coraje, uno de sus papeles más celebrados. Raquel, que desde joven se vinculó a la radio y al teatro, y trabajó con la Compañía de Eugenia Zúffoli, encontró luego en la televisión un medio idóneo para su fotogenia, y se hizo extremadamente popular en espacios como «Un romance cada jueves». Bajo la dirección de Roberto Garriga y Carballido Rey, entre otros, actuó en numerosos teleteatros, confirmando como uno de los rostros más reconocibles del medio en Cuba. Paralelamente, hacía teatro en las salitas de El Vedado, y en 1956 tuvo con Juana de Lorena, representada en la sala Hubert de

Blanck en un montaje de su hermano Vicente, un punto crucial de su trayectoria histriónica.

En el cine se dejó ver también en esa década, tanto en títulos nacionales como en filmes coproducidos con México. En *Siete muertes a plazo fijo*, *La rosa blanca* o *Y si ella volviera*, Raquel interpretó roles que trataban de sacar partido de su físico, aunque indudablemente el director que mejor la comprendió fue Humberto Solás, quien le ofrece el protagónico del primer relato de *Lucía* (1968), y volvería a trabajar con ella en *Un día de noviembre* (1972), *Cecilia* (1982) y *Un hombre de éxito* (1986). Fundadora y directora de Teatro Estudio, grupo que surge en 1958 y con el cual estrenó *El alma buena de Sé*

Chuán como primer espectáculo brechtiano en nuestro país, se mantuvo al frente de este colectivo hasta su fallecimiento. Su último trabajo como directora fue el *Tartufo* de Molière, con el que abrió la Sala Adolfo Llauradó en la Casona de Línea. Cuando fallece, a inicios de 2004, fue recordada como una figura de muchas aristas, algunas contrastantes, pero siempre como una actriz de alto rango. La misma que protagonizaba dos aclamadas versiones televisivas de *Doña Bárbara*, la que colaboraba con la insurrección revolucionaria en los cincuenta, y la que asumía el papel central de *Santa Juana de América* o era una de *Las tres hermanas* en el montaje de su hermano, con quien compartió el Premio Nacional de Teatro

en su primera entrega, acaecida en 1999. Obtuvo también un Coral de Honor por su trayectoria cinematográfica, así como medallas y condecoraciones de primer nivel, como la Orden Félix Varela.

El mural que recibe ahora al espectador en la sala que lleva su nombre nos permitirá evocarla siempre como Anna Fierling, la madre que batalla con la vida dura de la guerra, según la extraordinaria pieza de Brecht. La develación del mural permitió a Julio César Ramírez, director del teatro, y a Alberto Oliva, amigo y colaborador de Raquel, evocarla mediante el respeto y la cercanía que su legado merece. Ahora ella no es solamente un nombre en la fachada de un edificio habanero. También está allí, cerca del escenario, como siempre quiso.

De izquierda a derecha Luis Zamora, Raciél Feria y Alberto Oliva, creadores del mural en cerámica.

RAQUEL REVUELTA CONTINUES TO BE AMONG OURSELVES

A theater hall on Línea Street is named after her, and that is just one of the many ways in which the memory of Raquel Revuelta lasts among those who admired her and reaches the new generations. The famous actress, born in 1925, also a director and a teacher, left a trail that continues to be an essential reference in our culture, and thanks to the references of the

critics, her film and television appearances, she is present until today. There are quite a good number of Cuban actresses who continue to mention her when it comes to the example to follow, and Raquel, with her physical and indelible voice, will surely inspire many others.

To make her more present right there, in the lobby of that hall on Línea Street, a ceramic mural with her image was inaugurated during the days of the 17th Festival de Teatro de La

Habana. Raciél Feria and Luis Zamora were the artists who created this artistic piece, based on a photographic image of the actress in her role as Madre Coraje, one of her most celebrated roles. Raquel, who from a young age was linked to radio and theater, and worked with Eugenia Zúffoli's Company, then found on television a suitable medium for her photogenic quality, and became extremely popular in spaces like *Un romance every Thursday*. Under the direction of Roberto Garriga and Carballido Rey, among others, she performed at numerous teleteatros, confirming herself as one of the most recognizable faces of this medium in Cuba. At the same time, she did theater at the theater halls of El Vedado, and in 1956 she reached with *Juana de Lorena*, played at the Hubert de Blanck hall in a mise en scene by his brother Vicente, a crucial point of her histrionic career.

The mural that now welcomes the audience in the hall that bears her name will allow us to always evoke her as Anna Fierling, the mother who battles with the hard life of the war, according to the extraordinary play by Brecht. The unveiling of the mural allowed Julio César Ramírez, director of the theater, and Alberto Oliva, a friend and a collaborator of Raquel's, to evoke her through the respect and closeness that her legacy deserves. Now she is not just a name on the facade of a Havana building. She is also there, close to the stage, as she always wanted.

Consejo Nacional
ARTES
escénicas

CONTACTOS

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

MARÍA ANTONIA

Cincuenta años de presencia

Por **Roberto D. M. Yeras**

El 29 de septiembre de 1967 se estrena en el Teatro Mella *María Antonia*, texto de Eugenio Hernández Espinosa, uno de nuestros más trascendentes dramaturgos, en una producción del Grupo Taller Dramático y el Conjunto Folklórico Nacional, bajo la dirección del gran Roberto Blanco y con la actuación protagónica de la inolvidable Hilda Oates. La irrupción de esta obra, escrita originalmente en 1964, marcaría uno de los momentos estelares del teatro cubano dentro de esa eclosión creativa que significaron los años sesenta, amparada por un periodo de conmoción y transformación social sin precedentes. Como toda obra de ruptura, a partir de su estreno encontró apasionados defensores y escandalizados detractores, todos sorprendidos y emocionados ante su novedad.

María Antonia se sostiene sobre el entrañable reconocimiento del aporte del negro y de la cultura popular como actores dentro de la dinámica social y cultural cubana. Luego de algunos acercamientos epidérmicos y otros meritorios intentos aislados, es la primera vez que esos rostros y esas voces son asumidas con una complejidad verdadera y comprometida dentro de la creación artística, si bien sostenida sobre el trabajo etnológico y culturoológico de grandes pensadores que supieron resaltar la trascendencia de la cultura negra y popular en medio de la indiferencia republicana. La condición marginal de sus personajes apunta a conflictos clasistas y raciales de largo arraigo dentro de la sociedad. En el centro de su universo describe de manera precisa y creativa toda la complejidad de la religión afrocubana: sus ritos y ceremonias, cantos y rezos, su música, la ética contentiva de todas sus proyecciones humanas y el entramado de relaciones que se establecen entre sus diversos practicantes, así como

la fastuosidad de sus símbolos y ornamentos, como vestuarios y accesorios.

María Antonia es una figura trágica, comparable con otras heroínas de la literatura clásica mundial como Electra, Medea, Fedra o Ifigenia, por citar algunas. Desafiante y transgresora de las convenciones sociales existentes, con una conducta independiente y apasionada, de profundo erotismo, que no se detiene frente a ningún tipo de obstáculo, ella encarna anhelos que han ido transformándose en banderas de lucha por la emancipación y autonomía de la mujer dentro de la sociedad. Su desenlace, entendible dentro de los límites de su mundo, no es una derrota, sino una apertura hacia nuevos horizontes donde ese destino pueda encontrar un feliz cumplimiento.

La trascendencia de *María Antonia* como obra es resultado de sus connotaciones sociales, artísticas y humanas. La persistencia de algunos de los problemas sociales reflejados en ella, unida a la profundidad de sus cuestionamientos, y de su reflejo de la religiosidad popular del cubano, garantizan su plena actualidad y vigencia. Por ello sigue siendo estudiada y antologada en diversas partes del mundo, y representada dentro de Cuba por grupos profesionales o aficionados. Mereció incluso una versión cinematográfica.

Su puesta en escena potenció todas las cualidades del texto original y las llevó a trascender en las tablas, donde cada elemento encontró su perfección estilística. Eso la hizo mantenerse en cartelera por varias temporadas, participar en festivales nacionales e internacionales, y le valió el honor de ser filmada por la Televisión Española como parte de una antología de teatro iberoamericano.

A cincuenta años de su estreno, *María Antonia* sigue conmoviendo a todo el que se acerque a su universo, y sigue siendo Cuba en su centro raigal y trascendente.

MARÍA ANTONIA: FIFTY YEARS OF PRESENCE

On September 29, 1967, *María Antonia* is premiered at the Mella Theater, with a script by Eugenio Hernández Espinosa, one of our most important playwrights, in a production of the Taller Dramático Group and the Conjunto Folklórico Nacional (National Folkloric Ensemble,) under the direction of the great Roberto Blanco and with the starring performance of the unforgettable Hilda Oates. The appearance of this work, written originally in 1964, would mark one of the stellar moments of the Cuban theater within that creative emergence that the sixties meant, during a period of unprecedented shock and social transformation. Like all shift-away works, since its premiere it found passionate defenders and outraged detractors, all surprised and excited about its novelty.

María Antonia stands on the endearing recognition of the contribution of the black and popular culture as actors within the Cuban social and cultural dynamics. The marginal condition of its characters points to long-standing class and racial conflicts within society, and the script has the virtue of showing them in all their human complexity.

The transcendence of *María Antonia* as a play is the result, regardless of its dramaturgical qualities, of its social, artistic and human connotations. It is still studied and included in anthologies in different parts of the world, and represented within Cuba by professional or amateur theater groups. It even deserved a film version.

Fifty years after its premiere, *María Antonia* continues to move everyone who approaches its universe, and continues to be Cuba at its root and transcendent core.

Consejo Nacional
ARTES
escénicas

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

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

CUBA

MAYRA NAVARRO

UNA VIDA PARA CONTAR

Por **Virgilio Martinto Ruiz**

Un encuentro con la artista cubana Mayra Navarro siempre es una experiencia interesante. Su calidad humana y magnetismo personal, y una vida entregada a las artes escénicas y a la pedagogía así lo confirman.

Su inicio en el mundo de la narración oral en 1962 se vincula a la Biblioteca Nacional José Martí, lugar donde conoció al destacado escritor cubano Eliseo Diego, quien tuvo mucha responsabilidad en su inclinación por el arte de la narración oral.

Su intenso paso por la cultura cubana, en un propósito pedagógico de formar a las nuevas generaciones, es portador de incontables seminarios y conferencias que ha impartido a lo largo y ancho de nuestro país en instituciones, proyectos socioculturales y comunidades de difícil acceso.

En países como España, Colombia, México, Perú, República Dominicana, Venezuela y Argentina ha presentado con éxito sus espectáculos artísticos, así como talleres, seminarios y clases magistrales para prestigiosas muestras, festivales, universidades e instituciones culturales.

Es fundadora y directora del Estudio NarrArte desde 1995, coordinadora de la Red Internacional de Cuentacuentos, directora del Foro de Narración Oral del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, y desde el año 2006 del Festival Internacional Primavera de Cuentos, en el que participan personalidades cubanas y extranjeras de la narración oral.

Esta excepcional artista graduada del Instituto Superior Pedagógico desde 1969, es en la actualidad máster en Educación por el Arte, profesora titular del Instituto Superior de Arte y autora de libros como *Aprendiendo a contar cuentos* y *Gota curiosa y otros cuentos*,

ambos de la Editorial Gente Nueva. Sus críticas, reseñas y artículos sobre teatro para niños, educación por el arte y narración oral han sido publicados en Cuba y en el exterior.

En la fecunda vida artística de la miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba sobresalen la Distinción por la Cultura Nacional (1997); la inscripción en el Libro de Honor y Diploma de Oro del Gran Teatro de La Habana (2002); el Premio Nacional Raúl Ferrer por la obra de la vida en la promoción de la lectura (2006); el Premio Juglar Honorífico, otorgado por la Asociación de Artistas Escénicos de la Uneac (2012); y el Premio Iberoamericano Maravilladores, otorgado por el Foro Internacional de Narración Oral Argentina (Finoa) a la trayectoria artística de excelencia y a su trascendencia mundial como Maestra en el arte de la narración oral.

A sus 70 años de vida, 55 de ellos dedicados al arte, su entusiasmo por la narración oral escénica conserva la frescura de los primeros años. Para los que frecuentan las instituciones de la cultura, la oportunidad de disfrutar de una personalidad relevante en la pedagogía y la práctica artística de la narración oral escénica en Cuba está reservada. Allí esta bella cubana, con su peculiar sonrisa y exclusivo talento para la escena, suele contar maravillosas historias de amor por la vida.

MAYRA NAVARRO:
THE STORY OF A LIFE TO BE TOLD

An encounter with the Cuban artist Mayra Navarro is always an interesting experience. Her human qualities and personal magnetism, and a life dedicated to the performing arts and pedagogy, confirm this.

Her start in the world of oral narration

in 1962 is linked to the Biblioteca Nacional (National Library,) where she met the prominent Cuban writer Eliseo Diego, who had a lot of responsibility in her talent for the art of oral narration.

In countries such as Spain, Colombia, Mexico, Peru, the Dominican Republic, Venezuela, and Argentina she has successfully presented her artistic shows, as well as workshops, seminars and master classes for prestigious exhibitions, festivals, universities and cultural institutions.

She is the founder and director of the Estudio NarrArte since 1995, the coordinator of the International Storytelling Network, the director of the Foro de Narración Oral (Oral Narration Forum) of the Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, and since 2006 of the Primavera de Cuentos International Festival.

This exceptional artist graduated from the Instituto Superior Pedagógico (Higher Pedagogical Institute) in 1969, holds a Master's Degree in Education for Art, she is a Professor at the Higher Institute of Art and the author of numerous books. Her criticisms, reviews and articles have been published in Cuba and abroad.

At 70 years of age, 55 of them dedicated to art, her enthusiasm for scenic oral narrative preserves the freshness of the first years. For those who frequent the institutions of culture, the opportunity to enjoy a relevant personality in the pedagogy and artistic practice of stage oral narration in Cuba is reserved. There, this beautiful Cuban, with her peculiar smile and exclusive talent for the stage, often tells wonderful stories of love for life.

Consejo Nacional
ARTES
escénicas

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

CARICATOS

REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS

II Edición del Premio

Enrique Almirante

CATEGORÍAS

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

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

MÉXICO

TURISMO Y EXPERIENCIAS CULTURALES

UN DULCÍSIMO ITINERARIO

Texto y fotos: **Madeleine Sautié Rodríguez**

De indescriptibles podrían calificarse las emociones que despierta el recorrido propuesto por el proyecto mexicano «Itinerarium, turismo y experiencias culturales», una entidad especializada en turismo cultural que tiene la misión de difundir y promover el patrimonio histórico y artístico del país por medio de esta crucial esfera económica.

Su director, el joven mexicano Roberto Abe Camil, abogado de profesión, pero también investigador y escritor, tiene entre sus obsesiones el amor por Cuba y sueña con enlazar en destinos turístico-culturales a su país con la Isla, que ama desde que era niño. Nacido en un hogar de justas convicciones políticas, hasta donde han llegado en disímiles momentos intelectuales latinoamericanos, amigos y dirigentes de la Revolución Cubana, no se detiene en su empeño, y mientras fraguan los proyectos futuros, les da curso a fascinantes rutas turísticas, entre las que no faltan las que le rinden honores a nuestra tierra, como es el caso de la denominada «Cuba heroica en México».

Todo empieza con José Martí: no cuesta el menor esfuerzo imaginarlo, en el país que a tantos cubanos y latinoamericanos en peligro ha abierto puertas

y corazón, en el ajetreo de aquellos años, cuando llegó desde España tras sufrir destierro. Pasear por el Centro Histórico es pensarlo impactado ante el mundo cultural que halló en tierra mexicana, donde escribió poesía, periodismo y teatro, y donde pudo hacerse conocer en los círculos más notorios de la sociedad de entonces.

El recorrido de Itinerarium hace escala en la Catedral Metropolitana de México, donde el Apóstol se casara, y contempla, entre otras, la del Centro Cultural José Martí, a cuya entrada se erige una imponente escultura del Maestro, construida por el escultor mexicano Ernesto E. Tamariz. Solo por verla, bien vale la pena llegar al recinto. Pero acaso lo más sobrecogedor es la visita a la casa de la calle San Ildefonso, que hoy representa el gobierno del estado de Tlaxcala, donde viviera por unos días el más universal de los cubanos en 1894, junto a la familia de Manuel Mercado, residente en el inmueble.

Otro de los puntos por donde desliza sus pasos Itinerarium es por algunos sitios a los que asistieron Fidel y sus compañeros mientras se preparaban para venir a la Isla en el *Granma*, como la casa de María Antonia González, donde el Che conociera al lí-

Roberto Abe Camil, director de Itinerarium.

der de la Revolución Cubana. Varias de las tabernas donde se sentaron los futuros expedicionarios del yate son advertidas en el periplo en el que el propio Abe Camil va explicando a los turistas.

Pero no solo el Centro Histórico tiene hermosuras que mostrar. Itinerarium selecciona, entre muchas otras visitas, una que resulta infaltable por el valor histórico cultural del lugar. Se trata del Palacio de Hernán Cortés, construido en el siglo XVI en pleno corazón de Cuernavaca, donde se extiende el mural *Historia de Morelos: conquista y revolución*, del célebre artista mexicano Diego Rivera. La estancia frente a los nueve paneles que conforman la obra, realizada entre 1929 y 1930, es una lectura del devenir de México, y en especial de Morelos, desde la belleza.

No es difícil para el espectador hallarle a la explanada plástica —que lo deja absorto ante tanta belleza— los puntos de contacto con Cuba, pues el mural deja ver la presencia de la caña de azúcar en los campos aztecas: la caña, ya florecida, cortada y cargada, que llevó hasta allá, desde nuestro Santiago de Cuba, el propio conquistador de México.

Pero acaso del recorrido falta la parte más movida, en la que participa el visitante no solo especulando frente a espacios divinos arquitectónicamente y presenciados por los héroes, o admirando la magia del arte.

Como reportera cubana tuve la oportunidad de emprender una de las últimas rutas organizadas, que trabaja para dar consultoría a entidades públicas y privadas en materia de turismo cultural y como operadora en paseos provechosos para el público en general. El motivo fue la inauguración de un trapiche decimonónico en Cuernavaca, capital del estado de Morelos, una región agraria donde se cultiva la caña de azúcar hace casi quinientos años.

A la puesta en marcha del trapiche, una máquina de tracción animal en perfecto estado de funcionamiento en el Parque Acuático Aqua Splash, antecedieron otros espacios que habitualmente reserva Itinerarium para quienes lo eligen.

Antes de ver la máquina, fabricada en 1884, que funciona por la tracción de una yunta de bueyes, los visitantes participan de una verdadera joya de turismo comunitario. Hay que llegar hasta la comunidad denominada El Jicarero, donde en coordinación con el líder ejidal de la zona, el turista disfrutará,

mientras degusta quesos, miel y bebidas como el mezcal y el rompope, fabricadas en el propio poblado, de un jaripeo de toros y de la danza tradicional mexicana bailada por las muchachas del lugar.

Ya entonces le toca al trapiche. Lo que sigue será al unísono. Mientras el prestigioso corridista Jesús Peredo ofrece sus tonadas, los que hasta allí han llegado se embelesan a la vez que disfrutan una exquisita comida típica mexicana.

A VERY SWEET ITINERARY

As indescribable we could label the emotions aroused by the route proposed by the Mexican project "Itinerarium, tourism and cultural experiences," an entity specialized in cultural tourism that has the mission to disseminate and promote the historical and artistic heritage of the country through this crucial economic sphere.

Its director, the young Mexican Roberto Abe Camil, a lawyer by profession, but also a researcher and a writer, has among his obsessions the love for Cuba and dreams of linking his country with the Island (which he loved since he was a child) through tourist-cultural destinations.

Among the fascinating tourist routes there are some that pay homage to our land, as is the case of the so-called "Heroic Cuba in Mexico."

Everything starts with José Martí: walking through the Historic Center makes you think about him impacted by the cultural world he found on Mexican soil, where he wrote poetry, journalism and theater, and where he could meet in the most notorious circles of society at the time. The route of Itinerarium stops at the

na. El postre forma parte del ambiente, porque el aire empieza a sentirse dulce, desde que la caña se exprime frente a los espectadores.

Cuando muchos tallos se han aplastado por la fuerza del trapiche, los comensales beben guarapo y hasta comen piloncillo, lo que aquí llamamos raspadura, y con la boca almibarada le dicen adiós a una jornada inolvidable que no pocos querrán de nuevo en sus vidas.

Metropolitan Cathedral of Mexico, where the Apostle married, and includes the José Martí Cultural Center, at the entrance of which stands an imposing sculpture of the Master, built by Mexican sculptor Ernesto E. Tamariz. But perhaps the most overwhelming thing is the visit to the house where the most universal of Cubans lived for a few days in 1894, together with the family of Manuel Mercado.

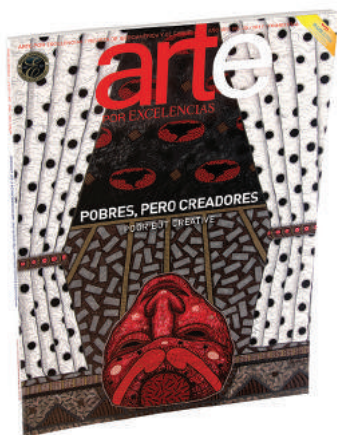
Other spots covered by Itinerarium is some places that Fidel and his companions visited while they were preparing to come to the Island on the Granma yacht, like María Antonia González place, where Ché met the leader of the Cuban Revolution

As a Cuban reporter I had the opportunity to embark on one of the last organized routes, which offers consultancy to public and private entities in the field of cultural tourism and as an operator in useful outings for the general public. The reason was the inauguration of a nineteenth-century sugar mill in Cuernavaca, capital of the state of Morelos, an agrarian region where sugarcane has been cultivated for almost 500 years.

LA 35 REMONTA COMO TATAGUA

Por Alexis Triana / Fotos Ferval

La edición 35, que se enorgullece con la obra en portada *Never More*, de Manuel López Oliva, tuvo su bautismo en la carpa de la Egrem de la Feria Internacional de Comercio de la Habana (Fihav), y en el 17 Festival Internacional de Teatro de La Habana, nada menos que en el salón de bienvenidas del Gran Teatro Alicia Alonso. En la primera, agradecemos siempre a Mario Escalona, director general, todas las

atenciones, y muy en especial a la prensa cultural asistente, que no hizo silencio ni un minuto disfrutando el coctel de bienvenida. En la segunda, cuando Omar Valiño, director curatorial, nos presentó en la mesa teórica junto a Mariana Boán, directora general de la Compañía de Danza de República Dominicana, y el nuevo libro de la Editorial Tablas Alarcos, además de la revista *Danzar.Cu* y otros acontecimientos editoriales, en tanto daba gusto el auditorio entre teatristas, teatrólogos, gestores culturales y otros atentos colegas de la prensa. Daba gusto cómo disfrutaban nuestro último número.

A la misma altura ética estuvo la presentación en el Café Cantante del teatro Tomas Terry, donde nos esperan el fraterno vicepresidente del gobierno, la bella directora de cultura Odalis, y hermanos de causa como el director Miguel Cañiellas, el pintor Santiago Hermes y el trovador Nelson. Y lo mismo

Presentación del número 35 de *Arte por Excelencias* en el centro cultural Tatagua.

en la bella Trinidad, en ese oasis para el buen gusto que es el restaurante Sol Ananda, donde el arquitecto Lázaro Mologado invitó a los amigos a disfrutar de la edición como cuando llega a casa alguien que solo trae buenas noticias sobre el arte y la cultura.

Y es que nos acababa de escribir el incansable Joaquín Diez-Cascón, desde su Décima Swab Barcelona, poniendo a nuestra disposición su feria para los jóvenes artistas del continente; mientras otro emprendedor nato, Gabriel Navarrete, sugería utilizar su nuevo espacio Tatagua, en el Paseo del Prado habanero, para iniciar junto a la sin par Rosalía Arnaez los nuevos desayunos de *Arte por Excelencias*.

Allí estuvimos entre quienes homenajearon a Eduardo Roca Salazar por su designación como Premio Nacional de Artes Plásticas de Cuba, y López Oliva hizo las anécdotas de cuando nuestro

Manuel López Oliva hizo una de sus tantas magníficas intervenciones y habló de su amistad con Choco.

Choco estudiaba en la Escuela Nacional de Arte y mantenía la misma sonrisa amiga, la misma ternura que no ha de perderse.

Una noche de lujo estar entre tantos amigos. Y ver la Tatagua tomando vuelo.

Eduardo Roca Salazar (Choco) junto al presidente del Grupo Excelencias, José Carlos de Santiago.

39

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DEL NUEVO CINE
LATINOAMERICANO

8 - 17
DICIEMBRE
2017
LA HABANA
CUBA

VER PARA CRECER

habanafilmfestival.com
#FestivalCineHabana
#VerParaCrecer

MINISTERIO
de Cultura
ICAIC

Quiero busca encuentra, 2017. Óleo / lienzo (200 cm x 180 cm).

DOSSIER VÍCTOR ALEXIS PUIG
www.arteporexcelencias.com