

PUBLICACIÓN
MULTICULTURAL
DE IBEROAMÉRICA
Y EL CARIBE

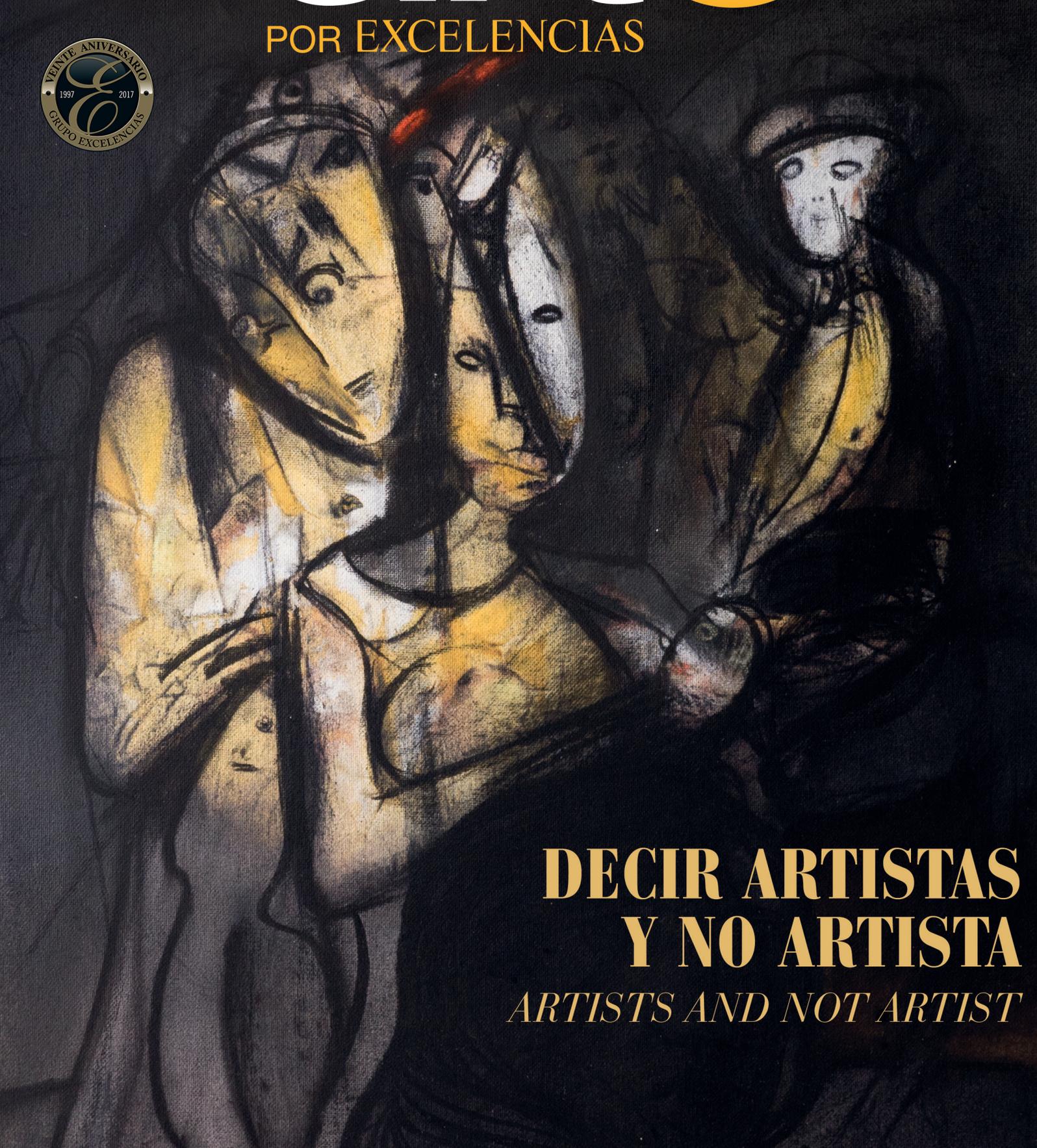
Año IX No. 37
Enero – Febrero
2018

arte

POR EXCELENCIAS

PLUSULTRA
PUBLICACIÓN IBERO

**DECIR ARTISTAS
Y NO ARTISTA**
ARTISTS AND NOT ARTIST

FIESTA DEL TAMBOR

" GUILLERMO BARRETO IN MEMORIAM "

DEL 5 AL 11 DE MARZO 2018

eventos2@paradis.artex.cu
piloto@cubarte.cult.cu

www.fiestadeltambor.cult.cu
www.fiestadeltamborpopular.com

eventos@cnmp.cult.cu
Tlfn. +537 836 5381 y +537 2069000

<p>3 SER LOS MEJORES EMBAJADORES
<i>José Carlos de Santiago</i></p> <p>4 NELSON DOMÍNGUEZ.
UN HOMBRE QUE NO CESA ...
<i>Alexis Triana</i></p> <p>6 LA PUNTA DE UN INMENSO ICEBERG LLAMADO
SEMANA DEL ARTE Y ART BASEL MIAMI BEACH...
<i>Toni Piñera</i></p> <p>10 OTRA VEZ ZONA MACO
<i>Jorge Fernández Era</i></p> <p>12 UN PASEO POR LOS MUSEOS DE BILBAO
<i>Ramón Casalé Soler</i></p> <p>15 LA CARICATURA EDITORIAL
<i>Falco</i></p> <p>16 PISTOLETTO TIENE UN CASTILLO EN LA HABANA
<i>Jorge Fernández Era</i></p> <p>18 FERMÍN CEBALLOS, GENIAL EXPONENTE DE LA
CONTEMPORANEIDAD
<i>Thimo Pimentel</i></p> <p>20 DECIR ARTISTAS, Y NO ARTISTA
<i>Manuel López Oliva</i></p> <p>22 ARTE CONTEMPORÁNEO EN GRANADA
<i>Yordanis Ricardo Pupo</i></p> <p>24 EL EDITOR SÍ TIENE QUIEN LE ESCRIBA
<i>Francesco Rossini</i></p> <p>27 CARILDA, POETISA, MUJER
<i>José Carlos de Santiago</i></p> <p>31 EL OJO DEL CÓNDOR
<i>Kaloian Santos</i></p> <p>35 DOSSIER DE ARTES VISUALES.
<i>Nelson Domínguez</i></p> <p>38 ARTEX, 30 AÑOS OFRECIENDO LO MEJOR DEL ARTE
CUBANO
<i>Diana Rosa Riesco</i></p> <p>40 FIESTA INTERNACIONAL DEL TAMBOR
MÁS ALLÁ DE LOS SAGRADOS BATÁS
<i>Diana Rosa Riesco</i></p> <p>42 JAZZ PLAZA. CUANDO LA MÚSICA UNE
<i>Joaquín Borges-Triana</i></p> <p>44 EL PADRINO DEL JAZZ VUELVE A LA HABANA
<i>Melvys Nicola</i></p> <p>47 CINCO PREGUNTAS A GUY HENDERSON
<i>Alexis Triana</i></p> | <p>48 EL JUEGO DE LOS ABRAZOS MUSICALES...
<i>Emir García Meralla</i></p> <p>50 TRES TOQUES DE MAKUTA PARA BENNY MORÉ
<i>Taissé del Valle Valdés</i></p> <p>52 BENNY CASI CIEN
<i>Jorge Fernández Era</i></p> <p>55 BOLIVIA ES UN DEPORTE EXTREMO
<i>Jorge Zurita</i></p> <p>57 RODAR CON ARTE
<i>Willy Hierro Allen</i></p> <p>58 SALA ADOLFO LLAURADÓ: 15 AÑOS A TEATRO LLENO
<i>Mercedes Borges Bartutis</i></p> <p>59 CUBA EN LOS PREDIOS DE LA INDUSTRIA EDITORIAL
IBEROAMERICANA
<i>Martha Ivis Sánchez</i></p> <p>60 PAULA ALÍ: EN EL CORAZÓN DEL PUEBLO
<i>Mery Delgado</i></p> <p>62 DEL CASTELLANO FUERA DE CASTILLA
<i>Loly Estévez</i></p> <p>63 YO SOY EL REY DEL MAMBO
<i>Vivian Martínez Tabares</i></p> <p>64 UN TITIRITERO LLAMADO ARMANDO
<i>Rubén Darío Salazar</i></p> <p>66 DEFILLÓ EN LA HABANA
<i>Noel Bonilla-Chongo</i></p> <p>68 AURORA BOSCH Y EL ARTE DE DIBUJAR PASOS
<i>Martha Sánchez</i></p> <p>70 LOS SENTIMIENTOS GUAJIROS DE TODA LA HUMA-
NIDAD
<i>Taissé del Valle Valdés</i></p> <p>72 EL RESCATE DEL PIZZAIUOLO
<i>Dunna Viezoli</i></p> <p>74 PUYO: LOS DESIGNOS DE LA NIEBLA
<i>Antonio F. Medina</i></p> <p>76 FRANK GONZÁLEZ: EL HOMBRE DE LAS MIL VOCES
<i>Diana Rosa Riesco</i></p> <p>78 MUSEO DE LA CERA: EL TRIUNFO DEL ARTE
<i>Edgardo Higinio</i></p> |
|--|---|

ENERO-FEBRERO / 2018

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
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 FBC, GRAN CARIBE, ARTEX S.A., EGREM, EMSERPET, CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS, AGENCIA CARICATOS, AGENCIA ACTUAR, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE GRANMA, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE CIENFUEGOS, CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA POPULAR (CNMP), GALERÍA LOS OFICIOS, GALERÍA COLLAGE HABANA, INSTITUTO CUBANO DE LA MÚSICA, CONSEJO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS, MINCULT.

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO, ALEXIS TRIANA, TONI PIÑERA, JORGE FERNÁNDEZ ERA, RAMÓN CASALÉ SOLER, FALCO, THIMO PIMENTEL, MANUEL LÓPEZ OLIVA, YORDANIS RICARDO PUPO, FRANCESCO ROSSINI, KALOIAN SANTOS, DIANA ROSA RIESCO, JOAQUÍN BORGES-TRIANA, MELVYS NICOLA, EMIR GARCÍA MERALLA, TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS, JORGE ZURITA, WILLY HIERO ALLEN, MERCEDES BORGES BARTUTIS, MARTHA IVIS SÁNCHEZ, MERY DELGADO, LOLY ESTÉVEZ, VIVIAN MARTÍNEZ TABARES, RUBÉN DARÍO SALAZAR, NOEL BONILLA-CHONGO, MARTHA SÁNCHEZ, DUNNA VIEZOLI, ANTONIO F. MEDINA, EDGARDO HINGINIO.

FOTOGRAFÍA NICOLAS PAVIE, NELIA MORENO, TONI PIÑERA, YORDANIS RICARDO PUPO, KALOIAN SANTOS, VICTOR ALEJANDRO CRESPO, JORGE COROMINA, LAIDELIZ HERRERA, ERNST RUDIN, JUVENAL BALÁN, ANGELO SALAS, CARLOS DANIEL MONTEJO MATAMOROS.

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

Visítenos 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 **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.

En portada:
LA FAMILIA, 2005
Nelson Domínguez

En contraportada:
JOE LOVANO, 2017
Nelia Moreno

BEING THE BEST AMBASSADORS

Almost at the same time that we bestowed, in Madrid, the Destino Más Seguro (Safest Destination) Excelencias Award to Cuba as part of the International Tourism Fair (FITUR) in Spain, Havana throbbled with the exchange among the dozens of great Cuban, North American and world musicians who participated in the fest that was the 33rd edition of the Jazz Plaza International Festival.

We did not know yet by then - during the FITUR dinner, offered by Cuba's Ministry of Tourism, and in which the Grupo Excelencias was publicly thanked for its 20 years promoting the Big Island- what had happened the night before to famous De De Roswilde at the Teatro Nacional, after the applauded concert by the great Chucho Valdés at the Jazz Plaza.

She climbed excitedly to the stage and left behind, at the front stalls, a wallet with her personal identification and several hundred dollars in cash, which is required by the current measures demanded by the US government on travelers going to Cuba from the United States. To her surprise, after realizing and reporting the loss to security employees, they returned their belongings intact inside a sealed plastic bag, thanks to a couple of spectators, passing tourists, who returned it to the hotel.

She herself told the press almost with tears in her eyes, with the same gratitude and tranquility that Joe Lobano, known as the Godfather of Jazz, showed during the interview with our editors at the El Atelier restaurant. Or the beautiful evening performance of renowned Victor Goines at the Fine Arts Museum with the young people of "Aires de Concierto". Or the heavily attended jam sessions of Puerto Ricans and Americans of "Ocho y Más" at the Fábrica de Arte Contemporáneo (FAC). Or Ted Nash's fraternal master class at the Universidad de las Artes...

And the reason is that in Cuba music is on the streets. Guy Andersen, CEO of SONY ATV, said so before going to the airport. To the question of whether he had been able to sleep peacefully, after signing the transcendent contract with EGREM to promote Cuban music in the world, he explained that he had been impacted by the visit to the national art school, when he saw young people learning in community, and sharing the instruments, without differences of any kind. "That's why they have such good artists, and their music is so rich and diverse. It deserves to be promoted to new audiences and platforms, because it is demanded all over the world".

For this reason, the decision of the Kennedy Center to convene the Festival "Artes de Cuba" in Washington during the months of May and June is worthy of applause, which will be attended by artists who either live on the Island or abroad. Billboard Magazine echoed just a few days ago of this great event that is being prepared in the North American capital.

It is what the great jazz figures affirmed in the lobby, as well as in the main conference table of the Hotel Nacional: "Music will do what our country's politics does not: we are building a bridge, we are ambassadors here..." Art and culture are the best mortar of this immense bridge.

Just because of this, and in our capacity as ambassador of the Iberia-American Academy of Gastronomy, we encouraged the signing of the agreement between Rafael Ansón, its president, and Manuel Marrero, Minister of Tourism, to proclaim Havana as the Iberia-American Capital of Cocktail to argue that no one could, no matter how much it was intended, stop the reach of an authentic rum or an exquisite cigar, let alone obstruct Cuban music.

A word to the wise...

Foto oficial de los Premios Excelencias en Fitur, España. |

SER LOS MEJORES EMBAJADORES

Casi al unísono de que entregáramos a Cuba en Madrid el Premio Excelencias al destino más seguro como parte de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en España, La Habana palpaba con el intercambio entre las decenas de grandes músicos cubanos, estadounidenses y del mundo que participaban en la fiesta que fue la edición 33 del Festival Internacional Jazz Plaza.

No sabíamos aún —durante la cena de Fitur, ofrecida por el Ministerio del Turismo de Cuba, y en la que se agradeció públicamente al Grupo Excelencias por sus veinte años en la promoción de la Isla Grande— lo que había sucedido la noche anterior a la afamada Dee Dee Bridgewater en el Teatro Nacional, tras concluir el aplaudido concierto del gran Chucho Valdés en el Jazz Plaza.

Ella subió emocionada al escenario, y dejó olvidada en la luneta una cartera con su identificación personal y varios cientos de dólares en efectivo, a lo que obligan las medidas actuales sobre los viajeros a Cuba desde Estados Unidos. Grande fue su sorpresa cuando, al percatarse de la falta y dar parte a los empleados de seguridad, le devolvieron íntegras sus pertenencias dentro de un nailon sellado, gracias a una pareja de espectadores, turistas de paso, que se lo devolvieron al hotel.

Ella misma lo contó a la prensa casi con lágrimas en los ojos, con el mismo agradecimiento y tranquilidad que mostraba Joe Lovano, conocido como el Padrino del Jazz, durante la entrevista junto a nuestros editores en el restaurante El Atelier. O la hermosa velada del reconocido Victor Goines en Bellas Artes con los jóvenes de Aires de Concierto. O las descargas multitudinarias de los puertorriqueños y estadounidenses de Ocho y Más en la Fábrica de Arte Contemporáneo (FAC). O la fraterna clase magistral de Ted Nash en la Universidad de las Artes...

Y es que en Cuba la música está en las calles. Lo dijo Guy Henderson, director general de la Sony

ATV, antes de irse al aeropuerto. A la pregunta de si había podido dormir tranquilo, tras la firma del trascendente contrato con la Egrem para promover en el mundo la música cubana, explicó que lo había impactado la visita a la Escuela Nacional de Arte, cuando vio a los jóvenes aprendiendo en comunidad y compartiendo los instrumentos sin diferencias de ningún tipo. «Por eso tienen tan buenos artistas, y su música es tan rica y diversa. Merece ser promovida a nuevos públicos y plataformas, porque es demandada en el mundo entero».

Por ello es digna de aplauso la decisión del Centro Kennedy de convocar al Festival Artes de Cuba en Washington, durante los meses de mayo y junio, al que asistirán por igual artistas que viven en la Isla, como otros que residen en el exterior. La revista Billboard se hacía eco apenas hace unos días de este gran acontecimiento que se prepara en la capital estadounidense.

Es lo que afirmaban las grandes figuras del jazz lo mismo en el lobby, que en la mesa principal de conferencias del Hotel Nacional: «La música hará lo que la política de nuestro país no hace. Estamos construyendo un puente. Nosotros aquí somos embajadores». El arte y la cultura son la mejor argamasa de ese inmenso puente.

Justo por esto, y en nuestra condición de embajador de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, estimulamos la firma del acuerdo entre Rafael Ansón, su presidente, y Manuel Marrero, ministro de Turismo, para proclamar a La Habana como Capital Iberoamericana de la Coctelería. O acabamos de obtener el Prix Multimedia, de la Academia Internacional de Gastronomía, que premia la labor de nuestra *Excelencias Gourmet*, como puente entre las gastronomías española e iberoamericana.

Es nuestro espíritu de sostener que nadie pudo, por más que se pretendió, detener el alcance de un ron auténtico o un exquisito habano, y mucho menos embargar a la música cubana. Y a buen entendedor...

José Carlos de Santiago
Presidente Grupo Excelencias

NELSON DOMÍNGUEZ

UN HOMBRE QUE NO CESA ...

POR ALEXISTRIANA FOTOS NICOLAS PAVIE Y NELIA MORENO

Ahora mismo está sentado como si nada, en medio del segundo piso de esta inmensa casa taller, casi frente por frente a la Plaza de Armas, y cuyo portón mira a la estatua del caballero de París, -que a todos los incautos les da por querer agarrar de la barba-. Mas él ni tiempo tiene para esos augurios: anda fundando, y habla con reposada pasión de sus nuevos sueños.

Lo escoltan Oriol, el director del Teatro de Los Elementos, y Estrada, quien le lleva anotada la realidad, y su bella y joven esposa Danae, quien elige imágenes de las obras en la computadora para el próximo Dossier de *Arte por Excelencias*.

Otros a su edad física hacen recuentos de sus decepciones y fracasos: él se viste de todo blanco, e invita a los amigos a su nueva boda en las estribaciones del Escambray. Porque siempre está llegando antes a todas partes, quizás por el olfato del guajiro que nunca deja de ser, o porque su sentido de la realización sobre la tierra es ser útil, y el dinero es sólo una moneda. Que para algo nació en Baire, provincia Granma, a estos caminos del mundo.

Oriol me advierte que es el mismo Nelson que conoció en la Escuela Nacional de

Arte, y después reencontró en la Universidad de las Artes, cuando ya era un profesor con méritos indiscutibles, por haberlo preparado la gran Antonia Eiriz para que le sucediera en la enseñanza artística, y de la que hoy es profesor consultante.

Los más, quisieran ahora mismo una galería en el Vedado o Miramar; él nos invita justo sobre el 14 de febrero a la inauguración de la única galería de arte rural del país; y te puede hablar durante horas lo mismo del taller de gráfica en la Villa Panamericana, que del proyecto Bolsillo Flaco, o la última donación de obras para ambientar un hospital, que del último sueño para la Galería Los Oficios en plena Habana Vieja.

"Este proyecto nació de una convocatoria de Oriol a los artistas para que fuéramos a pintar a El Jobero, y allí creció la necesidad de hacer nuevas cosas, hasta que surgió la posibilidad de abrir una galería de arte, con iluminación profesional y curaduría, y todas las condiciones que ella requiere. Porque los que viven allí, que son campesinos, tienen el mismo nivel de instrucción que nosotros, y quieren poder asistir a la inauguración de una exposición, y apreciar el arte como el que más.

Por eso, este concepto desborda la idea tradicional de la galería de artes plásticas, e incluye un taller de cerámica y una casa de la cultura, y un lugar de reunión social para celebrar hasta los cumpleaños, o proyectar filmes y hacer conciertos. Tenemos muchos planes de desarrollo para el lugar, y la apertura de la galería es sólo otro de ellos. Ya dejó de ser ideas para ser una realidad... una comunidad cultural como siempre pensó Oriol para los 27 años de Teatro de los Elementos en Cumanayagua, Cienfuegos. Y que como parte de un proyecto de iniciativa municipal de desarrollo local, tener un horno que permita la creación industrial de esos productos, e incorpore a la comunidad como participantes activos.

Es mi forma de hacer y pensar: ver la Isla como país, no como La Habana. Es como que vivo en Cojimar, y logré permutar mi casa propia tras siete años de gestiones con el estado. Y vamos a convertir unas ruinas que están delante en un espacio que se llamará Casa Abierta. Martí vivió allí en determinado momento, y la idea inicial era un museo vivo, mas ahora queremos que los que tengan colecciones en sus casas, y sólo lo vean ellos, las traigan ahí y hasta cobren la entrada, y de esos

ingresos puedan dar un por ciento al desarrollo local.

Me involucro porque creo en ello. Tal y como hicimos con el proyecto Bolsillo Flaco, una visión que se me ocurre un día, pensando en que el público cubano conoce a sus artistas, pero no tiene el poder adquisitivo para el valor de esas obras. Entonces hicimos esas mismas en formato pequeño, hasta del tamaño de una tarjeta magnética, para fomentar el coleccionismo popular; y que tuviera el valor de una botella de ron, por ejemplo, que alguien se toma todos los días. Y va a ser más necesaria a su familia y a su espíritu, porque se trata del acceso de los ciudadanos a la obra de arte.

Y ha tenido mucho éxito en las ferias, porque es un movimiento en todo el país, donde haya base para la obra gráfica. Hemos donado dos talleres, uno a Guantánamo y otro a Granma, con máquinas para litografía y serigrafía, y eso ha permitido que los artistas tengan la posibilidad de participar. En algunos lugares se llama diferente, mas el concepto es el mismo. Hay personas que ya tienen sus colecciones de Bolsillo Flaco, porque las han ido adquiriendo en la Feria de Arte en La Rampa, que fue donde empezamos a llevarlas.

Yo prefiero ser oportuno y no oportunista, y hay proyectos que pueden parecer muy mediáticos a primera vista, sólo que se hicieron muy bien pensados, con curaduría y permanencia, por casi diez años. En el Taller de Gráfica Contemporánea de la Villa Panamericana, hacemos todo tipo de reproducciones de obras por encargo, y le hemos conciencia a los artistas del valor de la gráfica, para multiplicar el alcance de su obra, y preservar la obra original.

Es como el trabajo que hacemos en los hospitales - galerías, que se inició a raíz de que estuve internado un día en Ciego de Ávila, y cuando ví las paredes del cuarto, me dije: aquí falta nuestro espíritu. Y entonces, recordando nuestra primeras etapas de donaciones como artistas a estos centros médicos, donde hay muchas obras maltratadas por el tiempo -salpicadas hasta de sangre, como en Santa Clara, por lo que sucede en un hospital-, concebí que se hiciesen las obras en murales de cerámica para estos espacios públicos, para que sean como galerías al aire libre.

Lo mismo hicimos en Las Tunas, o queremos en Holguín, e igual se ejecutó en Camaguey, en Santi Espíritu, en Cienfuegos; yo convoqué a los artistas, porque fui profesor en la ENA y el ISA, y

Nelson y el autor de la entrevista en la Galería Los Oficios en La Habana Vieja.

tengo amigos y colegas pintores, y trabajamos a pie de obra.

Es lo que ahora mismo se hace con el Hospital de 26, en La Habana, con obras de ochenta o noventa artistas del Taller de Gráfica Contemporánea. O una donación que estamos entregando al Ministerio de Cultura de Cuba, de varios de esos artistas, valorada en diecisiete mil dólares, para lo que se disponga y necesite para la promoción del arte y la cultura cubanos.

Creo que la comercialización de la obra de arte ha hecho desaparecer en algunos el sentido de la solidaridad, de entregar sin recibir a cambio más que la admiración y amor de los tuyos. Es verdad que el artista vive de su obra, pero hay muchos que necesitan de nosotros, y los artistas tenemos que dar nuestro *do de pecho*".

A MAN WHO NEVER STOPS...

As we speak, and as though nothing special were happening, he is sitting in the middle of the second story of his workshop-home located almost across the Plaza de Armas, which looks on the statue of the Caballero de París - whose beard the unwary passers-by usually grab. But he does not have time for that kind of thing: he is creating while he speaks with renovated passion about his new dreams.

By his side are Oriol, director of Teatro de Los Elementos, and Estrada, who keeps track of the surrounding reality for him, and also his beautiful and young wife Dana, who picks the pictures in the computer for his next Dossier for Arte por Excelencias.

Others at his age look back at their disappointments and failures: he is fully dressed in white and invites friends for his new wedding party in the foothills of Escambray. Because he is always accomplishing something, maybe due to his provincial nose that never goes away, or because his sense of fulfillment in life is to be useful, and money is merely currency and that's it. It is not by chance that he was born in Baïre, Granma province.

Oriol notes that he is the same Nelson he met at Escuela Nacional de Arte, and later met again at Universidad de las Artes, when Nelson was already a professor of undisputed merit, having been trained by the great Antonia Eiriz to succeed her at artistic teaching, and where he is currently a consulting professor.

Most artists wish they could show their work right now at a gallery in Vedado or Miramar; he is inviting us, on February 14th, for the inauguration of the only rural art gallery in the country; and talks for hours on end about either the graphics workshop in Villa Panamericana, or the project Bolsillo Flaco, or the last donation of some of his works to ornament the walls of a hospital in La Habana, Ciego de Ávila or Las Tunas, or his last dream for Galería Los Oficios in the middle of Habana Vieja.

He believes that the commercialization of works of art has been a key factor in the disappearance of the sense of solidarity expressed in the act of giving without receiving anything in return but the admiration and love of your own folks. An artist lives on his work but there are many in need, and artists in Cuba and elsewhere should do better.

*La punta
de un inmenso
iceberg
llamado
Semana del
Arte y Art
Basel Miami
Beach...
y mucho más*

Art | Basel Miami Beach

TEXTO Y FOTOS **TONI PIÑERA**
enviado especial

Si en alguna oportunidad se anhela/sueña con poseer el don de la ubicuidad, es precisamente en los días de la Semana del Arte de Miami, a principios de diciembre. La del pasado 2017 no fue excepción.

Ocurre en los últimos tiempos que, alrededor de importantes ferias de arte nacidas en diversas ciudades del mundo, comienzan a aparecer después otras denominadas satélites que van conformando, en el lugar específico donde nació la primera, una «constelación». Madrid y Bogotá, por solo mencionar dos, es posible disfrutarlas, en gran medida, porque no son tantas. En esta ciudad de la Florida es diferente para lo que humanamente posible puede atrapar nuestra mirada/mente/memoria. Sin embargo, no deja de ser una interesante experiencia la de casi poder abrazar el arte de las más lejanas regiones del mundo.

Art Basel Miami Beach es el núcleo, la punta de un iceberg visual abarcador que es imposible atrapar en siete días: Art Miami, Context Art Miami, Untitled, Pulse Miami Beach, Aqua Art, Scope, Spectrum, Superfine!, Art Africa Miami Arts Fair, Art Spot, Design Miami, Fridge, Form, Ink, Nada, Prizm, Satellite Art Show, Red Dot..., amén de otras instituciones: museos, galerías, centro culturales, estudios de artistas, talleres y hasta parques y plazas, que aprovechan el momento único de recibir las miradas de importantes críticos, especialistas, coleccionistas, galeristas, amantes del arte, estudiantes y público en general, atraídos por ese imán no solamente artístico, sino en buena parte también

Art Basel Miami Beach es el núcleo, la punta de un iceberg visual abarcador que es imposible atrapar en siete días.

comercial. En el gigantesco lienzo de disímiles maneras de hacer es posible encontrar las huellas de los más célebres artistas plásticos del planeta.

Uno de los puntos más positivos del encuentro es que en algunos de los condados de la Florida, desde mucho antes de iniciar la Semana del Arte, destacados creadores sembraron obras y murales. Una de las que más tuvo eco en los medios de prensa fue la de Miami Dade. El artista venezolano Cruz-Diez —uno de los artífices del arte óptico y cinético— realizó una intervención en la sede del Ayuntamiento de Coral Gables, precisamente en el paso peatonal de las calles aledañas, cambiando el color blanco de la cebra por el morado, verde, azul, naranja y rojo. Una sensación.

ART BASEL MIAMI BEACH

En esta edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, hermana menor de la reconocida Art Basel (Suiza), fundada en 2002, participaron doscientas sesenta galerías de treinta y cinco países, con más de cuatro mil creadores de todas las latitudes, destacándose por su representación las de Argentina, Brasil, México y Colombia, que se cuentan entre los centros artísticos fundamentales de Nuestra América. Todos ellos ocuparon, entre el 7 y 10 de diciembre, los cincuenta mil metros cuadrados de exhibición del Miami Beach Convention Center, divididos en nueve sectores.

En este contexto aterrizó *Arte por Excelencias* con su número 35. En el amplio vestíbulo del Centro de Convenciones

aparecieron las más importantes revistas de arte de todos los continentes.

Una verdadera fiesta de las formas y colores universal se dio cita bajo el mismo techo. El público tuvo la oportunidad de tomar la temperatura, en unas horas, de lo que se hace en el planeta en cuestión de artes visuales. Todas las tendencias se dan la mano: conceptualismo, minimalismo, figuración, abstracción...

Llamaba la atención, en casi todas las manifestaciones, y con mayor fuerza en la escultura, los materiales utilizados para realizar la mayoría de las obras, algunas construidas con materiales pobres. El mal gusto y el kitsch estuvieron muy en boga en este encuentro, pero fue fácil advertir inteligencia, aires de buen gusto, virtuosismo técnico y muchos deseos de ser original.

En términos generales, estos creadores se apropian de temáticas cotidianas, de símbolos universales que se traducen de muchas maneras para comunicar sus ideas, para reflexionar sobre el entorno con una conciencia humana y hasta ecologista.

UN ARTE PLURAL

Las huellas de los grandes maestros del arte universal compartieron con los nuevos valores: Henri Moore, Matisse, Vasarely, Chillida, Rauschenberg, Louise Bourgeois, Matta, Botero y tantos otros constituían fuertes columnas visuales, junto a nombres que van colocándose en el universo artístico y que harían la lista interminable.

Muchos creadores actuales quieren llamar la atención con obras de gran formato. Nada más superficial e inexacto. Tal vez el trabajo más sencillo, en un pequeño formato, sin atributos ni altisonancias, sea el que posea un discurso conceptual permeado de lirismo, humanismo, buen gusto e inteligencia, como el de la argentina Liliana Porter, quien crea minuciosos y extremadamente pequeños mundos, cuentos visuales que atrapan por su poesía.

EL ARTE CUBANO EN LA SEMANA DEL ARTE

En este contexto internacional, donde el arte latinoamericano tuvo un espacio singular, no podían faltar los artistas cubanos. El más universal de todos, Wifredo Lam, estuvo presente en galerías de Francia, Estados Unidos y España, muchas veces acompañado de Pablo Picasso, amistad que sobrepasa el tiempo y la vida

Otro más joven, Carlos Garaicoa, paseó con dos galerías: la de Elba Benítez

(España) y Continua, en Art Basel Miami Beach. En ellas emplazó piezas imaginativas de su creación contemporánea que busca la arquitectura con tonos conceptuales e imaginativos, ya sea en forma de objetos escultóricos o esa fotografía que sobrepasa fronteras de géneros.

En Art Miami, un interesante proyecto reunió en el stand de La Acacia (Cuba) la obra de la joven artista Adriana Arronte, graduada del Instituto Superior de Arte, quien en sus creaciones de corte conceptual convoca la memoria, los problemas sociales y del hombre en su instante de comunicación.

La galería Pan American ArtsProjects (Estados Unidos) puso a disposición del público un conjunto de obras de diversos creadores cubanos. Entre otros destacaron el Premio Nacional de Artes Plásticas José Manuel Fors, Roberto Diago, Gustavo Acosta, Jorge Ríos, Carlos Alfonso, Diana Fonseca y Guido Llinás.

El espacio de la galería Cernuda Art dedicó pequeñas salas a maestros de la vanguardia como René Portocarrero y Mariano Rodríguez, y a los artistas contemporáneos Manuel Mendive, Roberto Fabelo —Premios Nacionales de Artes Plásticas— y de Roberto Diago.

Otros nombres indispensables de la plástica cubana —Amelia Peláez, Víctor Manuel, Guido Llinás, Alfredo Sosabravo (Premio Nacional de Artes Plásticas), Flora Fong...— respiraron en ese rincón.

Mientras, en Pinta, ubicada en Wynwood, Galería Habana convocaba las miradas en una excelente muestra donde se aunaron artistas de la talla de Estereo Segura, Enrique Báster, Liset Castillo y Alex Hernández. Y en Untitled reposaba la obra del joven artista Reynier Leyva Novo en la galería El Apartamento (Cuba). Por si fuera poco, más allá de las fronteras de las ferias sembradas en la ciudad, renacía nuestro arte, como en la Fundación Cifo (Cisneros Fontanals Art), con la muestra Triángulo, donde se reunieron tres grandes maestros de la pintura cubana: Loló Soldevilla, Sandú Darié y Carmen Herrera, figuras clave en la génesis del arte abstracto cubano.

Cuba paseó, con su magno arte, por este encuentro, dejando una impronta imperecedera de la calidad y talento que se mueven en esta pequeña Isla en cuestiones de arte y cultura. Y la revista Arte por Excelencias, muy bien recibida por el público, deja constancia en estas páginas de ese acontecer artístico.

ART BASEL MIAMI BEACH... AND MUCH MORE

If at any time one yearns or dreams to possess the gift of ubiquity, it is precisely during Miami Art Week days, early December. The one of last 2017 was no exception.

Art Basel Miami Beach is the core and the tip of a comprehensive visual iceberg that is impossible to grasp in seven days: Art Miami, Context Art Miami, Untitled, Pulse Miami Beach, Aqua Art, Scope, Spectrum, Superfine!, Art Africa Miami Arts Fair, Art Spot, Design Miami, Fridge, Form, Ink, Nothing, Prizm, Satellite Art Show, Red Dot... besides other institutions such as museums, galleries, cultural centers, artist studios, workshops and even parks and squares. They take advantage of that unique moment to receive the views of important critics, specialists, collectors, gallery owners, art lovers, students and the general public, attracted by this magnet not only artistic, but also commercial. In the gigantic canvas of dissimilar ways of doing, it is possible to find the footprints of most of the famous plastic artists of the planet.

In this edition of the International Fair of Contemporary Art, the younger sister of the renowned Art Basel (Switzerland), founded in 2002, there participated two hundred and sixty galleries from thirty-five countries, with more than four thousand creators from all parts of the world, and Argentina, Brazil, Mexico and Colombia standing out for their representation, which are among the fundamental artistic centers of Our America. All of them occupied, between December 7 and 10, the fifty thousand square meters of exhibition of the Miami Beach Convention Center, divided into nine sectors.

In this context, Arte por Excelencias landed with its 35th issue. The large lobby of the Convention Center featured the most important art magazines from all continents.

A true celebration of universal shapes and colors came together under the same roof. The public had the opportunity to gauge, in a few hours, what is made on the planet in terms of visual arts.

ZONA
MACO.
MÉXICO
ARTE
CONTEMPORÁNEO.
FEBRERO
7-11.
2018.

LA FERIA DE
ARTE MÁS IMPORTANTE
DE LATINOAMÉRICA

15
ANIVERSARIO.

CENTRO CITIBANAMEX
SALA D
CIUDAD DE MÉXICO

www.zsonamaco.com
info@zonamaco.com

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

citibanamex
El Banco Nacional de México®

* FUNDACIÓN JUMEX
ARTE CONTEMPORÁNEO

Fundación
Televisa

1800
CRISTALINO

Quién

FUNDACIÓN
Cinépolis

Grupo Axa

ARTZ
PEDREGAL

AMBIANCE

XX

1800
BONOS & CASH

GPO
VALLAS

BLU
DOT

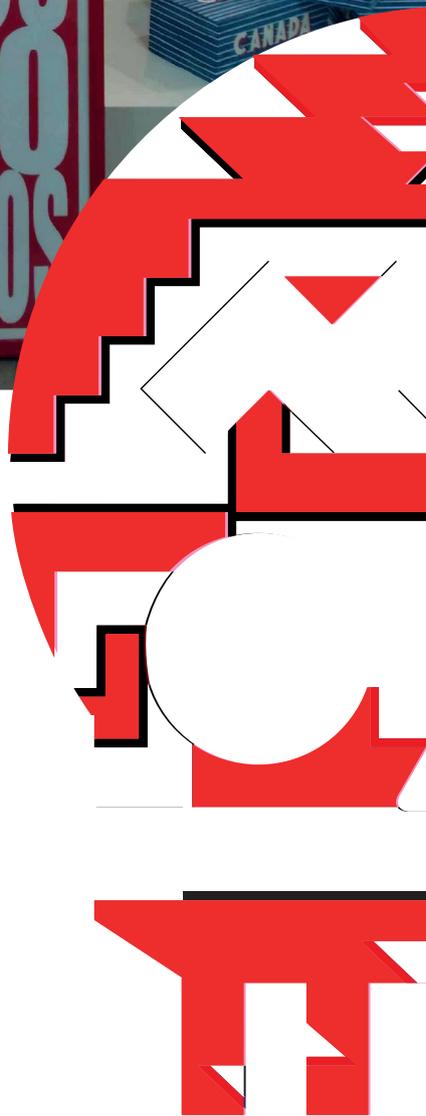
Ya llega Zona Maco, una feria que se torna punta de lanza para algunos artistas emergentes de la región y que visualiza no poco de lo que se cocina en la vieja Europa.

OTRA VEZ ZONA MACO

POR JORGE FERNÁNDEZ ERA
enviado especial

Quizás al título le falten unos signos de admiración que delaten el entusiasmo de este redactor por tener un pretexto para regresar a México. Pero igual sobran, por esas veleidades del idioma español de hacer ver por igual una expresión de fastidio cuando se utilizan «palitos y punticos». Así que basta con que quede claro que se acerca una edición más de la Feria de Arte Contemporáneo Zona Maco —«La Feria de Arte más importante de Latinoamérica», según su promoción— y que Arte por Excelencias estará de nuevo allí, stand incluido, para calaverear con su logo.

Citibanamex es un lugar impresionante por su magnitud. En cualquiera de sus salones, cada uno de ellos separado del resto por espesos paneles y puertas que no dejan escapar el más mínimo ruido, se puede jugar un partido de béisbol y quizás los flais no golpeen el techo a pesar de los cinco pisos del recinto. Y son tantas las maneras de ver el arte contemporáneo que nos propone un evento como este, que todo se nos antoja un inmenso terreno donde cada mánager propone una variante de juego, espectacular quizás, aburrida tal vez, pero nunca indiferente. Porque de eso se trata: de una confrontación donde lo importante es cuán preparado esté el público para no dejarse engañar por ciertas estrategias que solo buscan el flachazo insípido o la toma de cámara superficial. Cuando se decanta todo eso siempre queda ese otro arte que nos atrapa cual bola que viene en caja cuadrada.

No importa cuán distante queda el centro de convenciones de los distritos más conocidos de la ciudad: Zona Maco se llena de gente después que abre en horas del mediodía en las cinco jornadas que dura. Para llegar a él bien vale la pena recorrer los kilométricos pasillos de un recinto excelentemente iluminado por la luz solar y por la agradable vista del Hipódromo Nacional colindante.

Confieso que me perdí el primer día de la edición anterior, no solo por las múltiples escaleras mecánicas que le alivian la llegada al espectador, sino porque pagué la novatada de llegar poco antes de las ocho de la mañana a un evento que abría a las doce y cerraba a las nueve. Me salvó el poder ver desde una perspectiva privilegiada

Nuestro periodista y editor en el recinto expostivo.

a un grupo de jinetes que probaban sus caballos en la inmensa pista que se veía abajo... y caminar por aquí y por allá para vencer el frío de una mañana mexicana de febrero.

Tengo curiosidad por ver cómo los organizadores se las ingenian para, una vez más, hacer coherente, sin violar los intereses de quienes mejor paguen, esa cantidad de galerías que se nos hacen infinitas y se nos tornan nuevas según el recorrido que organizamos cada día. Bienvenido el kitch si ayuda a que el buen arte refulja mejor. Bienvenidas las marcas comerciales si nos aportan aquilatar los rumbos por donde marcha el diseño. Y bienvenido el público cómplice que conversa con uno y le pregunta cosas de ese terruño que flota en las cálidas aguas del Caribe.

Ya llega Zona Maco, una feria que se torna punta de lanza para algunos artistas emergentes de la región y que visualiza no poco de lo que se cocina en la vieja Europa. Y *Arte por Excelencias* limpia el cristal de sus espejuelos, desenvaina el bolígrafo, ajusta el lente de su cámara, y se apresta al asombro. 📷

ONCE AGAIN ZONA MACO

Perhaps the title lacks some exclamation marks to reveal my enthusiasm for having a pretext to return to Mexico. But still... they may be not advisable, because of those whims of the Spanish language that make an expression of annoyance denote the same meaning. So it is enough to make it clear that one more edition of the Feria de Arte Contemporáneo Zona Maco (Zona Maco Contemporary Art Fair) is coming - "the most important Art Fair in Latin America," according to its promotion- and that Arte por Excelencias will be there again.

Citibanamex is an impressive place due to its magnitude. In any of its halls, each of them separated from the rest by thick panels and doors that do not let out the slightest noise, you can play a baseball game. And there are so many ways of seeing contemporary art, which an event like this offers us, that everything seems like an immense field where each manager proposes a game variant, perhaps spectacular or boring, but never indifferent.

No matter how far the convention center of the city's best-known districts is: Zona Maco

gets crowded with people after it opens at noon during the five days it lasts. To get there, it is well worth walking down the endless corridors of an enclosure excellently illuminated by sunlight and with the pleasant view of the adjoining Hipódromo Nacional (National Hippodrome.) I confess that I missed the first day of the previous edition, not only because of the multiple escalators that make it easier for the visitors to access the place, but because of my inexperience by arriving shortly before eight in the morning at an event that opened at twelve and closed at nine.

I am curious to see how the organizers will manage to make coherent, once again and without violating the interests of those who pay best, that number of galleries that become infinite and new to us according to the route we arrange each day.

*Zona Maco is already here, a fair that becomes the spearhead for some emerging artists of the region and visualizes much of what is going down in old Europe. And *Arte por Excelencias* cleans its glasses, unsheathes the pen, adjusts the lens of its camera, and prepares itself to go meet the amazing. 📷*

UN PASEO POR LOS MUSEOS DE BILBAO

POR RAMÓN CASALÉ SOLER
enviado especial

Actualmente la ciudad de Bilbao es uno de los epicentros artísticos más influyentes del Estado español, principalmente desde que se inauguró en 1997 el Museo Guggenheim, que, junto con el Museo de Bellas Artes, forman el binomio museístico más importante de la capital vizcaína. Ambas instituciones se encuentran muy cerca, solo separadas por unos jardines y situadas al lado mismo de la ría del Nervión. Tuve ocasión de visitar la ciudad a finales de diciembre; quería contemplar algunas de las recientes exposiciones que ofrecían ambos museos. Se trataba de las muestras Arcimboldo. Las floras y la primavera y Eduardo Arroyo. Le retour des croisades, en el Museo de Bellas Artes, y David Hockney. Ochenta y dos retratos y un bodegón, en el Museo Guggenheim.

ARCIMBOLDO. LAS FLORAS Y LA PRIMAVERA

En primer lugar, me referiré a la muestra del pintor milanés Giuseppe Arcimboldo (1526-1593), de la que solamente se exhiben tres obras y que se encuentran en colecciones españolas, siendo la primera

vez que se pueden ver todas juntas. Arcimboldo se formó en el taller de su padre Biaggio, quien trabajó en el Duomo de Milán como maestro vidriero, y de su tío Ambrogio, ambos pintores. De joven trabajó en la catedral de Como realizando una serie de tapices, cuyas cenefas permiten observar una cierta ornamentación manierista.

Una de las principales aportaciones del pintor al mundo del arte consiste en la singularidad de representar figuras humanas o alegóricas a través de la incorporación de multitud de objetos, frutos, flores, conchas y animales en los retratos. Estos retratos o cabezas compuestas son las denominadas «teste composte». Su redescubrimiento como artista de referencia proviene del interés que generó en los pintores surrealistas, entre ellos Salvador Dalí.

La exposición consta de una quincena de pinturas, aunque solo haya tres óleos sobre tabla originales de Arcimboldo: *La primavera* (1563), *Flora* (1589) y *Flora meretrix* (1590). También hay dos copias contemporáneas: *El otoño* y *El invierno*. El resto son los retratos *Felipe II* y *El emperador Maximiliano II*, de Antonio Moro, y

Rodolfo II, emperador de Austria y *El archiduque Ernesto de Austria*, de Alonso Sánchez Coello. Los otros cinco cuadros que cierran la exposición tratan el tema floral y forman parte de los fondos del museo bilbaíno. Asimismo, se exhiben diversos tratados de iconografía artística y botánica que sirven al espectador para valorar el conocimiento que tenía el artista sobre el mundo de las plantas.

En *Flora*, el pintor representa la figura mitológica de la esposa de Céfito, dios del viento, y en *Flora meretrix* a una legendaria prostituta romana. En ambos se perciben un gran número de flores; concretamente, en *Flora meretrix* aparecen cuarenta y cuatro flores y ocho insectos repartidos entre la cabeza y el ropaje. La piel de Flora también está llena de elementos vegetales como si tuviera la piel escamada. Podríamos asegurar que se trata de bodegones humanos. Cada una de sus creaciones es un estudio de la naturaleza, tanto cuando pinta las alegorías de las Cuatro estaciones como los Cuatro elementos, donde distintos vegetales ocupan toda la cabeza y parte del cuerpo del personaje representado.

EDUARDO ARROYO. LE RETOUR DES CROISADES

Esta exposición de Eduardo Arroyo (Madrid, 1937) ocupa varias salas del museo. Se trata de una muestra amplia con más de cuarenta piezas, entre pintura, dibujo y escultura, con una técnica muy singular, aunque también aparecen collages a partir de fotografías. Algunas de las obras son de gran tamaño, y recogen el trabajo realizado en el transcurso del presente siglo. Arroyo está considerado uno de los precursores del arte pop español, de la neofiguración, dentro de una óptica muy original en la que reinterpreta aspectos que podríamos considerar tópicos dentro de la sociedad española en clave de humor e ironía, aunque hoy día parece alejado de estas ideas, dirigiéndose más bien hacia un determinado conservadurismo.

De formación periodista, también ejerce como escritor, dibujante, ilustrador, cartelista, grabador y escenógrafo. Estuvo exiliado en Francia durante el período 1958-1976. En 1982 realizó una retrospectiva en el Museo Pompidou de París, y en el mismo año recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas, que sirvió para compensar el olvido de las instituciones durante los veinte años que vivió fuera del país, cuando sufrió la represalia del gobierno franquista. En 2002 se le otorgó la Medalla al Mérito de las Bellas Artes. En 1998, el Museo Nacional Centro de Arte Reina

Sofía de Madrid le dedicó una muestra antológica con motivo de sus cuarenta años como artista. Arroyo ya había expuesto en el Museo de BBAA de Bilbao en 1999, siendo el comisario de la muestra el actual director, Miguel Zugaza, quien señaló que «Arroyo reúne a su parnaso».

Respecto a la exposición, aparece una pintura del artista vasco Ignacio Zuloaga (1870-1945), famoso por sus escenas taurinas, costumbristas y retratos naturalistas, donde predominan las tonalidades oscuras, principalmente el negro. Se trata de la obra *La víctima de la fiesta*, de 1910, que forma parte del museo bilbaíno, aunque está cedida en depósito por la Hispanic Society de Nueva York desde hace diez años. Se exhibe junto con otra de Arroyo, titulada *Regreso de las cruzadas* (2017), que da nombre a la exposición. En ella se ve a un picador montado en un caballo herido. Arroyo se obsesionó durante un tiempo con el cuadro de Zuloaga y empezó «...a pedir fotografías de manera compulsiva».

Asimismo, merecen destacarse sus autorretratos, todos ellos pertenecientes a 2011, siempre vestido con americana, corbata y sombrero. La figura de personajes literarios como el óleo *Don Juan Tenorio* (2010) o las esculturas de bronce y hierro *Doña Inés* (2007) y de piedra, cerámica y plomo *Frida Kahlo/Don Juan Tenorio* (2015), son un homenaje al mundo de las letras, concretamente a la obra dramático-religiosa de José Zorrilla, aunque Arroyo la presente en clave de humor.

Otros personajes, tanto reales como ficticios que aparecen en la muestra son: Dante Alighieri, Cyrano de Bergerac, James Joyce, Van Gogh y Orson Welles, entre otros. Los homenajes relacionados con la historia de la pintura también

están presentes como, por ejemplo, *La lucha de Jacob y el ángel*, basándose en un mural de Eugene Delacroix que se encuentra en la iglesia parisina de Saint-Sulpice, o el conjunto de obras Cordero místico, creado a tamaño natural, que evoca al políptico de los hermanos Van Eyck de la ciudad belga de Gante.

DAVID HOCKNEY. OCHENTA Y DOS RETRATOS Y UN BODEGÓN

En 2012 el Museo Guggenheim de Bilbao ya mostró una exposición del artista británico David Hockney (Bradford, Inglaterra, 1937), considerado uno de los máximos exponentes del pop-art europeo. En aquella ocasión se exhibieron un gran número de paisajes, tema que le ha hecho famoso, principalmente por mostrar escenas de piscinas e interiores, con gente nadando o conversando relajadamente. Ahora, el público se encuentra delante de ochenta y dos retratos, todos ellos del mismo tamaño, que fueron pintados en el transcurso de dos o tres días cada uno durante estos últimos cinco años. La circunstancia de que también se exhiba el bodegón *Fruita sobre una banqueta* obedece a que no se presentó el modelo el día que estaba previsto retratarlo, por lo que lo sustituyó por un bodegón. Todas las obras se han realizado en el estudio del artista, donde el modelo se sentaba en la misma silla «iluminado por la luz brillante del sur de California y con el mismo fondo de un azul intenso». Hockney las pintó en su estudio de Los Ángeles después de regresar de Yorkshire en 2012, cuando decidió abandonar la pintura después de la exposición *David Hockney: una visión más amplia*, precisamente en Bilbao. La comisaria de la exposición, Edith Devaney, es la responsable de proyectos de arte contemporáneo de la Royal Academy of Arts de Londres.

Le retour des croisades, 2017. Eduardo Arroyo.

Cuando uno contempla la muestra, situada en una de las salas principales del museo, se siente absolutamente seducido por ella, tanto por las miradas de los personajes que parecen observarnos, como por la riqueza cromática que desprenden cada uno de los retratos. De hecho, en su conjunto, parece que el artista haya querido exhibir un enorme políptico dividido en ochenta fragmentos, aunque en realidad pintó noventa retratos y aquí solo se exponen ochenta y dos, que llenan toda la sala. Los modelos elegidos son familiares, amigos y conocidos del artista, para quien los famosos están preparados para ser fotografiados: «Yo no hago famosos; la fotografía sí. Mis famosos son mis amigos».

La personalidad y las características de cada uno de los modelos se advierten claramente en todos los personajes, subrayando su manera de ser, su forma de pensar, su manera de expresarse. En resumen, se trata de un estudio pormenorizado y sociológico del retrato desde una visión pictórica, en lugar del retrato fotográfico, aunque él también haya practicado dicha técnica. Todo ello nos induce a verlo como un homenaje al concepto de pintura-pintura, a menudo denostado por cierta crítica contemporánea. Por tanto, podríamos añadir que es una exposición que ensalza y dignifica una de las principales integrantes de las siete bellas artes.

La comisaria de la muestra, Edith Devaney, también forma parte de estos retratos, y, comentando su propia experiencia, señala: «Una vez que hubo completado mi retrato, le pregunté si creía que había captado mi personalidad. “He captado un aspecto de ti —repuso—. El primer retrato captó un aspecto diferente y, si hiciera un tercero, volvería a ser distinto”. Ello indica la profesionalidad y visión que tiene el artista respecto al momento en que se enfrenta a la obra, y lo mismo que les sucedía a los pintores a *plein air*, como por ejemplo, los integrantes de la Escuela de Barbizon, quienes se veían condicionados por circunstancias ambientales, caso de la luz natural, la atmósfera, el viento, la humedad, etc., a Hockney le sucede algo parecido, pero con la salvedad de que, en lugar de la naturaleza exterior, él pinta la naturaleza interior, o sea, el estado emocional del individuo».

Como es difícil enumerar aquí todos los modelos de la exposición, solamente citaré algunos que me han parecido más interesantes, como sus hermanos Helen, John y Margaret. Esta última es una enfermera jubilada a quien ha dibujado varias veces;

David Hockney y sus ochenta y dos retratos y un bodegón

el artista conceptual John Baldessari, el arquitecto Frank Gehry; el hijo de 12 años de la video-artista Tacita Dean Rufus Hale; la galerista Dagny Corcoran; el coleccionista Larry Gagosian; el músico francés de origen portugués Jean-Pierre Gonçalves de Lima, quien dirigió el gran estudio de Hockney en Bridlington, y al que también ayudó planificando cada sesión de los retratos; la diseñadora textil Celia Birtwell, que, junto a su exmarido, el también diseñador de moda Ossie Clark, fueron los modelos de una de sus obras más conocidas: *El Sr. y la Sra. Clark y Percy* (1970-71), que forma parte de la colección permanente de la Tate Modern de Londres. La mayoría de las obras que se exhiben son muy diferentes, a pesar de que todos los modelos estén sentados, pero la diversidad de la ropa que llevan puesta —americanas, corbatas, camisas, vestidos, faldas, pantalones largos y cortos, zapatos de vestir o deportivos, sombreros, etc.—, así como la forma de sentarse y cómo colocan las manos y los pies, también remarcan sus caracteres y estados de ánimo, al menos, en el instante de ser retratados.

A WALK THROUGH THE MUSEUMS OF BILBAO

Currently, the city of Bilbao is one of the most influential artistic epicenters of the Spanish State, mostly since the Guggenheim Museum was inaugurated in 1997, which together with the Museum of Fine Arts form the most important museum binomial of the Biscayan capital. Both institutions are very close, only separated by gardens and located next to the Nervión River. I had the opportunity to visit the city last

late December; I wanted to see some of the recent exhibitions offered by both museums. It was the Arcimboldo, *Las flores y la primavera* by Eduardo Arroyo, *Le retour des croisades*, at the Museum of Fine Arts, and David Hockney, *Ochenta y dos retratos y un bodegón*, in the Guggenheim Museum exhibitions.

In Arcimboldo, *Las flores y la primavera* by Milanese painter Giusseppe Arcimboldo (1526-1593), three works are exhibited that are in Spanish collections, being the first time that all can be seen together. One of the main contributions of Arcimboldo to the world of art is the singularity of representing human or allegorical figures through the incorporation of a multitude of objects, fruits, flowers, shells and animals in the portraits.

The exhibition of Eduardo Arroyo (Madrid, 1937) occupies several rooms of the museum. It is a large exhibit with more than forty pieces, including painting, drawing and sculpture, with a very unique technique, although collages from photographs are also present.

When one contemplates David Hockney, *Ochenta y dos retratos y un bodegón*, one feels absolutely seduced by it, both by the looks of the characters who seem to be observing us, and by the chromatic richness that each of the portraits give off. In fact, as a whole, it seems that the artist wanted to exhibit an enormous polyptych divided into eighty fragments, although in fact he painted ninety portraits and here only eighty-two are exhibited, which fill the whole room.

LA CARICATURA EDITORIAL

«THINK BIG»

PISTOLETTO TIENE UN CASTILLO EN LA HABANA

POR JORGE FERNÁNDEZ ERA

Michelangelo Pistoletto nos tiene acostumbrado a estas cosas. En diciembre de 2014 —coincidiendo, sin proponérselo, con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos— presentó en la desembocadura del río Almendares su performance *Tercer paraíso...* *Continúa*. El 30 de abril de 2015 inauguró en La Habana la sede de la Embajada en Cuba del proyecto Rebirth / Tercer Paraíso / Arte Continua. El 12 de mayo de 2016 se presentó su libro *Omniteísmo y democracia*. Así, año tras año, proyecto tras proyecto...

Ahora se apareció con otra de las suyas: tomar por asalto un viejo castillo de la urbe habanera hoy en el olvido, una construcción increíble en medio de la tupida vegetación del Parque Metropolitano de La Habana, para presentar la exposición Tercer paraíso, un laboratorio de arte responsable, junto a Juan Sandoval y Alejandro Vásquez (de ElPuente_Lab), Mariangela

Aponte, Savina Tarsitano (del Proyecto Kid's Guernica), Juan Carlos Rodríguez, Byrom Coto y Rayner Pantoja.

La muestra, curada por Laura Salas Redondo y Erick González León, con museografía y producción de Gabriela Román González y diseño de Alejandro Romero Rosell, es continuidad del proyecto Tercer paraíso y se insertó en la amplia programación de la Jornada de la Cultura Italiana en Cuba. Veamos que nos dice al respecto el propio Pistoletto: «El término paraíso se deriva de la antigua lengua persa, y significa “jardín protegido”. Nosotros somos los jardineros que debemos proteger este planeta y atender a la sociedad humana que lo habita. El símbolo del Tercer paraíso, reconfiguración del signo matemático del infinito, está formado por tres círculos consecutivos. Los dos círculos externos representan todas las diversidades y antinomias, entre las que se encuentran la naturaleza y el artefacto, dos mundos que han entrado en colisión en estos momentos; mas

Michelangelo Pistoletto durante la inauguración en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba (MNBA)

el término artificio tiene como raíz la palabra arte, por ello el arte asume ahora responsabilidades esenciales en el renacimiento global. El círculo central es la compenetración armónica y equilibrada entre los opuestos y representa el vientre procreativo de la nueva sociedad».

Fiel a sus postulados estéticos, el artista italiano impartió en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, el Forum Rebirth «Geografía de la transformación», participó en la exposición «Las ciudades invisibles» en la sede la Unión de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba, y demostró, una vez más, su inmensa pasión por la Isla cuando donó su obra *Thirteen less One* al Museo Nacional de Bellas Artes.

Los que asistimos a su antológica exposición personal en la sede del Edificio de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes —cuya inauguración se realizó pocas horas antes de que se anunciara al pueblo cubano el fallecimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro—, recordamos la emoción intensa de ser partícipes de un hecho singular: cientos de personas presentes, con una complicidad *sui generis*, como se demostró cuando todos, de una u otra manera, querían echar a rodar su inmensa bola de papel por el pavimento del Parque Central. Ahora le ha echado el ojo a un castillo abandonado en unos no menos abandonados Jardines de La Tropical en la capital cubana... Algo se traerá entre manos.

Pistoletto en la sede italiana. Foto Cortesía de Cittadellarte Fondazioni Pistoletto.

PISTOLETTO HAS A CASTLE IN HAVANA

*Michelangelo Pistoletto has got us used to these things. In December 2014 -coinciding, unintentionally, with the restoration of diplomatic relations between Cuba and the United States- he presented at the mouth of the Almendares River his performance «Third paradise... Continuous». On April 30, 2015, he inaugurated in Havana the headquarters of the Embassy in Cuba of the Rebirth/Third Paradise/Continuous Art project. On May 12, 2016, his book *Omnitheism and Democracy* was presented. So, year after year, project after project...*

Now he showed up with another one of his: to take by storm an old castle of Havana city, currently forgotten, an incredible

*construction in the middle of the dense vegetation of Havana's Metropolitan Park, to present the exhibition *Third paradise, a laboratory of responsible art*, along with Juan Sandoval and Alejandro Vázquez (from *ElPuente_Lab*), Mariangela Aponte, Savina Tarsitano (from the *Kid's Guernica Project*), Juan Carlos Rodríguez, Byrom Coto and Rayner Pantoja.*

*The exhibition is the continuation of the *Third Paradise* project and was inserted in the wide program of the Italian Culture Day in Cuba. Loyal to his aesthetic postulates, the Italian artist presented at the Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso the *Rebirth Forum «Geography of transformation»*, participated in the exhibition *The invisible cities in the headquarters of the Unión de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (Union of Architects and Construction Engineers of Cuba,)* and demonstrated once again his immense passion for the Island when he donated his work *Thirteen less One* to the National Museum of Fine Arts.*

*Those of us who attended his anthological personal exhibition at the headquarters of the Universal Art Building of the National Museum of Fine Arts in Havana, remember the intense emotion of being partakers of a singular event: hundreds of people present, with a *sui generis* complicity, as was shown when all, in one way or another, wanted to roll their huge ball of paper down the pavement of Parque Central. Now he has cast his eye on an abandoned castle in some no less abandoned Jardines de La Tropical in the Cuban capital... he must be up to something!*

Estoy más que feliz de estar aquí, es la tercera ocasión en que vengo a este castillo, y cada vez son emociones nuevas y extraordinarias, cosas nuevas que suceden. Es un lugar al que quisiera siempre volver, y en donde podemos hacer muchas acciones juntos en el futuro. Sería una lástima que este lugar no se pudiese aprovechar, sobre todo en beneficio de la población. Estaría muy feliz si pudiera encontrar algún apoyo económico para transformarlo y hacerlo funcionar, y el gobierno sería muy feliz también si lo lográsemos.

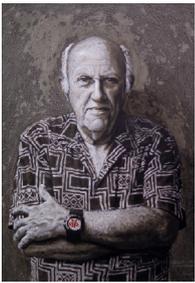
A propósito: la imagen que ustedes ven de mi obra, ese símbolo de infinito, representa los dos círculos, que a su vez son elementos contrastantes que si se unen pueden lograr algo maravilloso, y ese justamente es el desafío del arte: lograr la armonía y la paz en el mundo. Es un símbolo que creé en Italia y que le ha dado la vuelta al mundo, y espero que aquí logre su propósito.

Muchos jóvenes han trabajado junto a mí en estos días con el propósito de llevar adelante este fórum que hemos llamado Renacimiento, y en montar esta exposición que ustedes están viendo ahora. Ellos han estado durante cuatro días prácticamente viviendo aquí para lograrlo. Somos una pequeña pero gran familia en el corazón. A todos quiero agradecerles lo que han hecho.

Palabras de Michelangelo Pistoletto en la inauguración de la exposición Tercer paraíso, un laboratorio de arte responsable. Parque Metropolitano de La Habana, 27 de noviembre de 2017.

Fermín Ceballos, genial exponente de la contemporaneidad

POR **THIMO PIMENTEL** Premio Nacional de Artes Plásticas 2016

La complejidad y el misterio son cosas que integran el arte y que se manifiestan en todos los aspectos que la circundan.

El arte es la visión suprema del espíritu y solo lo supera la visión divina.

Todo artista verdadero conoce por instinto su misión. Los que la ignoran no han sido los elegidos y merodean.

PAUL GIUDICELLI

Padre de la pintura moderna en la República Dominicana

El arte contemporáneo puede ser entendido de diferentes maneras por interpretación de su nombre. Literalmente es el arte que se ha producido en nuestra época: el arte actual, que viene a ser la respuesta cultural en las artes plásticas.

La escena artística dominicana atesora una pléyade de jóvenes artistas que nos ofrecen arte actual, un arte contemporáneo, como expresión pura de la megadiversidad. Son artistas de buena formación en las diferentes escuelas de arte de universidades y otros nichos de calidad, como la prestigiosa Escuela de Diseño Altos de Chavón, la Escuela Nacional de Artes Visuales (Enav), los centros culturales, y con ellos críticos y curadores que completan la intención de hacer buen arte en el país.

Otros espacios de arte contemporáneo son el Museo de Arte Moderno, prestigiosas galerías localizadas en Santo Domingo, la Bienal Nacional de Artes Visuales, los Concursos de Arte E. León Jiménes y las Trienales Internacionales del Tile Cerámico.

La complejidad y misterio de los años cincuenta y más adelante la impronta del grupo Proyecta han dejado un mensaje particular en algunos de los mejores exponentes de la plástica contemporánea en Dominicana.

Hoy queremos referirnos a un joven y talentoso artista nuestro que marca diferencias por su versatilidad y oficio depurado. Las entrañas sociales muy específicas de un hoy diferente lo acercan a las texturas de sus obras pictóricas, a sus geniales esculturas de gran tamaño, al tratamiento de bustos y retratos, así como a sus atrevidos performances. Nos referimos a Fermín Ceballos, nativo de Jamey, un poblado encumbrado en las cimas y cavas arawacas de Borbón, cercanas a la ciudad de San Cristóbal, con tierras fértiles bañadas por ríos serpenteantes de un trópico antillano ancestral con olores a humedales y esencias taínas. Esta selva contemporánea actual, que bebe de sus raíces, se hace cada día más espesa, productiva y aún más exuberante en la obra de Fermín Ceballos.

En momentos en que las artes plásticas dominicanas atraviesan por momentos difíciles y sus artistas no son bien valorados por los estamentos estatales ni de alguna manera protegidos y alentados como es norma en otras latitudes, nuestros jóvenes artistas se abren paso, unos emigrando y otros saliendo y entrando de su isla mágica.

Si bien es cierto que el país está más en sintonía con lo internacional y muchas de sus jóvenes promesas trillan el mundo en trueque cultural dejando y

trayendo costumbres, olores y colores, actitudes y oficios de otras arenas, se enfrentan a la obligada transformación que sustenta su permanencia y avanza con nuevas formas y contenidos en búsqueda permanente de sus raíces, de un sello personal, de la universalidad de su obra.

Fermín Ceballos es un abanderado de estas corrientes de avance y reinención constante, con nuevas propuestas temáticas y técnicas que lo sitúan en el camino de una constante superación que en él luce indetenible.

Crear diferencias es a su vez la mejor muestra de construir espacios nuevos y convertirse ya de alumno aventajado en maestro de las generaciones que le siguen y respetan, afrontando los retos que demandan los inexorables cambios sociales, políticos y económicos que demanda la particular condición de isleño.

La historia del arte dominicano contemporáneo, enclavado en el cinturón antillano, ha sido para Ceballos —el onírico, el inventor, el sufrido— no una meta, sino más bien un proyecto que va más allá de sus originales creaciones y que se desplaza sobre las ruedas indetenibles de la historia, acompañando siempre las ficciones o las realidades de su isla mágica.

Qué alegría poder compartir espacios con este consagrado artista nuestro ya maduro y siempre productivo, estudioso agradecido de los sagrados maestros de la pintura, el dibujo y la escultura dominicana.

El aporte actual y futuro de su producción artística estimulará la vitalidad renovadora e innovadora de los que le siguen, sirviendo a la vez de referencia a estos nuevos talentos que completan el universo creador, acompañándolos a crecer.

Fermín Ceballos es uno de los artistas dominicanos de más cotización nacional e internacional en el campo del arte contemporáneo de este Caribe de mares, colores y sabores. Desde su testimonio plástico nos remite a una reverencia justa a la creación artística.

Al cumplir sus cuarenta años Ceballos mantiene su juventud creadora, ya con la madurez de haber trillado los tortuosos caminos de niñez, adolescencia y juventud y pasar exitosamente todos los retos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, concursos y bienales nacionales y extranjeras, invitaciones a talleres y exposiciones colectivas importantes, y un extenso currículum de muestras individuales y premios. Pero si su creación resulta ser admirable, aún más lo es su

sencillez y humildad, nunca perdidas a través de los años.

Es, sin dudas, Fermín Ceballos, uno de los exponentes más notables de la contemporaneidad en las artes plásticas dominicanas. Él prestigia y estimula a una nueva generación de creadores.

FERMÍN CEBALLOS, A GREAT EXPONENT OF CONTEMPORANEITY

The Dominican art scene treasures a plethora of young artists who offer us current art: a contemporary art, as a pure expression of mega-diversity. They are well-trained artists in the different art schools of universities and other quality niches.

Today we want to refer to a young and talented artist of ours who marks differences for his versatility and refined trade: Fermín Ceballos, a standard-bearer of progress and constant reinvention, with new thematic and technical proposals that place him on the path of constant improvement.

Creating differences is his best example of building new spaces and become the

best pupil of the generations that follow and respect them, facing the challenges demanded by the inexorable social, political and economic changes demanded by the particular condition of this islander.

The history of contemporary Dominican art, located in the Antillean arc, has been for Ceballos not a goal, but rather a project that goes beyond his original creations and that moves on the unstoppable wheels of history, always accompanying the fictions or the realities of his magical island.

What a joy to share spaces with this consecrated artist of ours already mature and always productive: a grateful student of the sacred masters of painting, drawing and Dominican sculpture!

The current and future contribution of his artistic production will stimulate the renewing and innovative vitality of those who follow him, serving at the same time as a reference to these new talents that complete the creative universe, accompanying them to grow.

Fermín Ceballos is one of the most notable exponents of contemporaneity in the Dominican plastic arts. He is a credit to and stimulates a new generation of creators.

DECIR ARTISTAS, Y NO ARTISTA

POR MANUEL LÓPEZ OLIVA

Si habláramos con propiedad acerca de lo que sucede en el arte de nuestra época, tendríamos que admitir que hoy no existe un solo tipo de artista, sino muchos. La ampliación de los soportes, técnicas, métodos, formas, ámbitos y finalidades de la producción artística ha multiplicado a la vez las variantes específicas de esa profesión que denominamos artista plástico o artista visual. De ahí que sea inexacto usar una designación estrecha y excluyente para referirnos a ese creador de la visualidad, sea este tradicional, moderno o del abierto mosaico expresivo que, por facilidad e incapacidad discursiva, solemos llamar «contemporáneo». Decir ARTISTA ya no es suficiente, por lo que se requiere precisar a cuál de los numerosos hacedores del «universo» estético nos estamos refiriendo.

En tiempos de Vasari la cosa era más simple: había artesanos y hombres que alcanzaban una dimensión más alta en el ordenamiento de los servicios simbólicos: pintores, escultores, dibujantes, grabadores, orfebres... Arte y técnica eran sinónimos, aunque la posición social de las funciones suponía una escala en los oficios. Paulatinamente se armó el nivel de las bellas artes y aparecieron otras ocupaciones. Algunas que funcionaban en los predios de la publicidad, la industria, los escenarios y la decoración, fueron consideradas ancilares. El siglo xx, con su revolución científico-tecnológica incesante y la libertad del espíritu gestor, entrelazó a diversas manifestaciones artísticas, y a estas con otras de la cultura material y espiritual. El campo del arte y el extraartístico lograron combinaciones que devinieron canales de la subjetividad individual. La cinematografía, el traje, el cuerpo, los espectáculos y rituales más diferentes, los medios de difusión masiva, el contexto urbano, el video y los supuestos inmateriales de la ocurrencia humana dieron paso a nuevas variantes de expresión visual y audiovisual que, con la llegada del ciberespacio y las operaciones digitales, alcanzaron rutas inusitadas y engendraron identidades profesionales de muy distinto sentido y modo de caracterizarse. Hubo quienes creyeron que se había consumado, en las

postrimerías de la pasada centuria, la vieja y cacareada idea fatalista de la «muerte del arte», cuando en verdad la esfera de la cultura estética se desarrolló y multiplicó en correspondencia con la complejidad de la realidad y las personalidades a nivel global.

No obstante el subdesarrollo que arrastra la región, América Latina y el Caribe no quedarían fuera de esos cambios en la tipología del hombre de arte. Hubo en estos países una inevitable bifurcación: se mantuvo el ejercicio convencional afirmado en cánones posindigenistas, académicos, sincréticos o protomodernos, a la par que se abrió una actitud de invención que bebía de fuentes internacionalizadas, y en los mejores casos expandía creadoramente las alternativas de significante y significado profundamente autóctonas.

Paradojas del deseo.

Tanto el constante uso de modelos productivos viejos en los géneros artísticos, como la adopción de los nuevos —donde no pocas veces se tiende a confundir la validez del código con la reproducción desnaturalizadora del imaginar ajeno— han propiciado operatorias que compulsan la formación de adecuados operarios. Es un fenómeno normal de la presencia de tiempos paralelos en el paisaje iberoamericano, señalada por Alejo Carpentier, que ha sido enriquecida con el tejido de fusiones y descubrimientos aportados por la centuria veinte, lo que ha traído consigo numerosas maneras de hacer y comprender el arte.

A las categorías endógenas y cosmopolitas del artista extendidas en Nuestra América, que ocasionalmente incorporaron variables de la profesión nacidas

...decir ARTISTA es una vaga generalización, cuando cada vez el término alcanza mayor número de acepciones.

ARTISTS AND NOT ARTISTS

In a proper discussion about what happens in the art of our time we would necessarily have to admit that today there is not only one type of artist, but many. The extension of the mediums, techniques, methods, forms, areas and purposes of artistic production has multiplied, in the process, the specific variants of that profession that we call plastic artist or visual artist. Hence, it is inaccurate to use a narrow and exclusive designation to refer to that creator of visibility, whether he belongs to the traditional, modern or the open expressive mosaic type that, due to superficiality and discursive incapacity, we usually call "contemporary". Saying ARTIST is no longer enough, so it is necessary to specify which one of the many doers of the aesthetic "universe" we are referring to.

The twentieth century, with its non-stopping scientific-technological revolution and the freedom of the agent spirit, interweaved various artistic manifestations, and these with others of material and spiritual culture. The art and extra-artistic fields achieved combinations that became channels of individual subjectivity. Cinematography, costumes, the body, the most varied shows and rituals, the mass media, the urban context, the video and the immaterial assumptions of human occurrence gave way to new variants of visual and audiovisual expression.

Beyond the classifications that respond to particularities of the artistic modus operandi are those of a psychological, social, ideological, ethical and economic nature, frequently used in interpersonal communication: avant-garde, conservative, mediocre, rich, false, superficial, philosophical, romantic, sensual, erotic, commercial, opportunistic, rebellious, satirical, informal, schematic, unhappy, poor, megalomaniac, rural, urban, calculating, repetitive, renovating, neurotic, mimetic, pedestrian, eclectic, dependent, original, unstable, recurrent, simulator and iconoclast artist, among others. Those are nominations that portray universal attributes of the behavior and essence of the artists in relation to their context, origin, vital links, background and purposes. The latter also constitute a demonstration that to say ARTIST is a vague generalization, every time the term encompasses a greater number of meanings.

de procesos populares convertidos en proyectos estatales —lo que ocurrió con la gráfica social y el muralismo de la Revolución Mexicana, o el cartel y las vallas de la Revolución Cubana— se sumarían hacedores especializados en *happening* y arte corporal o performance, artistas del video y recuperadores de la lógica constructiva de los mitos, singulares artífices de *land-art* y arte ecológico, e imagineros que combinan lo artesanal con ideologías estéticas de la contemporaneidad. Igualmente tienen asidero en el panorama cultural de nuestras naciones los «investigadores» que proceden según principios de la especulación típica del arte, junto a virtualistas y contraculturales, transpintores y cultores de lo efímero, además de los impresores que se valen de técnicas híbridas o instrumentos utilitarios de la existencia cotidiana y soportes insólitos. Tampoco faltan los nuevos tipos de fotógrafos y quienes transforman el medio digital en vehículo para búsquedas imaginativas.

Si buena parte del mercado pragmático de arte actualmente rige desde posiciones restrictivas —que oscilan entre exigir la visión convencional con fácil recepción o vender la simple pieza para decoración de interiores y los «jueguitos» epidérmicos disfrazados de modalidades «contemporáneas»—, hay algunas bienales no del todo contaminadas por el negocio y centros para muestras experimentales que se han ocupado de valorar y apoyar a los tipos de artistas que toman partido por las prácticas estéticas genuinas. Ese campo no alienado del arte visual sirve de «rosa de los vientos» a noveles profesionales que prefieren exteriorizar sus percepciones y sentimientos, sus criterios y dudas, aun cuando tengan que renunciar al lucro y la plena estabilidad económica.

De hecho, la noción misma de artista participa del dilema de nombrar a un

simple productor de mercancías «estetizadas» o designar a quien porta en su interior los signos distintivos de una osada subjetividad. Para los galeristas, curadores, funcionarios, coleccionistas y críticos interesados solo en resultados financieros, los mejores artistas serán aquellos que respondan a las distintas solicitudes mercantiles, aunque en estos no actúen preocupaciones dialógicas, reveladoras, ideosignificativas y críticas propias del legítimo arte. Se trata de una realidad dramática que tiende a fijarse como norma hasta en países como Cuba, donde acciones institucionales provistas de fecundo sentido cultural quisieron liberar lo artístico del «reino de la compraventa», e instituir en su lugar caminos de creación con la orientación de la conciencia.

Pero más allá de esas clasificaciones que responden a particularidades del *modus operandi* artístico, están las de naturaleza psicológica, social, ideológica, ética y económica, usadas frecuentemente en la comunicación interpersonal: artista de *avant-garde*, conservador, mediocre, rico, falso, superficial, filosófico, romántico, sensual, erótico, comercial, oportunista, contestatario, satírico, oficioso, esquemático, inconforme, pobre, megalómano, rural, urbano, calculador, repetitivo, renovador, neurótico, mimético, pedestre, ecléctico, dependiente, original, inestable, recurrente, simulador e iconoclasta, entre otros. Son nominaciones que retratan atributos universales del comportamiento y la esencia de los artistas en relación con su contexto, procedencia, nexos vitales, formación y propósitos. Estas últimas constituyen también demostración de que decir ARTISTA es una vaga generalización, cuando cada vez el término alcanza mayor número de acepciones.

ARTE GITANO CONTEMPORÁNEO EN GRANADA

AQUÍ NOS QUEDAMOS...

POR YORDANIS RICARDO PUPO FOTOS @YRICARDO

El Centro Federico García Lorca, de Granada —donde se conservan los fondos bibliográficos del poeta andaluz más universal—, acogió hasta el 7 de enero la exposición internacional de pintura y escultura gitana contemporánea Akathe te beshen, sastipen thaj mestepen (Aquí nos quedamos, salud y libertad), que reúne por primera vez en España a artistas de esa etnia.

La exhibición, que ya se ha podido ver en otros países europeos como Francia y Alemania, fue organizada por el Instituto de Cultura Gitana y comisariada por Moritz Pancok, de la galería berlinesa Kai Dikhas, un referente en la promoción de la cultura romaní. Contó además con la colaboración del Instituto Goethe y del RomArchive.

En ella se juntan técnicas tan variopintas como sus autores: acuarelas, óleos, ilustraciones, fotografías, instalaciones, performance audiovisual y esculturas creadas por artistas de varias naciones del

viejo continente, algunos españoles, gitanos en su mayoría.

Recorriéndola, el espectador viaja por la historia y el presente del pueblo gitano: miedo, exilio, campos de concentración, holocausto, gritos de supervivencia, de recuperación de la memoria colectiva, de homenaje a las víctimas, de libertad creativa y de movimiento. Porque, aún hoy, el pueblo gitano o romaní es una comunidad muy ramificada en el ámbito internacional, pero sin territorio propio definido. Tras tantos siglos nada parece haber cambiado, y sobre ellos sigue cayendo persecución, discriminación y trabas para integrarse a la sociedad.

La serie fotográfica Gladiador, de Nihad Nino Pušija (Sarajevo, 1965) y las esculturas de Kálmán Várady (Alemania, 1958) presentan el lado guerrero de estos hombres y mujeres, que han sabido superar los obstáculos y mantener sus costumbres, cultura e, incluso, su propio idioma.

Entre las obras resalta la instalación de Delaine Le Bas (Reino Unido, 1965): una

carpa donde bordados, pinturas, dibujos, esculturas y objetos hablan de exclusión, identidad y estereotipos casi siempre relacionados con los romanís.

Por su parte, la española Lita Cabellut (1961) aporta una serie de lienzos del notable cantaor gitano Camarón de la Isla, considerado una de las principales figuras del flamenco. Mientras que Aurora Carbonell, viuda del también cantaor Enrique Morente, recrea el *Paseo de los Tristes* granadino con tal precisión que es posible sentir el crujir de las hojas.

Otro español presente es David Zaafrá, el artista granadino que «convirtió el flamenco en pintura», y que, antes de fallecer el pasado noviembre, legó sesenta de sus obras al Instituto de Cultura Gitana, en agradecimiento al pueblo que «tanto le había dado desde su niñez, su fuente de inspiración constante».

En la actualidad, entre diez y quince millones de europeos son gitanos; de ellos, un millón habitan en España, principalmente en Andalucía. Tras la Segunda Guerra Mun-

El Paseo de los Tristes, Aurora Carbonell.

dial y desde comienzos del siglo XXI, artistas de origen gitano han ido abriéndose paso y llamando la atención de la crítica. Algunos de ellos han llegado para quedarse, como Daniel Baker, Gérard Gartner, Gabi Jiménez, Lola Ferreruela, Juan Rafael Ferreruela, Manolo Gómez, Henrik Kállai, Damian Le Bas, Valérie Leray, Tamara Moyzes, Ceija Stojka, Antonio M. Suárez, Imrich Tomáš, Alfred Ullrich, George Vasilescu y David Weiss, presentes también en esta exposición que habla de la libertad y de la buena salud de esta cultura milenaria. [ae](#)

HERE WE STAY... CONTEMPORARY GYPSY ART IN GRANADA

The Federico García Lorca Center in Granada, where the bibliographic collections of the most universal Andalusian poet are kept, is hosting until January 7 the international exhibition of contemporary gypsy painting and sculpture Akathe te beshen, sastipen thaj mestepen (Here we stay, health and freedom), which brings together, for the first time, artists from that ethnic group in Spain.

The exhibition, which has already been seen in other European countries such as France and Germany, was organized by the Institute of Gypsy Culture and curated

by Moritz Pancok, from Berlin's gallery Kai Dikhas, a reference in the promotion of Romany culture. It also had the collaboration of the Goethe Institute and RomArchive.

It brings together techniques as varied as their authors: watercolors, oil paintings, illustrations, photographs, installations, audiovisual performances and sculptures created by artists from several nations of the old continent, some Spaniards and mostly gypsies.

While going through it, the spectator travels through the history and the present of the gypsy people: fear, exile, concentration camps, holocaust, cries of survival, of recovery of the collective memory, of homage to the victims, of creative freedom and movement. Because, even today, the gypsy or Romany people are a much ramified community in the international scene, but without a defined territory of their own. After so many centuries, nothing seems to have changed, and persecution, discrimination and obstacles to integrate into society continue to haunt them.

Currently, between ten and fifteen million Europeans are gypsies; of them, one million live in Spain, mainly in Andalusia. After the Second World War and since the beginning of the 21st century, artists

of gypsy origin have been making their way and attracting the attention of critics. Some of them have come to stay, like some of those present in this exhibition that speaks of the freedom and good health of this millenary culture. [ae](#)

Los guerreros de Kálmán Várady acompañan al Camarón, Lita Cabellutt.

El editor Si tiene Quien le Escriba

POR FRANCESCO ROSSINI

Andy Llanes. De la serie *Lunar*, 2017. Oleos sobre tela.

► La Feria Art Madrid se ha convertido en el escenario favorito para que muchas galerías extranjeras muestren sus propuestas. Llegan de Alemania, Francia, China, o Ucrania. Y también de México y Cuba, aun cuando el sentido inicial de su fundación haya sido la promoción del arte español, lo cierto es que los artistas extranjeros la prefieren.

Muy interesante la propuesta de los artistas cubanos en ART Madrid: desde el maestro Manuel Mandive, Premio Nacional de la Plástica de Cuba en 2001, que presentará sus obras en una muestra personal, representado por la Galería Artizar de Tenerife, hasta una generación de artistas plásticos que exhiben sus trabajos de la mano de la galería Collage Habana, perteneciente al Fondo de Bienes Culturales, que lidera la promoción y comercialización de las Artes Visuales.

El sitio web www.art-madrid.com asegura que “para esta edición la galería ha decidido apostar por la obra de tres jóvenes artistas: Roldán Lauzán Eiras, Andy Llanes Bultó y Daniel R. Collazo. Sus obras comparten destreza técnica en el tratamiento del dibujo y la pintura, y aun siendo diferentes entre sí, conviven armónicamente en un mismo espacio. Nos quedamos esta vez con los espectaculares carboncillos de Daniel Rodríguez Collazo, paisajes citadinos y campestres, desestructurados a modo de caleidoscopio en escala de grises”.

► Entre las propuestas para esta 13ª edición de Art Madrid destaca la de la galería Carbo/Alterna (México-Cuba) que presenta tres mujeres artistas cubanas, recién licenciadas, cuyo trabajo en diferentes disciplinas (fotografía, escultura, instalación...) se caracteriza por la potencia de sus imágenes y su cuestionamiento del *statu quo*. Carla María Bellido en su pintura reflexiona sobre conceptos como la subjetividad, la veracidad o la imaginación y se pregunta qué nos construye y qué nos precede. Yoxi Velázquez usa la resina en sus figuras humanas y de animales para generar preguntas sobre la injusticia, la crueldad o el maltrato. Linet Sánchez, por su parte, presenta espacios vacíos y enrarecidos, maquetas donde se siente la presencia humana pero no se visualiza y donde sólo habitan la soledad, el aislamiento y la introspección.

► Vuelve Open Studio Madrid en su quinta edición, y coincide con la semana del arte contemporáneo en Madrid, que los barrios se conviertan en protagonistas, con un amplio número de estudios fuera del centro, 28 en total, que abren sus puertas del 17 al 20 de febrero, con más de 100 artistas, y una mayor presencia de mujeres artistas y residencias internacionales. En este ciclo —con el que también colaboran el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, Acción Cultural Española y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte—, cada uno de los estudios contará con actividades para niños y adultos, y se podrá disfrutar de diferentes propuestas dentro de ellos como talleres infantiles, visitas guiadas, conciertos, performances y otras actividades gratuitas.

► Para la 37ª edición de ARCOmadrid 2018, ha sido invitado a trabajar Renier Quer, en la producción y montaje de su obra titulada “Ánima”, la cual comprende una serie de dibujos en papel y sobre madera con la técnica de tinta y grafito.

► El Taller de Serigrafía “René Portocarrero” ofreció un singular Breafing de prensa en la fecha de aniversario de nacimiento.

to de René Portocarrero, y la ocasión fue propicia para presentar las producciones dedicadas al artista, con la participación del colectivo artístico del Taller, y la presencia de artistas que hicieron serigrafías durante el pasado año, y los que siguen laborando en el mismo. Entre ellos estuvieron invitados Choco, Nelson, Niels Reyes, y muchos otros que marcan la diferencia de este mítico lugar enclavado en La Habana Vieja.

► El pasado 16 de febrero se presentó el catálogo del reconocido artista Manuel López Oliva, en Museo Nacional de Bellas Artes. La presentación de este volumen del Fondo de Bienes Culturales, e impreso por Selvi Editores SA. El catálogo en cuestión —diseñado por Patricio Herrera Vega— cuenta con 68 páginas en adecuado papel, lo que permite la buena recepción de las imágenes a color; y ha sido producido por Collage Ediciones del Fondo Cubano de Bienes Culturales.

► Una amplia repercusión ha tenido la exposición "Somos", del creador Roberto Chile, y cuya imagen fue portada del número Arte 36. La agencia rusa de noticias Sputnik, resaltó las declaraciones de Chile: "La muestra es un abrazo a los que no creen en razas, a los que piensan como José Martí que 'hombre es más que blanco, más que mulato más que negro (...) Es un canto a que se comprenda, se asuma y se respete a los hombres y a las mujeres por igual sin importar el color de su piel ni la forma de su cabello, nada más reconocer que somos humanos", reiteró el creador, quien durante más de dos décadas trabajó como camarógrafo del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro.

En relación con las cerca de 100 fotografías sobre las religiones cubanas de raíz africana, el ministro de Cultura Abel Prieto comentó a la prensa que una de las características que más admiración le causaron es que reflejan una mirada diferente a los estereotipos, libre de la superficialidad turística.

► Está convocada la 29ª Bienal Nacional de Artes Visuales de República Dominicana. Está dedicada al artista Orlando Menicucci, quien es oriundo de Santiago de los Caballeros, miembro fundador del Grupo Fiordano, con el que realizó numerosas exposiciones. Su obra ha sido catalogada en el abstraccionismo-figurativo.

La nota de prensa circulada por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana (MINC) informa que la fecha límite de entrega de piezas es hasta el próximo 29 de junio de 2018. "Nos place compartir con nuestros queridos artistas que hemos incrementado la dotación de nuestros premios, como forma de continuar cumpliendo uno de los objetivos principales de la Bienal Nacional, que es estimular el desarrollo de las artes visuales en nuestro país", aseguró la directora del Museo de Arte Moderno, María Elena Ditrén, quien indicó que el Gran Premio de la Bienal se ha incrementado en un cien por ciento, hasta un millón de pesos en moneda nacional dominicana. Asimismo, los 9 premios de las categorías participantes contarán con una dotación de trescientos mil pesos dominicanos.

► El Instituto Halsey de Arte Contemporáneo del College of Charleston, en Estados Unidos realizó la exposición que presenta a uno de los artistas cubanos que abordan la crítica directa del racismo en Cuba y explora las raíces y el papel de la

El coleccionista Gary Nader asistió a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Zona Maco en Distrito Federal, México y fue entrevistado por Jorge Fernández Era, nuestro enviado especial.

esclavitud en la historia y la cultura cubanas. Bajo el título "Roberto Diago. La historia recordada", el artista formará parte de un proyecto interdisciplinario a nivel universitario, mucho más amplio, con un enfoque titulado "Cuba en el Horizonte" que incluirá cursos de temas especiales, conferencias y presentaciones en todos los departamentos del Colegio de Charleston.

Conjuntamente con la exposición, el cortometraje en blanco y negro de 16 mm de Juan Carlos Alom, *Habana Solo* (2000), se mostrará en el microcine del Instituto Halsey. *Habana Solo* es un retrato multisensorial de la ciudad de La Habana, Cuba. La película presenta solos musicales improvisados por músicos cubanos encargados de traducir la ciudad que habitan al sonido. Los solos musicales se combinan con imágenes abstractas del paisaje de la ciudad, haciendo palpable el espíritu y la esencia de La Habana.

► Nuestra felicitación mutua a Estampa Madrid e IFEMA tras el acuerdo que permitirá a la segunda, como el principal operador nacional de ferias especializadas en arte, coorganizará la próxima edición de ESTAMPA, en el recinto de Feria de Madrid, entre los días 18 y 21 de octubre de 2018 que, tras su 25 edición de la que hemos sido media partners, se ha ido convirtiendo en la segunda Feria de Arte Contemporáneo más importante del panorama español.

Este acuerdo supone la consolidación del posicionamiento de IFEMA en el sector del arte como primer operador de ferias de arte de España, con un programa anual de seis convocatorias especializadas, tanto en el ámbito del arte contemporáneo, con ARCOMadrid, ARCOLisboa, y ahora también ESTAMPA, como en el mundo del arte antiguo y el coleccionismo, con otros dos referentes nacionales como son FERIAARTE y ALMONEDA, en sus dos ediciones anuales.

Nuestro abrazo al equipo de IFEMA, y muy en especial a la sin par Helena Varela, quien siempre está presta a colaborar con *Arte con Excelencias*.

NOVEDADES 2018

COLLAGE EDICIONES

EDUARDO PONJUÁN
MANUEL LÓPEZ OLIVA
MOISÉS FINALÉ
ADISLEN REYES
REVISTA PAUTA

27 edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana
31 edición de la Feria Internacional del Libro Bogotá, Colombia
21 edición de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, República Dominicana
18 edición de la Feria Internacional del Libro, Zócalo, México
32 edición de la Feria Internacional del Libro Guadalajara, México

Collage Ediciones

 **fondo
cubano**
de bienes
culturales

CARILDA

poetisa, mujer

POR JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO

Carilda Oliver Labra escribe lo que siente y lo hace poesía de la existencia, de sus vibraciones, sensaciones, deseos, desde una época en que le estaban negadas palabras y hechos. Si la poesía cubana se hiciera mujer, sería Carilda, ineludiblemente. En ella se da la correspondencia entre vida y escritura en un mismo cuerpo. Así lo refleja en su conversación, a sus saludables 96 años.

¿Poesía? «Es un tema largo, porque nació conmigo, o por lo menos el intento de hacerla. La poesía es indescifrable, indescriptible. Por lo menos estoy agradecida a la vida de intentar su compañía, y que por lo menos alguna que otra vez me haya seguido».

La Novia de Matanzas, una de las voces femeninas más legendarias de la poesía hispanoamericana, afirma que ha vencido al mundo.

USTED SE DEDICA A LA LITERATURA HACE UNAS SIETE DÉCADAS. ¿SOBRE QUÉ FUNDAMENTO REPOSA LA APASIONANTE ENERGÍA CIRCULANTE EN SU OBRA LITERARIA?

Jamás he sido una mujer austera en el amor, nunca otra cosa, solo el amor me condujo a los versos, tal vez empujados fuera de mí para manifestar la belleza indescriptible con la que el cuerpo los cantó primero. Si ahora soy esa que a veces gastó su tiempo en el innoble trabajo de volver lenguaje lo que en primera instancia es vida pura, a dicha falta fui arrastrada por la vanidad, porque no existe discurso poético que suprima los acontecimientos primigenios de la carne, lo vivo a ras del corazón. En esencia, la fuente nutritiva para sostener la poesía emana de mi condición de mujer.

TUVO LA AUDACIA DE SER MUJER IRREVERENTE EN UN MUNDO DE HOMBRES. ¿DESDE CUÁLES POSICIONES VALORA ESA DISENSIÓN?

Nunca fue un propósito molestar a nadie, ni imaginaba al revelar mis interiores dar motivo para toda clase de intrigas, hijas del prejuicio y de la ignorancia. Escribí mis libros desde la perspectiva femenina, sin renunciar a las libertades expresivas que

en la Cuba de mediados del siglo xx eran patrimonio exclusivo de los hombres. Trasladé a mis versos palabras y fueron para muchos santos oídos de varón obscenas, impropias de aquella señorita de clase media, desaplicada para las asignaturas primordiales de la época, como el corte y la costura, las labores domésticas y el matrimonio. Tuve a cambio una afortunada recompensa: al explorar el cuerpo del hombre, al describir la gracia salvaje de nuestra sexualidad, satisfacía con rigor una necesidad enfermiza: ser libre.

CON MÁS DE VEINTE LIBROS SU LEGADO LITERARIO CAMINA POR LAS ANÉCDOTAS MÁS ÍNTIMAS, Y TRANSITA HACIA LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA CONFLUIR CON EL SUCEDER POLÍTICO DE SU PAÍS. ES OTRA CARILDA, UN POCO MENOS CONOCIDA. EXISTE, ADEMÁS, LA CARILDA DE ESE SONETO LEGENDARIO QUE LLEVA POR TÍTULO «ME DESORDENO, AMOR, ME DESORDENO...». ¿LO PERCIBE COMO DICOTOMÍA?

¿Quién puede ser dos criaturas? Cuando yo escribí sobre otros temas relativos a Cuba padecía las mismas urgencias que al escribir sobre el amor íntimo. Tanto la mujer como la propia patria están contenidas en un cuerpo vital, y desde ese cuerpo resultó indispensable conformar el discurso poético. Así, cuando menciono el polvo de Matanzas, sus calles, sus ríos, o la majestuosa tristeza de su valle, estoy ubicada en mis manos, en mis piernas, en mis labios, porque la sensualidad, el eros, no son condiciones exclusivas de la cultura de los pueblos o del carácter humano. Más bien la sociedad restringe, o expresa de manera limitada, el universo erótico manifestado en cada creación. Por eso este soneto es probablemente, de tan íntimo y raigal, aquel que las personas prefieren con particular emoción, pues resulta al mismo tiempo un poema latente en el subconsciente colectivo. Contiene el deseo de deshacernos en lenta y demolidora llama, y es la fatídica certeza de cierta otredad feliz de sabernos disueltos en la carne ajena sin perder una pizca de nuestra conciencia del amor.

Yo todavía sueño con vestidos de novia, con libros nuevos que tienen el olor de la tinta fresca.

¿CÓMO SURGE ESE POEMA?

Con la promesa de no desordenarte... Yo era un poquitín más joven, y estaba en un baile. Atrapaba mi atención una pareja de jóvenes. La música era suave, y ellos se iban acercando peligrosamente... Imagínate, en aquella época las muchachas no acostumbraban salir solas, las acompañaba algún familia encargado de cuidar su honor. Y cómo era de esperar, la abuela intervino, sabedora del dicho «entre santa y santo debe ponerse una pared de cal y canto». Apartó a la chica sujetándola del brazo, y mientras le decía: «¡Así que te me estás desordenando!». Quedé pensando en aquella frase tan concluyente, aquella frase referida al desorden del cuerpo, motivado por el instinto, en fin... Me retiro del baile y la frase siguió repicando, pero no era un tañido de llamada a misa. La convocatoria era muy poco religiosa, o al menos no de nuestra religión católica, apostólica y romana. Quise apropiarme de tan santo pecado, y como tenía la musiquilla del soneto, lo dije: «Me desordeno, amor, me desordeno / cuando voy en tu boca demorada; / y casi sin por qué, casi por nada, / te toco con la punta de mi seno. // Te toco con la punta de mi seno / y con mi soledad desamparada; / y acaso sin estar enamorada / me desordeno, amor, me desordeno. // Y mi suerte de fruta respetada / arde en tu mano lúbrica y turbada / como débil promesa de veneno; // y aunque quiero besarte arrodillada, / cuando voy en tu boca demorada, / me desordeno, amor, me desordeno».

PREMIO NACIONAL DE POESÍA EN 1950, PREMIO NACIONAL DE LITERATURA EN 1997, EN 2017 LA ORDEN FÉLIX VARELA DE PRIMER GRADO QUE CONCEDE EL CONSEJO DE ESTADO CUBANO A INTELLECTUALES RELEVANTES... ¿QUÉ MÁS ESPERA DE LA VIDA?

Seguir respirando, latir con este corazón, una de las pocas cosas que el tiempo no puede domar; seguir amando porque el amor todo lo justifica. El amor es, sin lugar a dudas, una fuerza poderosa sin la cual el planeta sería una pelota golpeada por la desesperanza y el miedo.

Yo todavía sueño con vestidos de novia, con libros nuevos que tienen el olor de la tinta fresca. Todavía soy aquella, en alguna calle de Matanzas, debajo del sol y las palomas, esperando a que «el milagro aparezca en una acera». Las palabras jamás alcanzan ni son diestras para explicar la extraordinaria sensación de vida que me estremece. Conservo en el recuerdo a mis abuelos españoles; a la abuela Mercedes, de quien aprendí los primeros poemas, leídos en noches apacibles. Guardo, como si fuese ropa blanca recién estrenada, la voz de mi madre y el violín de papá. Llevo entre los huesos a mis hermanos, y a otros seres maravillosos, son esos veranos del alma. La propia ciudad ha comenzado a entrar en mí, y a veces abro ventanas, y todo se colma de esa luz que solamente sirve para no renunciar nunca, nunca, a esta feliz existencia. Gracias. Siempre doy gracias. No tengo otro modo para decirlo: soy feliz. Con esto es suficiente. En cierta forma, gracias a Dios, también he vencido al mundo.

Carilda lee sus primeros versos.

José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias, junto a la poetisa cubana Carilda Oliver Labra en la casa de Calzada de Tirry, durante la presente entrevista.

I
A veces va una por la calle, triste,
pidiendo que el canario no se muera
y apenas se da cuenta de que existe
un semáforo, el pan, la primavera.

A veces va una por la calle, sola,
—ay, no queriendo averiguar si espera—
y el ruido de algún rostro que se inmola
nos pone a sollozar de otra manera.

A veces por la calle, entretenida,
va una sin permiso de la vida,
con un hambre de todo casi fiera.

A veces va una así, desamparada,
como pudiendo enamorar la nada,
y el milagro aparece en una acera.

(Soneto «Los encuentros I»).

CARILDA: A POETESS AND A WOMAN

I have never been an austere woman in love. Never something else but just love led me to write verses, which perhaps burst out of me to manifest the indescribable beauty with which my body “sang” them first. If now I am the one who, on occasions, spent time on the ignoble work of making language out of what, in the first instance, is pure life, is because I was dragged to that offense out of vanity, because there is no poetic discourse that may suppress the primitive events of the flesh: what is alive close to the heart. In essence, the nutritive source to sustain poetry emanates from my status as a woman.

I never meant to bother anyone, nor did I imagine, by revealing my interior, that I would give way to all kinds of intrigues: the offsprings of prejudice and ignorance. I wrote my books from a female perspective, without renouncing the expressive freedoms that in the Cuba of the mid-twentieth century were the exclusive patrimony of men. I put words in my verses that sounded obscene to many male ears, unfit for a middle-class lady disengaged for the primordial female subjects of the time, such as dressmaking, housework and marriage. I had in return a fortunate reward: in exploring the body of man, by describing the savage grace of our sexuality, I met with rigor a sickly need: to be free.

Who can be two creatures? When I wrote about other topics related to Cuba, I suffered from the same urgencies as when I wrote about intimate love. Both women and their own country are contained in a vital body, and from that body it was indispensable to conform to the poetic discourse. Thus, when I mention the dust of Matanzas, its streets, its rivers, or the majestic sadness of its valley, I am located in my hands, in my legs, in my lips, because sensuality, Eros, are not exclusive conditions of the culture of peoples or human character. Rather, society restricts, or expresses in a limited way, the erotic universe manifested in each creation. So this sonnet is probably, for being so intimate and rooted, the one that people prefer with particular emotion, because it is also a poem latent in the collective subconscious. 🇨🇺

GRAN CARIBE
GRUPO HOTELERO
★★★★★

Sensaciones Irrepetibles
Vive la tradición

Síguenos en...
www.gran-caribe.cu

@grancaribehotel

Gran Caribe Hotels

Cuba

EL OJO DEL CÓNDOR

EL OJO DEL CÓNDOR

MADRID: UNIVERSO EN SÍ MISMO (II)

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 acariciada como fuente de inspiración de escritores, cantores y pintores. Desde pioneros encumbrados, como Miguel de Cervantes y Saavedra, que transitaron por sus calles y sus noches, y cuyos restos mortales descansan en algún paraje de la urbe, hasta un sin fin de bohemios y poetas que recorren la vida hoy.

«Sólo te nutre tu vívida esencia. Duermes al borde del hoyo y la espada. Eres mi casa, Madrid: mi existencia ¡Qué atrave-

sada!», 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 estadounidense 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 maquinita para contarlas.
Y eso es todo».*

PABLO DE LA TORRIENTE BRAU

M/Son
016

DOSSIER DE ARTES VISUALES

Nelson Domínguez

NELSON DOMÍNGUEZ CEDEÑO

(Baire, Santiago de Cuba, 23 de septiembre de 1947)

Cursó estudios en la Escuela Nacional de Arte de Cubanacán (1965-1970), en la cual ejerció como profesor (1970-1985). Ha sido profesor y jefe del Departamento de Pintura del Instituto Superior de Arte (ISA) y ha integrado el claustro de profesores de la especialidad de grabado en esa institución.

Es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la Asociación Internacional de Artistas Plásticos (AIAP). Ha recibido la Orden Alejo Carpentier y la Distinción por la Cultura Nacional. Le fue otorgado el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2009.

(Baire, Santiago de Cuba, on September 23, 1947)

He studied at the Escuela Nacional de Arte Cubanacán (National School of Art) Cubanacán (1965-1970), in which he worked as a professor (1970-1985). He has been a professor and the head of the Painting Department of the Higher Institute of Art (ISA) and has integrated the senate of the engraving specialty of that institution. His works have been exhibited in more than eighty personal exhibitions in Cuba and in the world, while he has participated in innumerable collective exhibitions. Museums, institutions and private collections from ten countries treasure the diversity of his work.

He is a member of the Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Union of Writers and Artists of Cuba, UNEAC) and the International Association of Plastic Artists (AIAP). He has been bestowed with the Orden por la Cultura Nacional (Order of National Culture,) and the Orden Alejo Carpentier (Order "Alejo Carpentier.") He has also been bestowed with the Premio Nacional de las Artes Plásticas (National Prize of the Plastic Arts) of Cuba, 2009.

CONTACTOS / CONTACTS

Galería Los Oficios

Calle Oficios 166 E/ Amargura y Teniente Rey. La Habana Vieja, Cuba

Tel: (537)8630497 / (537)8011804

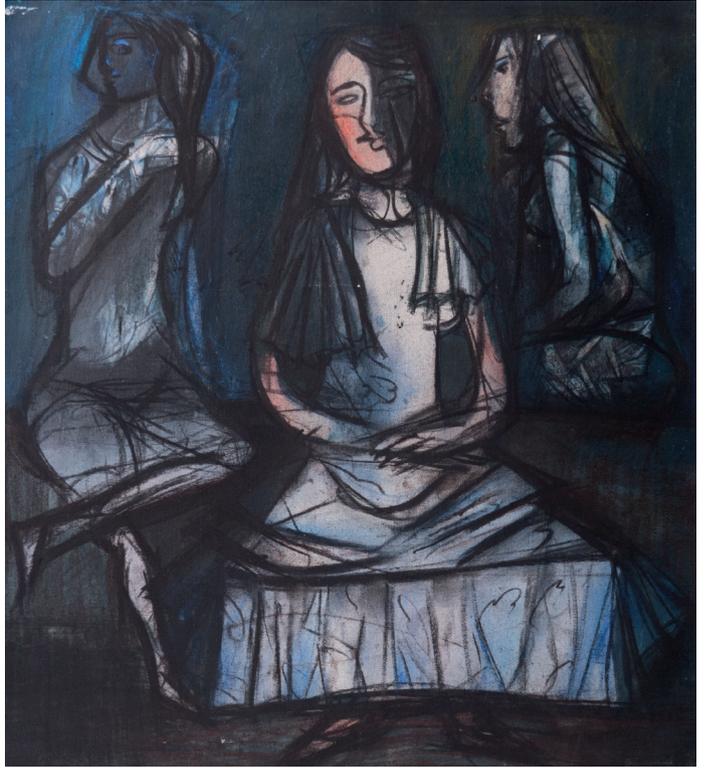
Email: nelson@cubarte.cult.cu www.nelsondominguezart.com

(1)

(2)

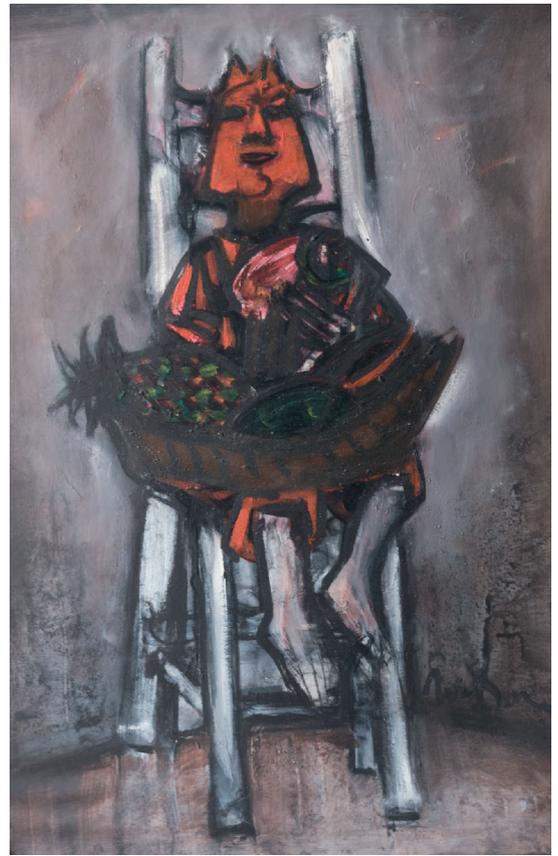
(3)

(4)

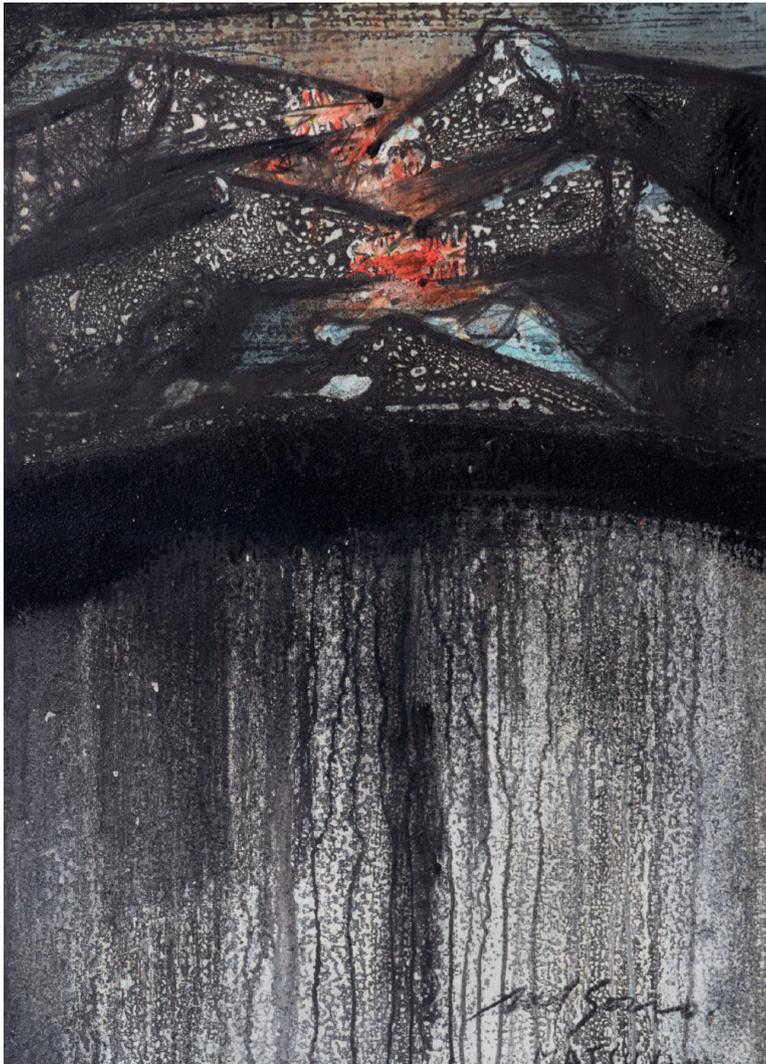

(5)

(6)

(7)

OBRAS

1. *Muchacha con silla y gato*, 2016.
Mixta sobre tela (69 x 98 cm).
2. *Las máscaras del Rey*, 1994.
Oleo sobre tela (80 x 80 cm).
3. *Tres figuras*, 2005.
Mixta sobre tela (53 x 58 cm).
4. *Madre e hijo*, 2003.
Mixta sobre tela (53 x 46 cm).
5. *Máscaras*, 2005.
Mixta sobre tela (45.5 x 46 cm).
6. De la serie *Elegua con frutas*, 2017.
Mixta sobre tela (69 x 98 cm).
7. *La pelea detrás del muro*, 2008.
Mixta sobre tela (60 x 80 cm).

ARTEX, 30 AÑOS OFRECIENDO LO MEJOR DEL ARTE CUBANO

POR DIANA ROSARIESCO

En el marco de la campaña promocional de Artex Promociones Artísticas y Literarias por sus treinta años (1989-2019), Arte por Excelencias entrevista a su presidente, Eladio Marrero Florido, quien comentó sobre las perspectivas y objetivos inmediatos de este holding cultural considerado líder en la promoción y comercialización de lo mejor del Arte Cubano.

«A partir del próximo 1ro de Abril estaremos realizando un plan de actividades que se extenderá hasta el 2019 para celebrar el 30 Aniversario de nuestra empresa que tiene, entre sus objetivos fundamentales, crecer en las exportaciones, creando y consolidando canales de distribución e introduciendo nuevos productos, según las nuevas tendencias del mercado. Sobresale la exportación de servicios, sobre todo en materia de asistencia técnica y contratación de fuerza de trabajo en el exterior, junto a la actuación de agrupaciones musicales en los principales circuitos internacionales de festivales y eventos de la música, tanto en Europa como en América Latina.

En cuanto a la comercialización de bienes hacia el mercado internacional, venimos trabajando varias líneas de negocios que incluyen genéricos de gran valor comercial como artesanías, derechos editoriales y títulos literarios, además de participar en ferias internacionales del libro con nuestro sello editorial Ediciones Cubanas y en eventos culturales del área del Caribe y las Américas que nos han aportado conocimiento para conquistar nuevos mercados.

Durante los tres últimos años, la exportación de bienes ha ido creciendo paulatina-

mente, pero necesitamos incrementarla; y por eso, estamos a la procura de nuevos productos que estimulen la comercialización.

En estos momentos, nuestro artículo estrella, nuestro producto líder: Arte en Casa, un proyecto que está cumpliendo 15 años, no sólo está destinado al mercado nacional y al turismo internacional que nos visita, quien lo compra como souvenir por poseer una gama de objetos utilitarios con imágenes de artistas de la plástica cubana, sino a otros mercados latinoamericanos, como México, donde estamos incentivando su introducción, a través de PRELASA, Presencia Latinoamericana S. A.

En cuanto a inversión extranjera, estamos trabajando en dos posibles contratos de Asociación Económica Internacional, una con Alzara para representaciones artísticas de nuestro catálogo y otro con Pirotecnia para comercializar productos de pirotecnia junto a la actuación de nuestras agrupaciones musicales de primer nivel en los carnavales tradicionales que se realizan en el área caribeña.

Estamos insertados en el esquema cerrado de financiamiento del Ministerio de Cultura de Cuba (MINCULT) como principal aportador de divisas, de ahí nuestra gran responsabilidad de incrementar las exportaciones con el objetivo de autofinanciar los programas del desarrollo cultural del país que incluyen la formación académica de instructores de arte, de estudiantes de las escuelas de enseñanza artística elemental, media y superior, la compra de la base material de estudio en el mercado exterior,... a lo que se destinan grandes valores.

Como *holding* estamos desarrollando una campaña de Marketing y Comunica-

ción única en función de estos objetivos, aplicable tanto en nuestra red de tiendas que abarca más de 300 puntos de ventas, bazares,... en 90 centros culturales y sucursales provinciales, distribuidos por todo el país, divisiones, así como en las agencias de la Habana que soportan esta estructura y otros que son fuente directa de ingresos como es el caso de Ediciones Cubanas, Musicalia, Clave Cubana, Bis Music, nuestra disquera y su estudio de grabaciones Eusebio Delfín en Cienfuegos que producen fonogramas comercializables en Cuba y en el exterior, ya sea *online* como en soporte físico.

Existen otros propósitos empresariales que están destinados a incrementar la cultura de la calidad organizacional, de prevención, control interno, seguridad, y protección de las instituciones de Artex, lo que fortalece la imagen corporativa de nuestro *holding*, cuya locomotora es Paradiso, Agencia de Turismo Cultural quien diseña productos en coordinación con los comités

organizadores de los eventos culturales programados por el MINCULT y cuyas ventas representan el 70 % de nuestros ingresos exportables. Hoy, esta agencia tiene productos propios de gran aceptación en el mercado latinoamericano y europeo como Baila en Cuba, que llega a su 13 edición y tiene su extensión en México, en el D. F. y en Guadalajara, y que constituye, una vía de captación de clientes para cursos académicos de enseñanza artística.

Por otra parte, contamos con dos agencias de representación artística; Musicalia y Clave Cubana, cuyos catálogos agrupan a músicos con un alto nivel de convocatoria que distinguen a la músicaailable cubana actual como Charanga Habanera, Alexander Abreu y Havana D' Primera, Adalberto Álvarez y su Son, Van Van, Pablito FG, Haila, Manolito Simonet y su trabuco, José Luis

Los Van Van, una de las agrupaciones símbolo de la cultura cubana, forma parte del catálogo de excelencia de Artex S.A.

Cortés El Tosco y NG la Banda, Yumurí y sus hermanos, Pupy y los que Son, Son..., y de agrupaciones jóvenes como la de Maykel Blanco, que están posicionados internacionalmente, y al realizar giras a diferentes rincones del mundo llevan nuestra música y valores culturales, participan en festivales y competiciones bailables, en líneas de cruceros de Noruega como la Tallin que realiza itinerarios a las ciudades bálticas,... formando parte de la exportación de nuestros servicios y una vía de obtener dividendos.

Los buenos resultados que ha logrado nuestra empresa, sus indicadores de eficiencia y calidad de sus productos y servicios, sólo han sido posibles gracias al esfuerzo de sus trabajadores y directivos y, sobre todo, al alto sentido de pertenencia y de compromiso con la dirección de industria del MINCULT, quien le ha dado esta misión a Artex S.A., hacedora de puentes entre naciones que solo la cultura consigue alcanzar.»

ARTEX, 30 YEARS OFFERING THE BEST OF THE CUBAN ART.

«From the 1st April, we're organizing a plan of activities that will last until 2019 to celebrate the 30th Anniversary of our company: Artex, Artistic and Literary Productions which has several objectives, such as increase the exportations by creating and consolidating distribution channels and introducing new products, depending on the market's new tendencies.

The services exportation definitely stands out, above all the technical assistance and contracting of brute force to abroad, also the musical group performances in the principal international circuits of festivals and events of music, both in Europe and Latin America.

Our leader product: Arte en Casa, a project that's turning fifteen years, which it's dedicated not only to the national market and the international tourism that comes to visit, who buys useful objects with works of art of Cuban artists of the Plastic Arts as a souvenir, but also to other Latin-American markets, such as México, where we're motivating the introduction of these pieces of art, through PRELASA, Latin-American Presence S.A.

As principal giver of foreign currencies in the Ministry of Culture of Cuba (MINCULT), we're responsible of

increasing the exportations to self-financing of programs of cultural development of our country, which include academic formation of Art instructors, students from elemental artistic education schools, medium and superior, and the buy of the studying material base abroad.

To improve the organization quality, security and protection of the Artex's institutions is another of our purposes, which praises our corporate image.

The excellent results that our company has achieved, its indicators of efficiency and quality of its products and services, have been possible thanks to the effort of its workers and managing committee but, above all, to the belonging and compromising feeling to the MINCULT's industry direction, who has given this mission to Artex, creator of bridges between nations that only culture can reach.»

CONTACTOS / CONTACTS

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

Telf.: (53) 7204 5462

Email: infoartex@artex.cu

Web: www.artexsa.com

Facebook: Artex Artex

Festival Internacional Fiesta del Tambor

MÁS ALLÁ DE LOS SAGRADOS BATÁS

POR **DIANA ROSA RIESCO**
FOTOS **VICTOR ALEJANDRO CRESPO**

A Giraldo Piloto Barreto, presidente del Festival Fiesta del Tambor, proviene de una familia de músicos; constituida por la parte paterna, de quien fuera Giraldo Piloto Bea, conocido por el binomio doctoral Piloto y Vera, y por la parte materna por Josefina Barreto, fundadora de la Escuela de Instructores de Arte, en especialidades de piano y acordeón. Su abuelo, trompeta de la banda del ejército y sus tíos fueron músicos de las principales orquestas cubanas: Ali, trompeta de la Orquesta Tropicana; Roberto, saxofonista de la Orquesta de Benny Moré; Lita fundadora de la Orquesta Ilusión 60; Guillermo, esposo de Mercedes Valdés, ícono de la música afrocubana, fundador de la Orquesta de Música Moderna y del Quinteto Instrumental que marcó una etapa en Cuba con figuras tan destacadas como Frank Emilio, Tata Güines, Gustavo Tamayo y Cachaíto.

“Me desarrollé en un entorno musical, donde se escuchaba la mejor música de Cuba y del mundo, de ahí que decidiera estudiar música. En 1980 me gradúo en la Escuela Nacional de Arte (ENA) y tengo mi primer desempeño en la Orquesta del Cabaret Tropicana; luego fui fundador del grupo NG La banda de José Luis Cortés (El Tosco) y director de la Orquesta de Isacc Delgado hasta que en 1995 decidí crear mi propia agrupación Klimax que cultiva la música popular bailable y el latín jazz.

Tenemos nueve producciones discográficas concebidas, a partir de un concepto coherente de nuestra música, sin violar la autenticidad de las letras, evadiendo la vulgaridad, lo que no quiere decir que renunciemos a la herencia del doble sentido de Nico Saquito y defendemos con pasión las armonías por muy complicadas que sean sus arreglos y preservamos principios, donde se mezclan la rumba cubana con el flamenco, el rock, el pop o el jazz. Hemos ganado varios premios en el Festival CUBADISCO y distinciones internacionales, otorgadas por el Grupo O’Zona de Madrid; por el Festival Montecristo de París; por la revista Oye Listen de Ámsterdam,...

Estamos muy ligados al Festival Fiesta del Tambor “Guillermo Barreto in Memoriam” que surge en el año 2000, a partir de una propuesta que me hace el Ministerio de Cultura de Cuba para homenajear a mi tío, a través de un evento que se realizaría en el club de jazz habanero La Zorra y el Cuervo. Inmediatamente, reparé que no se debía encasillarlo en este género porque había incursionado también en la música afrocubana, sinfónica, cinematográfica y en los principales discos de los años 50, 60, 70... hasta su fallecimiento en 1991 cuando formaba parte del Grupo Oru de Sergio María Vitier.

Comenzamos entonces a desarrollar nuevas ideas y vincular otras sedes e instituciones al festival como el Teatro Amadeo Roldán, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (CIDMUC), hoteles,... lo que nos permitió abrir su espectro y lograr lo que tenemos hoy: un evento multicultural donde participan compañías de danza, orquestas de música popular bailable, grupos folklóricos, de jazz, músicos profesionales cubanos y extranjeros, artistas plásticos,...

Durante el festival impartimos clases magistrales, premiamos la mejor interpretación infantil y femenina, realizamos competencias de casino, rumba y percusión, donde compiten alumnos de las escuelas de arte y aficionados que en ocasiones hemos conseguido insertar en la enseñanza artística por su talento. Esto representa mucho para nosotros porque la razón de ser de este festival es la defensa de la tradición y de la cubanía, de los valores que hemos heredado de España, África y de la cultura Franco Haitiana, por lo que intentamos llevar al escenario a sus principales exponentes.

En esta XVII Edición del Festival Internacional Fiesta del Tambor que estará dedicada a Brasil, contaremos con la presencia de artistas brasileños como João Donato de Oliveira Neto, uno de los más relevantes pianistas de la música brasileña, el percusionista Nanny Assis; la afamada cantante Fabiana Cozza, y la

agrupación femenina Baque Mulher RJ, quien promueve las raíces africanas en América Latina”.

El festival, convocado por el Centro Nacional de la Música Popular y bajo la dirección del maestro Giraldo Piloto, ha reunido artistas de Gran Bretaña, Japón, España, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Perú, Chile y Cuba.

“Tendremos como invitados a la vocalista Janis Siegel, ganadora de diez Grammys como miembro del Manhattan Transfer y con diecisiete nominaciones al Grammy; el gran baterista mexicano Antonio Sánchez; el percusionista canadiense Aldo Mazza, representando a la compañía KOSA y el destacado percusionista norteamericano Arnie Lang, quien compartirá una clase magistral con jóvenes talentos en el Instituto Superior de Arte (ISA) el 5 de marzo, día en que daremos una fiesta de bienvenida a los participantes que abrirá la programación del 6 al 11, donde se realizarán tres concursos abiertos a todas las edades y nacionalidades: percusión, baile casino y rumba”.

Como sedes principales el festival contará con la Casa de la Cultura de Plaza, al Teatro Mella, Sala Avenida, El Salón Rosado de La Tropical, Jardines del Teatro Mella, entre otros, donde se ofrecerán conciertos con las agrupaciones más representativas de la música popular bailable como Alexander Abreu y Habana De Primera, Manolito Simonet y su trabuco, Los Van Van, Isacc Delgado y su grupo, Pupy y los que son son, el grupo Klimax, y de la rumba como Los Muñequitos de Matanzas, Columbia del Puerto, Yoruba Andabo, Timbalaye, entre otros,...

“Lo más interesante es que cuando las personas se acercan por primera vez a la Fiesta del Tambor —concluye Piloto— piensan que van a presenciar solo rumberos y no es así; el tambor es la base rítmica de cualquier género musical; está presente en la música brasileña, norteamericana, africana, japonesa, española, cubana,... en la creación musical de cualquier parte del mundo, pero este evento va más allá

al promover su carácter multicultural, a partir de lo mejor de la cultura cubana y de la cultura universal".

INTERNATIONAL FESTIVAL DRUM 'S PARTY

Giraldo Piloto Barreto, president of the Fiesta del Tambor Festival, from a family of famous Cuban musicians, studied and graduated in 1980 from the National Arts School of Cuba. His first job was in the Orquesta del Cabaret Tropicana; he's founder of the group NG La banda de José Luis Cortés (El Tosco), and he was also the director of the Orquesta de Isacc Delgado, when in 1995, he decides to create his own group called Klimax, which enriches the popular dance music and the Latin jazz.

«We're very connected to the Fiesta del Tambor Festival Guillermo Barreto in Memoriam, which appears in the year 2000, from a proposal by the Cuban Ministry of Culture to pay homage to my uncle. We join other institutions to the festival, their services spread all over the event, which becomes a multicultural experience thanks to the

participation of dance companies, popular dance music orchestras, traditional groups, jazz clubs, professional Cuban and foreign musicians, artists of the Plastic Arts,...».

«In this 17th Edition of the Fiesta del Tambor Festival, this occasion in honour to Brazil, we'll count on Brazilian artists such as João Donato de Oliveira Neto, one of the most important pianists of the Brazilian music, the percussionist Nanny Assis; the famous singer Fabiana Cozza, and the feminine group Baque Mulher RJ, which calls out the African origins in Latin America».

«We're also having important guests as the singer Janis Siegel, nominee seventeen times and winner of ten Grammy Awards as member of Manhattan Transfer; the great Mexican drummer Antonio Sánchez; the Canadian percussionist Aldo Mazza, who will represent the KOSA company and the outstanding American percussionist, Arnie Lang, who will give a special class to young talents in the Superior Arts Institute of Cuba on the 5th March, where we'll have a welcome party to the participants, which will show the program from the 6th to the 11th March; there will take place three competi-

tions opened to everyone from everywhere: percussion, casino dance and rumba».

«Finally, the festival will take place on several seats such as the House of Culture of Plaza, the Mella Theater, the Avenue Hall, El Salón Rosado of Tropical, the Gardens of the Mella Theater, and so many others, where people will be able to enjoy concerts of the most significant Cuban groups of the popular dance music, for instance, Alexander Abreu y Habana De Primera, Manolito Simonet y su trabuco, Los Van Van, Isacc Delgado y su grupo, Pupy y los que son son, Klimax group, and from rumba, Los Muñequitos de Matanzas, Columbia del Puerto, Yoruba Andabo, Timbalaye, etc.».

CONTACTOS / CONTACTS

GIRALDO PILOTO BARRETO
Director de Klimax
Presidente del Festival Internacional
Fiesta del Tambor

piloto@cubarte.cult.cu
www.fiestadeltambor.cult.cu
www.fiestadeltamborpopular.com
www.klimax.cult.cu

JAZZ PLAZA

| Dee Dee Bridgewater

| Victor Goines

| Ted Nash

| Iván Lewis "Melón"

CUANDO LA MÚSICA UNE

POR JOAQUÍN BORJESTRIANA FOTOS NELIA MORENO

Cuando bien entrada la madrugada del lunes 22 de enero en alguna de las sedes colaterales del Jazz Plaza sonaba la última nota del evento, se ponía fin por este año a uno de los encuentros de la vida musical cubana que mayor repercusión ha alcanzado, tanto a escala nacional como internacional. Confieso que me resulta en extremo difícil poder formular una valoración imparcial del certamen, pues, de un modo u otro, en el presente ya me siento implicado por igual en sus aciertos y errores. De tal suerte, ruego que me disculpen si en las siguientes líneas me sale en demasía mi personal y propia subjetividad, la cual, en todo caso, vendría a ser expresión del compromiso que experimento con los que, contra viento y marea, desde 1980 vienen haciendo realidad lo que constituye una fiesta para los cubanos amantes del jazz.

Como escribí al término del anterior Jazz Plaza y me veo obligado a repetir ahora en 2018, tengo la impresión de que en nuestro país no somos conscientes de que, sin la menor duda, «entre los muchos festivales del género celebrados en el mundo, pocos —por no decir ninguno— se dan el lujo de tener una programación tan intensa como la desple-

gada en el nuestro. Tanto la calidad como la cantidad de músicos que, de manera gratuita, intervienen en el evento, así como el número de conciertos que se llevan a cabo, es algo sencillamente asombroso e impensable en otros sitios del mundo».

Así, de excelente, puede calificarse la trigésimo tercera edición del Festival Internacional Jazz Plaza, celebrada entre el martes 16 y el domingo 21 de enero de 2018. Inaugurado con la presentación especial del maestro Bobby Carcassés y su nueva agrupación Afroswing, el encuentro, por segunda vez compartido en las ciudades de La Habana y Santiago de Cuba, estuvo dedicado a festejar los treinta años de carrera artística del eminente saxofonista camagüeyano César López.

Las principales sedes del Festival Internacional Jazz Plaza 2018 fueron los teatros Mella y Nacional, el habitual y fundador patio de la Casa de la Cultura de Calzada y 8 en El Vedado, la sala Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura y el Pabellón Cuba, en la capital del país. En Santiago de Cuba, se pusieron al servicio del festín el teatro Martí, el Iris Jazz Club y el patio de la Uneac. Igualmente, hubo una intensa programación en sedes colatera-

les, como Fábrica de Arte Cubano, Hotel Nacional, Bar Elegante del Hotel Riviera, Salón Ipanema del Hotel Copacabana, el Bulle-Bar 66 y el Hotel Sevilla.

Pudiera hablar aquí de los grandes conciertos que por estos días tuvieron lugar, todos dignos de ser comentados de forma particular por lo exitoso de cada una de las funciones; de la nueva edición del coloquio del Festival Internacional Jazz Plaza 2018, que ideado por la musicóloga Neris González Bello estuvo concebido para el intercambio de experiencias, para el disfrute de clases magistrales, así como para presentaciones de discos y revistas especializadas y homenajes a notables figuras de la música cubana; referirme a las sobresalientes actuaciones de visitantes no tan renombrados o de jóvenes compatriotas que deleitaron con sus conciertos, como sucediese en los casos del saxofonista español Antonio Lizana, figura frontal ya en un par de discos, a saber, *De viento* (2011) y *Quimeras al mar* (2015) y del pianista habanero Rodrigo García con su grupo *Ceda el Paso*; o llamar la atención acerca de los nuevos y hasta hace poco insospechados caminos por los que hoy también transita el jazz hecho por cubanos, como

lo evidenció el pianista santiaguero Aruán Ortiz con una propuesta en la que emplea recursos de la música académica como el atonalismo y el dodecafonismo, en una incursión por los terrenos del free jazz.

Empero, por esta ocasión prefiero poner el énfasis de las presentes líneas en zonas más de carácter general y acerca de las que a veces no se medita lo suficiente. Por ejemplo, ser conscientes de que en Cuba, más allá de los problemas objetivos y subjetivos que han impedido el florecimiento de una eficiente industria musical, tenemos el privilegio de crear y consumir jazz de alta factura, en lo cual vale señalar que las distintas emisiones del Jazz Plaza desde 1980 han contribuido a la promoción y defensa del asumido como el primer gran lenguaje sonoro del siglo XX, al punto de que hoy este género, entre los interpretados por cubanos residentes en el país o radicados en la diáspora, sea el que goce de mayor reconocimiento en distintos puntos del orbe.

A propósito del asunto de la diáspora, me parece un logro que ya en el festival intervengan, cada vez en mayor número, jazzistas de los que en un momento dado decidieron marcharse de Cuba para darle otros horizontes a sus carreras. Como parte de la reciente emigración de compatriotas hacia diferentes puntos de la geografía planetaria, una polifacética generación de músicos cubanos se ha afinado en ciudades como Nueva York, Boston, Toronto, Montreal, Madrid, Barcelona, Londres, París... Ellos son protagonistas de una sonoridad emergente en el medio artístico de Cuba y su diáspora, fenómeno caracterizado por el abandono de un lenguaje regido exclusivamente por símbolos nacionales y que incide también en la redefinición multicultural de la Isla, proceso que acontece en un contexto internacional abigarrado donde el sujeto cultural unívoco de la modernidad tiende a desaparecer.

Es en este escenario donde se inscribe la producción musical facturada por Michael Olivera, Reinier Elizalde («El Negrón»), Iván Lewis («Melón»), Ramón Valle, Yosvany Terry, Aruán Ortiz, Xiomara Laugart, que en la actualidad representan a nuestra cultura en los lugares del mundo en los que viven y que nos visitaron para actuar ante su público natural, cosa que les permite continuar alimentándose del Aleph —sin entender el término como sinónimo del sitio donde encontrar la totalidad de nuestras manifestaciones artístico literarias—, de la sustancia, de la savia nutriente que les dio razón de ser.

En el caso específico de los representantes de esta nueva generación de músicos cu-

banos transterrados, en relación con sus colegas residentes en Cuba, no cabe hablar de la existencia de dos comunidades que se desobran la una a la otra y que se vean respectivamente como una parte maldita a partir del establecimiento de un límite radical entre ambos grupos, según el modelo establecido por Jean Luc Nancy. Todo lo contrario, pues la motivación creacional, el fundamento y desarrollo de la propuesta artística no es la exclusión del otro por ninguna de las dos partes. Así, como señal de madurez tanto del Estado como de la diáspora, con ejemplos como el del reciente Jazz Plaza, se hace realidad el derecho natural de una normal y fluida comunicación de la cultura cubana con nuestros artistas que viven en el exterior.

Un segundo aspecto sobre el cual quiero se preste atención es el de la participación de tantas sobresalientes personalidades foráneas que nos visitaron para participar en la trigésimo tercera edición del festival Internacional Jazz Plaza, dado el enorme prestigio que el mismo se ha ganado en el universo jazzístico internacional. Tuve la oportunidad de intercambiar con la mayoría de estas figuras en el contexto de las ruedas de prensa que durante el evento se realizaron en salones del Hotel Nacional y todas, sin excepción, me manifestaron la satisfacción que sentían por estar en nuestro país, en no pocos casos por primera vez. Estos artistas de culto dentro del mundo del jazz, varios de ellos estadounidenses, nos visitaron en señal de oposición a la hostil política que Donald Trump ha establecido en relación con Cuba desde que asumió la presidencia de Estados Unidos y con sus actuaciones en nuestros escenarios demostraron que, donde otras cosas dividen, la música une.

Así pues, el Jazz Plaza 2018 devino hermosa y auténtica mezcla cultural entre artistas cubanos y foráneos, a fin de dialogar el idioma común y universal de la música, la cual funciona como un privilegiado punto de convergencia entre los seres humanos, sin tener en cuenta nuestras diferencias políticas, ideológicas, culturales, económicas, religiosas o raciales, ni el sitio del planeta en que hayamos decidido vivir. Con claridad meridiana, el desaparecido Leonardo Acosta nos pormenoriza las razones del porqué ello ocurre: «Porque es una parte vital de nuestro legado común y de nuestra experiencia cotidiana; porque es un espacio idóneo para el diálogo como lo ha sido y es para la experiencia compartida. Y mientras el diálogo parece casi imposible en otras áreas, en la música más bien parece no haber cesado nunca».

WHEN MUSIC UNITES PEOPLE

The thirty-third edition of the Jazz Plaza International Festival, held between January 16 and 21, 2018 and shared by the cities of Havana and Santiago de Cuba as hosts, can be described as excellent.

In Cuba, beyond the objective and subjective problems that have impeded the flourishing of an efficient music industry, we have the privilege of creating and consuming high-end jazz, in which it is worth noting that the different editions of the Jazz Plaza since 1980 have contributed to the promotion and defense of the said genre as the first great sonorous language of the twentieth century, to the point that today this genre, among those interpreted by Cubans living in the country or residing in the diaspora, is the one that enjoys the greatest recognition in different corners of the world.

It seems to me an achievement that more and more jazz players, who at a given moment decided to leave Cuba to pursue other horizons in their careers, take part in the festival. They are the protagonists of an emerging sonority in Cuba's artistic milieu and its diaspora.

The creational motivation, the foundation and development of the artistic proposal is not the exclusion of the other by either of the two parties. The natural right of a normal and fluid communication of Cuban culture with our artists living abroad becomes a reality.

A second aspect I want to draw attention to is the participation of so many outstanding foreign personalities who visited us to participate in the thirty-third edition of the International Jazz Plaza festival, given the enormous prestige that it has earned in the international jazz universe.

Jazz Plaza 2018 became a beautiful and authentic cultural mix between Cuban and foreign artists, in order to dialogue the common and universal language of music, which works as a privileged point of convergence among human beings, regardless of our political, ideological, cultural, economic, religious or racial differences, or the spot of the planet in which we have decided to live at.

JOE LOVANO

El padrino del jazz vuelve a La Habana

POR MELBYS NICOLA FOTOS JORGE COROMINA Y NELIA MORENO

Todavía resuenan los ecos del Festival Internacional Jazz Plaza 2018 en Cuba, y con ellos todas las presentaciones, encuentros y sorpresas que pudieron disfrutarse en las jornadas del 17 al 21 de enero, llenas de ritmo y swing. Entre los retornos más estelares a los escenarios cubanos sobresalió el de Joe Lovano, consagrado saxofonista tenor, que desde 2006 no visitaba la Mayor de las Antillas. El intérprete, —cuya técnica y vasta capacidad de improvisación han sido elogiadas innumeradas veces en la arena internacional—, deleitó a los melómanos junto a la Sinfónica del Conservatorio Amadeo Roldán y la joven Jazz Band dirigidas por el maestro Joaquín Betancourt, además de invitados como César López y Alejandro Falcón.

El concierto, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, significó un paseo por diversas maneras de encarar el jazz, así como baladas de autores estadounidenses, piezas cubanas antológicas como Mambo No.5, y también composiciones propias del saxofonista. Justo horas antes de la presentación, un equipo de Excelencias conversó en exclusiva con Joe Lovano y su esposa, la también artista Judi Silvano. Aderezado con comida cubana de exquisito gusto como la que se cuece en el restaurante habanero Atelier, aconteció el diálogo:

¿CÓMO SURGE SU RELACIÓN CON CUBA Y SUS MÚSICOS?

“He colaborado con cubanos por décadas. Francisco Mela forma parte de mi banda desde principios de los 2004; y una de las conexiones más especiales se ha dado con Chucho Valdés. Tenemos incluso un disco juntos, con otros grandes de la Isla como Gastón Joya y Yaroldi Abreu. La relación con Chucho ha sido una experiencia muy valiosa. Desde que le conocí en 1986 puedo decir que ha sido un viaje increíble.

Asimismo, he tenido una constante interacción con músicos de raíz cubana radicados en Nueva York (NY) o el resto de Estados Unidos. Tengo un nexo muy fuerte. Cuando me mudé a la capital en 1975, tenía 23 años y en esos tiempos toqué con Machito (Francisco Raúl Gutiérrez Grillo) y Mario Bauzá que había vuelto de un retiro temporal. El contexto que se vivía en esa época me permitió compartir con muchas grandes figuras cubanas, fue un momento imponente”.

¿CUÁNTO APORTA ESA INTERACCIÓN ENTRE TANTAS CULTURAS DIFERENTES?

“Es un hecho que en NY hay una gran comunidad y hermandad de músicos de todo el mundo. El jazz unifica. Y es también multi-generacional: puedes interactuar con los maestros, con personalidades que traen en su historia el bagaje de haber tocado con otros grandes como Charlie Parker o Thelonious Monk. Cuando formas parte del jazz vives esa conexión de diferentes generaciones, ese abrazo multicultural y te nutres.

En ese sentido el elemento cubano en Nueva York desde los años 30 y 40 fue muy poderoso, en especial con Dizzy Gillespie, Charlie Parker y sus colaboraciones con los cubanos. Lo grandioso es que estas personas, cuando tocaban en una banda transcribían de su puño y letra la música. ¡El papel, la partitura con la que un joven como yo debía tocar era justamente esa misma, no habían fotocopias, eran los originales! Entonces, al estar en tus 20, lleno de juventud, y tocar por las anotaciones originales de un músico grandioso, aprendes muchísimo; y si eres humilde llegas a sentirte parte de ese legado musical. Se trata de un aspecto que, si lo incorporas, se queda contigo, como también sus vibraciones, toda la energía”.

¿Y EXISTE ALGUNA DIFERENCIA ENTRE EL JAZZ CUBANO EN USA Y EL QUE SE PRODUCE AQUÍ EN CUBA?

“Creo que todos los viejos maestros cubanos como Chano Pozo, Mario Bauzá, que se asentaron en NY fueron influenciados por grandes maestros del jazz de origen estadounidense como Duke Ellington, Dizzy... Se inspiraron en ellos y encuadraron la música dentro de un sentimiento cubano. Fue una gran fusión y muchísimas las colaboraciones que sucedieron. A través de los años los músicos que vivían allí no solo transmitían sus sentimientos, también estuvieron inspirados por todos los jazzistas que ahí radicaban. Era una gran mezcla aconteciendo.

Hoy, según mi experiencia con artistas como Gonzalo Rubalcaba o Chucho, existe todavía en ellos una gran influencia de los grandes maestros para interpretar como lo hacen, y también de la música clásica, sobre la cual poseen estudios muy vastos.

Chucho una vez me comentó que, cuando escuchó por primera vez a McCoy Tyner, Herbie Hancock, y Chick Corea, fue como una revelación porque, más allá de lo que estaba sucediendo socialmente, la música llegó por las ondas sonoras, la radio, y lo sedujo. Y eran de generaciones semejantes aunque distantes en geografía. Luego lo escucharían a él. En esta música sucede algo impresionante: primero estás en la audiencia y escuchas; después te desarrollas y las mismas personas que admirabas ahora están en tu público. Eso pasa y es algo mágico, cíclico, sobre todo cuando eres joven y vives esa especie de mística. Y están también otras ocasiones que llegan a tocar junto con aquel a quien tanto admirabas. Es todo una gran lección”.

UNA VEZ DIJO QUE TODO LLEGA EN EL MOMENTO CORRECTO AL LUGAR JUSTO. NO PUDO VENIR EL AÑO PASADO CUANDO SE CELEBRÓ EL DÍA INTERNACIONAL DEL JAZZ EN LA HABANA, ¿ESTAR AQUÍ AHORA QUÉ SIGNIFICA?

“Cuba es muy especial para mí, para mi familia. Se siente familiar ser parte de esta conexión. Las cosas han continuado creciendo y volver aquí es inspirador, sé que traerá más colaboraciones. El hecho de venir siempre aporta una diferencia en las personas que desean experimentar, conocer y sentir la isla de cerca. Nosotros como músicos —el y su esposa—, tuvimos la oportunidad de venir y compartir, y estamos seguros de que a través de la música construimos una experiencia distinta. De hecho hemos venido con otros miembros de la familia para pasar juntos las vacaciones aprovechando el contexto de que tocaríamos en el Festival. Ha sido muy excitante. Y desde la música es profundo. Cuba nos toca en lo profundo”.

JOE LOVANO: JAZZ WITHOUT BORDERS

The International Jazz Plaza 2018 Festival in Cuba still echoes and so does all the presentations, meetings and surprises that could be enjoyed during January 17 to 21, full of rhythm and swing. Among the most star returns to Cuban stages was that of Joe Lovano's, an acclaimed tenor saxophonist, who since 2006 had not visited Cuba. The performer, whose technique and vast capacity for improvisation have been praised many times in the international arena, delighted music lovers playing along with the "Amadeo Roldan" Conservatory Symphonic Orchestra and the young Jazz Band directed by maestro Joaquín Betancourt, as well as guests like César López and Alejandro Falcón.

The concert, in the Sala Avellaneda of the Teatro Nacional de Cuba, was a journey along different ways of approaching jazz, as well as ballads by American authors, Cuban anthological standards such as Mambo No.5, and also compositions by this saxophonist. Just hours before the presentation, a team from Excelencias spoke exclusively with Joe Lovano and his wife Judi Silvano, also an artist. Accompanied by Cuban food of exquisite taste such as the one cooked at the Havana restaurant Atelier, the dialogue took place:

HOW WAS YOUR RELATIONSHIP WITH CUBA AND ITS MUSICIANS BORN?

"I have collaborated with Cubans for decades. Francisco Mela has been part of my band since the beginning of 2004; and one of the most special connections has been Chucho Valdés. We have even a record together, with other greats from the island such as Gastón Joya and Yaroldi Abreu. The relationship with

«Cuba es muy especial para mí, para mi familia. Se siente familiar ser parte de esta conexión»

Chucho has been a very valuable experience. Ever since I met him in 1986, I can say that it has been an incredible trip.

"Also, I have had a constant interaction with musicians with Cuban roots based in New York (NY) or the rest of the United States. I have a very strong link with them. When I moved to the capital in 1975, I was 23 years old and at that time I played with Machito (Francisco Raúl Gutiérrez Grillo) and Mario Bauzá who had returned from a temporary retirement. The context around that time allowed me to share time and space with many great Cuban figures, it was a grand moment.

HOW MUCH DOES THIS INTERACTION BETWEEN SO MANY DIFFERENT CULTURES PROVIDE?

"It is a fact that in NY there is a great community and brotherhood of musicians from all over the world. Jazz unifies. And it is also multi-generational: you can interact with the masters, with personalities that bring in their history the baggage of having played with other greats like Charlie Parker or Thelonious Monk. When you are a part of jazz, you live that connection of different generations, that multicultural embrace that fuels you....

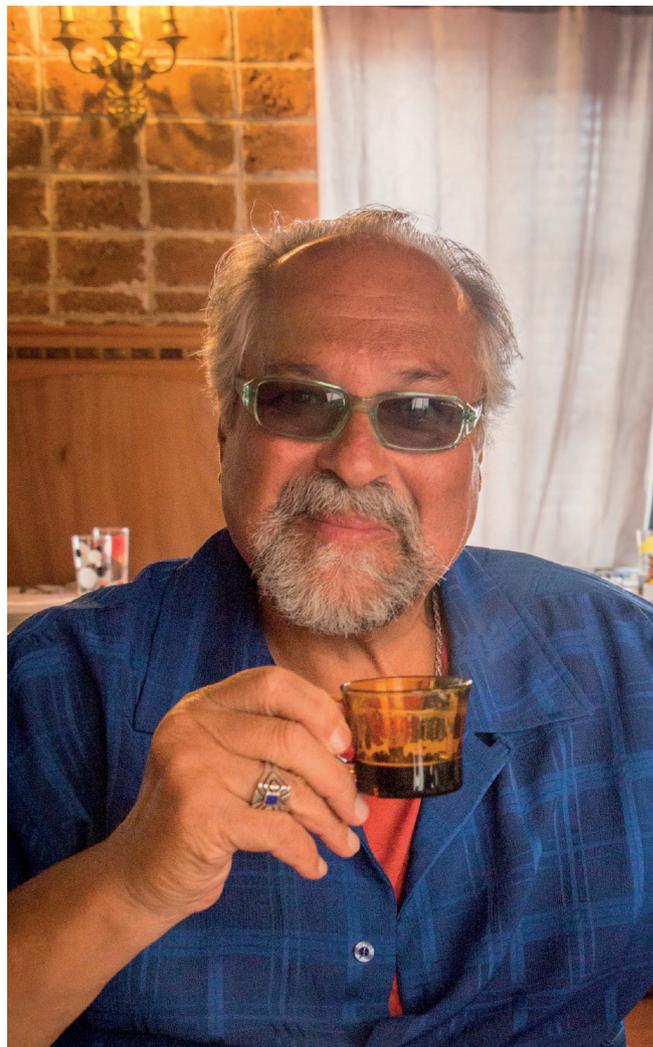
"In that sense, the Cuban element in New York since the 30s and 40s was very powerful, especially with Dizzy Gillespie, Charlie Parker and his collaborations with Cubans. The great thing is that these people, when they played in a band, transcribed the music in their own handwriting. The paper, the score with which a young man like me had to play was exactly that one, there were no photocopies, they were the originals! Then, being in your 20s, full of youth, and playing from the original notes of a great musician, you learn a lot; and if you are humble you get to feel part of that musical legacy. It is an aspect that, if you incorporate it, stays with you, as well as its vibrations, all the energy.

AND IS THERE ANY DIFFERENCE BETWEEN CUBAN JAZZ IN THE USA AND THE ONE PRODUCED HERE IN CUBA?

"I think all the old Cuban masters like Chano Pozo, Mario Bauzá, who settled in NY were influenced by great American jazz masters like Duke Ellington, Dizzy... They were inspired by them and they framed their music within a Cuban feeling. It was a great fusion and a lot of collaboration took place. Throughout the years, the musicians who lived there not only transmitted their feelings but were also inspired by all the jazz players who lived there. It was a great mix happening.

"Today, according to my experience with artists like Gonzalo Rubalcaba or Chucho, they are still influenced by the great masters when they perform the way they do, and also by classical music, which they have studied extensively.

"Chucho once told me that when he first heard McCoy Tyner, Herbie Hancock, and Chick Corea, it was like a revelation because, beyond what was happening socially, the music came through the sound waves, the radio, and seduced him. And they belonged to similar generations although distant in geography. Then they would listen to him. In this music something impressive happens: first you are part of the audience and you listen; then you grow as a musician and the same people you admired are now part of your audience. That happens and

«I think all the old Cuban masters like Chano Pozo, Mario Bauzá, who settled in NY were influenced by great American jazz masters like Duke Ellington, Dizzy...».

it's something magical, cyclical, especially when you're young and you live that kind of mysticism. And there are also other occasions that you get to play along with the one you admired so much. It's all a great lesson".

YOU ONCE SAID THAT EVERYTHING COMES AT THE RIGHT TIME IN THE RIGHT PLACE. YOU COULD NOT COME LAST YEAR WHEN THE INTERNATIONAL JAZZ DAY WAS CELEBRATED IN HAVANA. TO BE HERE NOW, WHAT DOES IT MEAN FOR YOU?

"Cuba is very special for me, for my family. It feels familiar to be part of this connection. Things have continued to grow and coming back here is inspiring, I know it will bring more collaborations. The fact of coming always brings a difference for people who want to experience, know and feel the island up close. We, as musicians—he and his wife— had the opportunity to come and share, and we are sure that through music we build a different experience. In fact we have come with other family members to spend holidays together taking advantage of the context that we would play at the Festival. It has been very exciting. And to do it from music, it turns out to be profound. Cuba touches us deeply".

CINCO PREGUNTAS A GUY HENDERSON,
DIRECTOR GENERAL DE SONY ATV

«HEMOS REALIZADO UN SUEÑO»

POR ALEXIS TRIANA

¿PUDO DORMIR TRANQUILO DESPUÉS DE LA FIRMA ANOCHE?

He podido descansar unas horas, porque sé que es un acuerdo histórico y, como dije a la prensa y a las autoridades y personalidades presentes allí, tras su firma nos queda mucho trabajo por hacer: la música cubana es tan diversa y rica que merece mucho más público y nuevas plataformas de difusión, porque así lo demandan los consumidores.

¿QUÉ O QUIÉN LO LLEVÓ A LA MÚSICA CUBANA?

Siempre quise venir a conocer la Isla, porque yo había llegado a la música cubana mucho antes. Leí sobre sus figuras legendarias, escuché muchos álbumes de música antes de llegar aquí, porque me sentí motivado por el documental del Buena Vista Social Club, y quise indagar más sobre la historia del género. He estudiado mucho este tema antes de proponer este acuerdo.

En las cuatro ocasiones he preferido el hotel Parque Central, porque puedes salir a caminar las calles de La Habana Vieja. Me gusta viajar con los míos a lugares que me aporten conocimiento, más allá de una playa. Así que los llevé también a Trinidad, Cienfuegos, Santa Clara, a ver los autos antiguos, a aprender de los cubanos, escuchar la historia, sentir que la

música está por todas partes.

¿TIENE ALGUNA ANÉCDOTA QUE HACERNOS, ALGO QUE LE HAYA IMPACTADO SOBREMANERA?

No tengo una anécdota en particular, pero sí una percepción importante. Me impresionó la visita a la Escuela Nacional de Arte, y muy en especial la de Música, la imagen de cómo la enseñan, en comunidad con sus profesores, que son músicos igual, compartiendo los instrumentos, aprendiendo juntos, sin diferencias de ningún tipo, y eso dice mucho de su sistema de enseñanza. Por eso llegan a ser tan buenos músicos... No he visto nada igual en mis viajes de trabajo por el mundo.

¿LAS PALABRAS DE ELOGIO ANTE LA PRENSA PARA SU CONTRAPARTE, LA EGREM, HAN SIDO PARTE DEL TEMA PUBLICITARIO Y DE NEGOCIOS?

Fueron palabras necesarias a un acuerdo esencial, nos interesa y queremos que funcione como negocio. Mas lo cierto es que hemos encontrado, además de profesionalidad, una calidad humana en el equipo de la Egrem. Espero que todo sea para el éxito mutuo.

FIVE QUESTIONS FOR GUY HENDERSON, DIRECTOR GENERAL OF SONY ATV: «WE HAVE MADE A DREAM COME TRUE.»

COULD YOU SLEEP PEACEFULLY AFTER THE SIGNING LAST NIGHT?

"I have been able to rest for a few hours, because I know it is a historic agreement and, as I told the press and the authorities and personalities there, after signing it we have ahead a lot of work to do: Cuban music is so diverse and rich that it deserves much more public and new platforms of diffusion because it is demanded so by the consumers."

WHAT OR WHO LED YOU TO CUBAN MUSIC?

"I always wanted to come to know the island, because I had put myself in contact with Cuban music long before. I read about its legendary figures, I listened to many music albums, before arriving here, because I felt motivated by the Buena Vista Social Club documentary film, and I wanted to investigate more about the history of the genre. I have studied this topic a lot before proposing this agreement. And on all four occasions, I have preferred the Parque Central Hotel because you can go out and walk down the streets of Old Havana. I like to travel with my family to places that provide me with knowledge, beyond what a beach can offer. So I took them

to Trinidad, Cienfuegos, Santa Clara; to see old cars, to learn from Cubans, to listen to their history, to feel that music is everywhere.

DO YOU HAVE ANY ANECDOTE TO TELL, SOMETHING THAT HAS GREATLY IMPACTED YOU?

I do not have a particular anecdote, but I do have an important perception. I was impressed by the visit to the Escuela Nacional de Arte (National School of Art,) and especially the music faculty, the image of how they teach it, in community with their teachers, who are musicians too; sharing the instruments, learning together, without differences of any kind, something that says a lot about its teaching system. That's why they become such good musicians... I have not seen anything like that in my business trips around the world.

HAVE THE WORDS OF PRAISE BEFORE THE PRESS FOR YOUR COUNTERPART, THE EGREM, BEEN PART OF THE ADVERTISING AND BUSINESS THEME?

They were necessary words to an essential agreement we are interested in and which we want to work as a business. But the truth is that we have found, in addition to professionalism, a human quality in the EGREM team. I hope everything is for mutual success.

EL JUEGO DE LOS ABRAZOS MUSICALES ENTRE CUBA Y PUERTO RICO

POR EMIR GARCÍA MERALLA

Tienen en común las aguas del mar Caribe, el mismo sol intenso, la alegría contagiosa de sus gentes y una inagotable pasión por la música y el baile. A la de mayor extensión le llaman «la perla del Caribe», a la otra «la isla del encanto».

Por casi un siglo los músicos de una y otra isla han estado sentados en los mismos atriles, compartiendo sus cantos, sus músicas y el placer de vivir. Los hombres y mujeres que habitan sus barrios tienen en común el desenfado ante la buena música, que bien se pueden llamar plena, bomba, son, o simplemente rumba y salsa, salsa y rumba. Sonidos y cueros percutidos, guitarras que responden al nombre de tres o cuatro, voces de todos los tiempos que hoy se reencuentran.

En Borinquén Isidro Infante se dedicó a pensar los arreglos, a seleccionar el repertorio y a convocar a los músicos necesarios. En la Habana José Manuel García tuvo claro cuáles serían las voces adecuadas para complementar la obra. Así nace uno de los discos más interesantes que se hayan producido en los últimos años y que involucra a músicos de

estas dos naciones. O debiera decir islas: Cuba y Puerto Rico, un abrazo musical salsero.

Cierto es que en años precedentes se gestaron proyectos discográficos que involucraron a las dos naciones, que el flujo de músicas entre las dos orillas nunca ha cesado, mas ninguno ha tenido, como en este caso, tanta visión de universalidad, y a su vez ha sido tan particular.

Isidro Infante es considerado como uno de los grandes gurúes de la música latina de estos tiempos. Su nombre se asocia al de importantes figuras de la música continental como Marc Anthony o Ricardo Arjona, y a exitosas producciones musicales. Su conocimiento de los secretos de nuestra música popular le permite conjugar estilos, escuelas y tendencias. Para él el mercado es un medio, no un fin. Toda su música es un constante reto a la imaginación y a la inteligencia en función de esa inagotable relación interprete-público, su capacidad para que los «equilibrios contrarios» funcionen.

José Manuel García Suárez, o simplemente Jose, es su par desde este lado del Caribe. Huele la buena música, y esa ca-

pacidad para discernir le ha permitido apostar por tendencias y músicos en los que nadie hubiera confiado —si lo duda, pregunte al dúo Buena Fe—. Igualmente se ha arriesgado a antologar periodos importantes de la historia musical cubana para beneplácito de coleccionistas y diletantes. Sin estar atado al mercado, aunque no lo desdeña, se arriesga y apuesta por aquello de lo que se hablará mañana. El futuro es su categoría filosófica preferida. Su energía está en Cuba.

Bis Music, además de ser el cuartel general de José Manuel, sabe como sello discográfico que el efecto «ruleta rusa» del mundo de la música puede tocar hoy cualquier puerta. Ese acto de valentía merece un disco como este.

Cuba y Puerto Rico: un abrazo musical salsero reconecta el género musical que ha identificado al Caribe urbano desde hace medio siglo con dos de sus fuentes fundamentales, y abre las perspectivas a nuevas producciones en las que las interrelaciones y las influencias mutuas cierren un ciclo musical que alguna vez se interrumpió por causas ajenas a los músicos de estos países y de otros del mediterráneo caribeño. Es un homenaje

—auténtico acto de fe cultural— a quienes fundaron una tradición que no se detiene en el tiempo, que sobrevive a las veleidades de estos tiempos. Este es un disco de música dura, que «suena macho» desde la primera hasta la última nota, donde hombres y mujeres dejaron el alma, la voz y el sentimiento como si de ello dependiera nuestro futuro musical.

No están todos los temas que se quisiera escuchar, ni están todas las voces que uno pueda imaginar. Sin embargo, no creo que haya un segundo disco, sería emborronar partituras, eso lo saben los productores. Vendrán otros discos, otros sueños, y muchos de nosotros estaremos prestos a escucharlos, a exigir internamente que nos complazcan con ese tema que alguna vez tarareamos, ese que se olvidó en tal o mas cual propuesta, o el que cantó fulanito de tal.

Es la virtud de un disco como este, que en tiempos de chatarra musical y creativa apuesta sin ambages por aquellos que saben que lo trascendente está en lo cotidiano. El buen gusto sigue en pie en estas dos islas, eso lo saben estos hombres que se abrazan, música de por medio, como los dos meandros que la corriente del Golfo define cuando cruza por estas islas.

THE GAME OF MUSICAL HUGS BETWEEN CUBA AND PUERTO RICO

For almost a century, musicians from Cuba and Puerto Rico have sat on the same stands, shared their songs, their music and the pleasure of living. The men and women who live in their neighborhoods have in common the ease at good music, which can be called plena, bomba, son, or simply rumba and salsa, salsa and rumba: percussed sounds and hides, guitars named tres or cuatro, voices of all times that today are reunited.

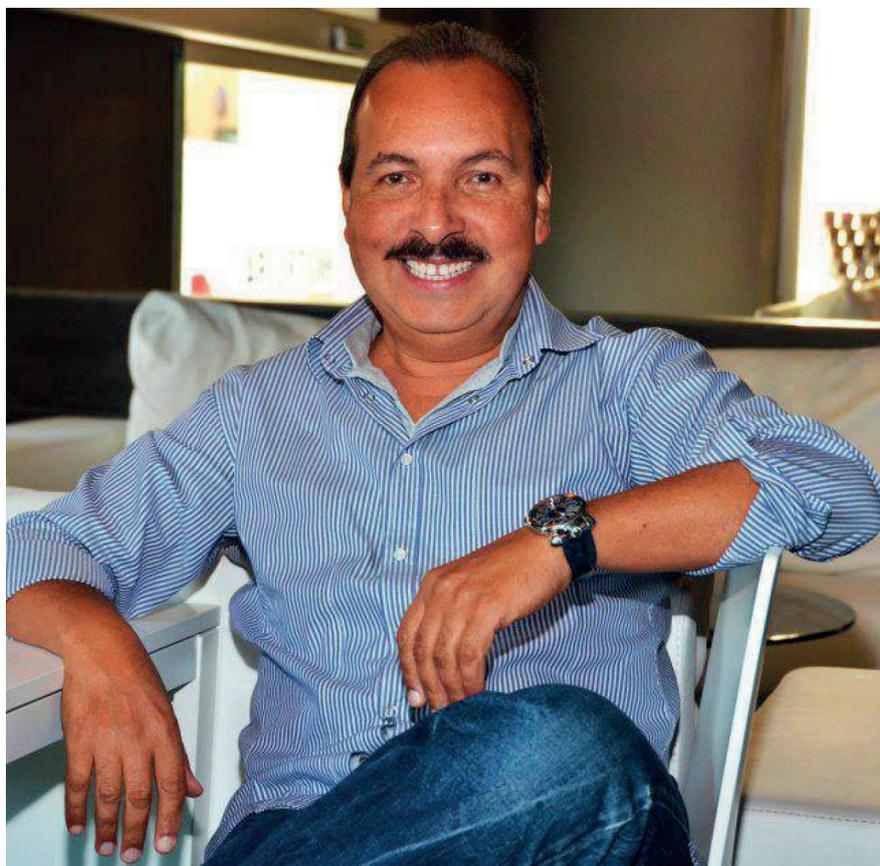
In Borinquén, Isidro Infante devoted himself to make the arrangements, select the repertoire and summon the necessary musicians. In Havana, José Manuel García had a perfect clear idea about the appropriate voices to complement the work. That is how one of the most interesting albums that have been produced in recent years was born and that involves musicians from these two nations.

Bis Music, apart from being José Manuel's headquarters, knows as a record label that the "Russian roulette" effect of the music world can knock on any door today. That act of bravery deserves a record like this.

Cuba and Puerto Rico: a Salsa musical embrace reconnects the musical genre that has identified the urban Caribbean for half a century with two of its fundamental sources, and opens perspectives for new productions in which the interrelations and mutual influences close a musical cycle that was once interrupted by causes beyond the musicians of these countries and others of the Caribbean. It is a tribute - a genuine act of cultural faith - to those who founded a tradition that does not stop in time, that survives the vagaries of these times. It is a hard music album, which "sounds big time" from the first to the last note, where men and women imprinted their souls, voices and feelings as if our musical future depended on it.

An album like this, in times of musical and creative junk, commits itself unabashedly to those who know that transcendence lies in everyday life. Good taste still stands in these two islands. These men, who embrace each other, music in between like the two meanders that the Gulf Stream outlines when crossing these islands, know that.

En Borinquén Isidro Infante se dedicó a pensar los arreglos, a seleccionar el repertorio y a convocar los músicos necesarios.

Tres toques de Makuta para Benny Moré

POR **TAISSÉ DEL VALLE** FOTOS **DE LA AUTORA Y LAIDELIZ HERRERA**

Tres toques sobre la piedra aseguran la entrada al Cabildo Congo de Santa Isabel de Las Lajas. Una hora antes habíamos zarpado desde Cienfuegos en una legendaria guagua Girón, parte de nuestros símbolos más cotidianos. El paisaje, similar al del resto de los municipios más lejanos de provincias como Pinar del Río o Camagüey, nos revela casas situadas a ambos lados de la carretera, campos de caña, de maíz, el tradicional cruce de trenes y los letreros que ubican al viajero cuando le apena preguntar dónde está.

Íbamos camino a la tierra del Benny, a pisar sus calles, conocer su gente, disfrutar la brisa fresca, calmada. Al llegar, descubrimos un pueblo jovial y conversador, magia de parques que no tienen Wifi, pero que convocan a la gente a tomarse un café

sin la agitación de las grandes urbes, y de vez en vez mirar la estatua del Benny que parece hablarte con la mirada.

A pocas cuadras del Centro Histórico de Lajas, llegamos a una casa de madera carcomida, pintada de blanco, con puertas y grandes ventanales azules, techo a dos aguas. En el último de los tres peldaños de la entrada, una señora que peina canas nos da la bienvenida. Viste una saya carmelita y una blusa blanca de pronunciado escote. En el pelo usa un pañuelo y justo detrás de la oreja derecha tiene una albahaca blanca. Su nombre es Madelaine Hernández y es la directora y promotora cultural del grupo folclórico Makuta, del Cabildo Congo. Para entrar, ella nos indica que debemos inclinarnos y tocar la piedra tres veces con la mano derecha, una suerte de permiso a alguna

deidad; y, por supuesto, portar una albahaca detrás de la oreja mientras dure la presentación.

Adentro nos recibe un altar con velas amarillas dedicadas a San Antonio de Padua, Ogún, el guerrero; claro, no podía faltar el Elegguá, siempre tras la puerta. El Cabildo, creado en 1886, atesora los tambores makuta que se encontraban en los barracones del central Caraca, donde los esclavos iban a refugiarse, a olvidarse de los azotes y crear su arte sin restricciones ni miramientos. ¡Era aquello un verdadero templo sagrado donde solo importaba una raza: la humana!

El proyecto comunitario debe su génesis a la restauración del cabildo en 1998. A casi dos décadas de labor, el arsenal de premios que han recibido es muy vasto, y avalan su trayectoria en defensa del fol-

clor y las tradiciones más auténticas que nos identifican como seres transculturales. Entre ellos, el Premio Memoria Viva del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello en 2005, el Premio Jagua, un importante lauro para los cienfuegueros, y además fueron declarados Grupo Portador en 2010.

Como el Benny, los integrantes del grupo son hombres y mujeres descendientes de los congos de la barriada. Es mediodía y anuncian que bajo ningún precepto se puede iniciar la ceremonia, pues la religión no negocia este principio. Pasada las doce en punto comienzan los toques. La estructura danzaria consta de dos partes: el Ceremonial de la Bandera, que se compone de tres cantos en los cuales puertas y ventanas deben permanecer desocupadas, y un segundo momento nombrado Jindinga, en la que los tambores, protagonistas del espectáculo, ocupan el centro de la escena. La coreografía nos invita a bailar en círculos alrededor de ellos, guiados por la fuerza vocal de la solista principal. Algunos intentan quedarse al margen en la segunda danza, pero no es posible: la sonoridad atrapa, la piel se eriza, los ancestros llaman...

Termina la ceremonia. Al salir seguimos la tradición de ese camposanto, dejando la albahaca ya marchita sobre la piedra. Pero quedo pensativa, con ganas... y casi por instinto pido un deseo a Ogún, y luego siento aquella voz en mi cabeza que me enamora y me invita a desplazarme nuevamente hacia los tres toques de tambores, para esta vez cantar con él.

MAKUTA DRUMS BEAT THREE TIMES FOR BENNY MORÉ

A few blocks from the Historic Center of Santa Isabel de las Lajas, we come to a house made of rotting wood, painted white, with blue doors and large windows, and a gabled roof. On the last of the three steps of the entrance, a grayed-hair lady welcomes us. She wears a brown skirt and a white blouse with a sharp neckline. She also wears a headscarf and just behind her right ear she holds a white basil branch. Her name is Madelaine Hernández and she is the director and cultural promoter of Makuta folkloric group, from the Congo Chapter. To enter, she tells us that we should lean and touch the stone three times with the

right hand, a sort of permission to be granted by some deity; and, of course, carry a basil branch behind the ear for the duration of the presentation.

Inside we stand in front of an altar with yellow candles dedicated to San Antonio de Padua, Ogun the warrior and, of course, I could not miss the Elegguá, always behind the door. The Chapter, created in 1886, treasures the makuta drums that were in the barracks of the Caraca sugar mill, where the slaves would take refuge, to forget about the whipping and to create their art without restrictions or any considerations. It was a true sacred temple where only one race mattered: the human race!

The community project owes its genesis to the restoration of the Chapter in 1998. It received the Premio Memoria Viva

Award from the "Juan Marinello" Cuban Cultural Research Institute in 2005, the Jagua Prize, and it was also declared Grupo Portador.

The dance structure consists of two parts: the Ceremonial of the Flag, which consists of three chants for which doors and windows must remain unblocked, and a second part named Jindinga, in which the drums, protagonists of the show, occupy the center of the scene.

The ceremony ends. When leaving, we follow the tradition by leaving the basil branch, already withered, over the stone. But I am pensive, with desire ... and almost by instinct I ask Ogún for a wish, and then I feel that voice in my head that bewitches me and invites me to move again towards the three drum beats, this time singing with him.

El Bárbaro del Ritmo
junto a la mítica
orquesta Aragón.

Benny casi cien

POR **JORGE FERNÁNDEZ ERA** FOTOS **DEL AUTOR Y LAIDELIZ HERRERA**

El Festival de Música Popular Cubana Benny Moré 2017 ya es cuento y anécdotas. Para Cienfuegos, sede de la cita, el evento ha servido de mesa de prueba para el de carácter internacional que se vislumbra en el 2019, el año en que el Bárbaro del Ritmo llega a su centenario y otras fechas importantes redondean la importancia que tendrá el próximo encuentro: los 200 años de la Perla del Sur, el ochenta cumpleaños de la orquesta Aragón —cuyo director, Rafaelito Lay, ha sido nombrado presidente de honor del Festival— y, por qué no, el medio siglo de la fundación de San Cristóbal de La Habana, la ciudad donde Maximiliano Moré Gutiérrez desarrolló gran parte de su carrera artística.

Arte por Excelencias fue en busca de dos personalidades de la cultura cienfueguera muy ligadas al Festival: Miguel Cañiellas, su actual presidente, y Rolando Martínez (Roly), director artístico.

Con ambos conversamos sobre la importancia del rescate del Benny para los jóvenes, para los niños, para las generaciones por venir. El Bárbaro del Ritmo no nos perdonaría que lo dejáramos fuera de la «gozadera» del futuro, aquella que nos afinque a la tierra que tan bien defendió con su música.

| Miguel Cañiellas

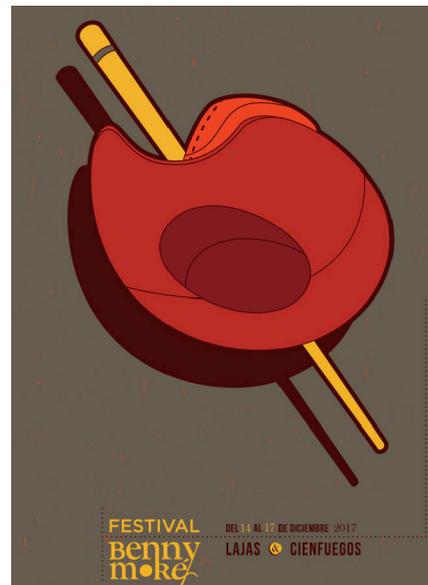
CON SOMBRERO Y BASTÓN

(Canta Miguel Cañiellas...)

Queremos que el Festival del 2019 tenga una gran magnitud, y que impacte en la población y en la música cubana. La cuna del Benny, Santa Isabel de las Lajas, será la meca de nuestra atención, y acercaremos su figura a los jóvenes con manifestaciones y expresiones artísticas contemporáneas.

Él ha estado presente en la música cubana y en el arte de la Isla por la síntesis que hizo de muchas cosas, su fusión, su cubanía, su manera de expresarse, de bailar, su sombrero, su bastón, sus propias excentricidades... El marketing no hay ni que hacerlo, y eso no lo hemos sabido

Benny Moré,
el Bárbaro del
Ritmo, el Sonero
Mayor de Cuba,
arriba en el 2019
a su centenario.
Cienfuegos,
la ciudad que más
le gustaba, y su
Santa Isabel de
las Lajas querida
se afanan en
organizarle
la gran fiesta.

aprovechar: se han organizado festivales demasiado provincianos que no han logrado poner en su justo lugar el legado de esa figura cimera de nuestra cultura.

El de 2019 debe ser un evento grande, bien pensado, al que se sumen muchos auspiciadores que hagan crecer su alcance fuera de Cienfuegos y fuera de Cuba también. Será un Festival de las Artes, e integrará música, teatro, danza... Este que acabamos de concluir ha sido iniciático en ese sentido.

Hay que sacar al Bárbaro del Ritmo del cementerio de Lajas y ponerlo en el centro de la vida cultural de la provincia y del país todo, que haya un verdadero, genuino y concientizado interés de la gente en reconocerse en él, como algo bien cubano, que vuelva a nosotros como lo que fue, no como la caricatura que algunos han hecho de él.

Hemos logrado —y lo repetiremos en la cita del centenario— ofrecer una programación con énfasis en un sector marginal de la juventud, y lo hemos movido hacia los escenarios que queremos, además de hacerles ver que el Benny, en su tiempo, tuvo, como todo joven, sus propias inquietudes, y hoy hubiera sido también alguien que mezclara su música de una manera bien contemporánea, y hubiera utilizado las nuevas técnicas como el gran experimentador que demostró ser, sin miedo a las disputas en las que parti-

cipó por los géneros que nacían, disputas que hoy se repiten de cierta manera.

Los jóvenes han reaccionado muy bien, creo que es lo mejor que ha tenido el Festival: no ven al Benny como algo ajeno a lo que ellos hacen o gustan oír. Lo vimos en el Prado, al lado de su estatua: los DJ mezclando su música, haciendo un mano a mano a la manera de como se ve la música hoy, respetando las esencias de lo que hizo el Benny. Es algo novedoso que ya no sean solo los de la tercera edad o los clásicos bailarines los que vayan en busca de sus canciones.

Rolando Martínez

EN LOS JÓVENES... ¿VIVE?

(...y le hace dúo Roly)

El del 2019 será un Festival renovado, y hemos de concentrarnos en el legado del Benny a las nuevas generaciones. Vamos a organizar un encuentro entre los pensadores, los estudiosos que están vinculados al quehacer artístico, incluyendo a los de la Universidad de Cienfuegos. Quizás salga de él una proyección sobre ese futuro que queremos.

Nos proponemos que los jóvenes vean no solo ese personaje de los años cincuenta, sino el Benny que comparte con ellos diariamente las nuevas formas de hacer la música a partir de su impronta. Él, por esas cosas innatas que tenía, no solo era un buen cantante, un buen intérprete, un buen bailarín: era un excelente actor. Podía estar sufriendo la gran pena y, sin embargo, subirse al escenario. Era un señor espectáculo, y por eso pretendemos resaltar sus dimensiones de artista pleno que tuvo en cuenta estilos de la moda, coreografías, proyecciones gestua-

les muy acordes con las técnicas modernas de actuación.

Por eso el Festival del 2019 va a abarcar todas las artes, con el protagonismo de la juventud. Estamos desde ya haciendo el boceto de algunas ideas en torno a la creación, la improvisación, la moda, la danza... De hecho, hemos pensado un eslogan a tono con ese propósito: «En los jóvenes el Benny siempre vive».

El Benny es un diamante en bruto. Cienfuegos, y Cuba en general, pueden hacer mucho todavía por rescatar su figura. Si uno se pone a analizar sus canciones, son un gran recorrido por este país. En Cienfuegos hay que hacer más, crear otros espacios donde constantemente lo estemos reviviendo. En el mundo, donde se le conoce como el negro del bastón y del sombrero, sus discos se agotan y todos los amantes de la música lo buscan. Lamentablemente, eso no pasa aquí, en su tierra.

A mí me gusta reflexionar con respecto a cómo reacciona el público, tanto extranjero como cubano, cuando oye al Benny dedicarle esas piezas, casi himnos, a su Santa Isabel de las Lajas y a su Cienfuegos, las mismas ciudades a las que él dio un espacio importante en su vida y hoy no se preocupan debidamente por recordarlo. Hay que trabajar mucho más en ello, hacer que las autoridades entiendan de la importancia de la figura del Benny para nuestro futuro. Él no es una personalidad solo para festivales. Si no lo tenemos vivo en su pueblo, llegará un momento en que las generaciones futuras lo olviden o, en el mejor de los casos, lo tengan como una referencia curiosa.

Beatriz Márquez, la Musicalísima, fue invitada especial de la edición del 2017.

BENNY ALMOST ONE HUNDRED

The Benny Moré Cuban Popular Music Festival 2017 is already history and a bunch of anecdotes. For Cienfuegos, the venue of the event, it has served as a test for the international character that is envisaged for the one to be held in 2019, the year in which the Bárbaro del Ritmo reaches its centenary and other important dates round off the importance that event will have: the 200 years of the Pearl of the South (The City of Cienfuegos,) the eighty birthday of the Aragón orchestra - whose director, Rafaelito Lay, has been named honorary president of the Festival- and, why not, the half-century of the foundation of San Cristóbal de la Habana, the city where Maximiliano Moré Gutiérrez developed most of his artistic career.

Arte por Excelencias set out in search of two personalities of Cienfuegos culture very linked to the Festival: Miguel Cañiellas, its current president, and Rolando Martínez (Roly), its artistic director.

We talked with both about the importance of saving Benny for young people, for children, for generations to come. The Bárbaro del Ritmo would not forgive us for leaving him out of the "joy" of the future, the one that roots us to the land that he defended so well with his music.

Miguel Cañiellas: "2019 must be a big event, well thought out, which many sponsors will join to make it grow outside of Cienfuegos and outside of Cuba as well. It will be a Festival of Arts, which will merge music, theater, dance... you have to figuratively take the Bárbaro del Ritmo out of Lajas cemetery and put it at the center of the cultural life of the province and the whole country, so that there is a true, genuine and consciousness-raised people's interest in identifying themselves with him.

Rolando Martínez: we propose that young people see not only that character of the fifties, but also that Benny who shares with them on a day-to-day basis the new ways of making music from his imprint. We have to work much more on this, to make the authorities understand the importance of the figure of Benny for our future. He is not a personality just for festivals. If we do not keep him alive in his town, there will come a time when future generations will forget him or, at best, they will consider him just a curious reference.

JORGE ZURITA

BOLIVIA ES UN DEPORTE EXTREMO

BOLIVIA IS AN EXTREME SPORT

Aterrizamos en El Alto y siento las venas de mi cuello ahorcándose, una nube espesa y transparente en los ojos y una leve cefalea. Es el sorojchi, el mal de altura castigando al hijo pródigo. Bolivia me está cobrando los años de ausencia. Me confunde un poco lo que veo. Se perciben cambios, pero aún impera el caos ordenado donde los bolivianos encuentran sentido y lugar. De El Alto nos sumergimos por un serpenteante camino en la olla que es La Paz. La ciudad, como siempre, está convulsa. Protestas en las calles, comerciantes, turistas, trancones, olor a comida y smok, colores infinitos, Mamani Mamani, cerveza y singani.

Hay un abismo mayor aún en la conciencia de la gente que en los acantilados que miramos al lado de la carretera. Bolivia es un deporte extremo cuando de viajar se trata. Su majestuosidad natural tiene un costo tan alto como sus cumbres, el de entregar la vida a los designios de la pacha mama y de sus hijos al volante. La destreza de los conductores es innegable, tanto como su temeridad, hasta el punto de la inconsciencia total. Sin cinturón de seguridad, sin respetar señales, sin control, es un milagro llegar a destino.

Pero buscamos aventura y nos vamos a la Carretera de la Muerte a recorrerla en bicicleta. Muy recomendable: emoción, peligro mínimo (a pesar de lo que se cree) e increíbles paisajes. Lo

que no imaginamos fue que esa sería la primera carretera de la muerte de muchas más que vinieron después, incluso más peligrosas que esta. A Coroico fuimos en un auto que trepaba por las montañas. A Rurrenabaque por una carretera en construcción que nos envolvió en una nube de polvo con visibilidad casi nula para el conductor, lo que no le impedía conducir como si estuviera en el Dakar, dando frenazos a centímetros de los autos que aparecían en la polvareda.

Luego volver a La Paz para seguir a Cochabamba, Toro Toro, Santa Cruz, Samaipata, Potosí, Tarija, hasta llegar al Salar de Uyuni, nuestro destino final antes de salir de Bolivia. En todos los sitios estuvimos en un continuo sobresalto, recorriendo miles de kilómetros en carreteras de pesadilla y con conductores de terror. Por todo esto creemos que sobrevivimos a Bolivia entera.

Volver me hizo pensar en lo necesario que es ahora mismo educar a un país entero, incluidas sus autoridades, para mejorar la seguridad y el bienestar de los pasajeros y los visitantes en este rincón de Latinoamérica lleno de maravillas, de gente hermosa y de culturas milenarias y sabias. Que el progreso venga, es lo que esperamos, pero con sentido común y amor por nuestras tierras, valorando la vida por encima de todo y brindando mejores experiencias para el viajero. ¿Uyuni?, ¡increíble!, pero esa es otra historia.

We have just landed in El Alto and I feel the veins in my neck choking me, a thick and transparent cloud in my eyes and a slight headache. It is sorojchi, the altitude sickness punishing this prodigal son. Bolivia is charging me for years of absence. I am confused a little by what I see. We notice changes, but ordered chaos still prevails where Bolivians find that it makes sense. From El Alto we go down a winding path in the "pot" that La Paz is. The city is convulsed as always.

There is an even greater abyss in the consciousness of the people than in the cliffs that we see on the side of the road. Bolivia is an extreme sport when it comes to travel. Its natural majesty has a cost as high as its peaks, that of giving life to the designs

of the Pacha Mama and their children at the driving wheel. The skills of the drivers are undeniable, as well as their recklessness, to the point of total unconsciousness. Without a seatbelt, without respecting signs, without control, it is a miracle to reach one's destination.

But we are looking for adventure and we go to the Carretera de la Muerte (Road of Death) to ride it on bicycle. Highly recommended: emotion, minimal danger (despite what is commonly believed) and incredible landscapes. We went to Coroico in a car that climbed the mountains; to Rurrenabaque on a road under construction that enveloped us in a cloud of dust with almost no visibility for the driver, which did not prevent him from

driving as if he were on the Dakar, braking just inches from the cars in front that appear in a thick cloud of dust.

Then we return to La Paz to continue to Cochabamba, Toro Toro, Santa Cruz, Samaipata, Potosi, Tarija until we reach the Salar de Uyuni, our final destination before leaving Bolivia. In all the sites we have been in a continuous shock, traveling thousands of kilometers on nightmare roads and with terror drivers.

It is necessary now to educate a whole country, including its authorities, to improve the safety and well-being of passengers and visitors on this corner of Latin America. We expect progress to come but with common sense, valuing life above all.

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 al (+53) 78368554/56 o al (+53) 52099705

|| WILLY HIERRO ALLEN ||

RODAR CON ARTE

TO ROLL WITH ART

Para el diseñador francés Georges Roy, la motocicleta podría ser una obra de arte, no un vehículo de transporte simple y utilitario. Y ese concepto artístico —más que mecánico— lo llevó a fabricar la Majestic (Majestad) de las motocicletas, una obra art-déco con una marcada obsesión futurista. La presentó como prototipo en el Salón de la Motocicleta de París en 1928.

Como Georges Roy no era ingeniero, sino artista, poco le interesó el motor, para lo cual dejó un espacio bastante grande con el fin de colocarle alguno. El del prototipo debió ser un Cleveland SV de 1 000 cc (4 cilindros), pero en el espacio abierto luego se montaron otros, como el JAP OHV de 500 cc (4 cilindros).

En el Arte de la motocicleta y en la Enciclopedia ilustrada de motos tampoco le dan mucha importancia al motor. Fierros clásicos dice: «La máquina es una escultura de estilo art-déco brillante, con una línea ininterrumpida desde el pico curvado en la rueda delantera hasta la cola». Se exhibe en el parisino Museo de la Motocicleta.

El carenado se compone de dos placas simétricas que se unen por medio de remaches y a su vez con otros paneles de refuer-

zo debajo del motor. La estructura es entera, como un auto monocoque, extremadamente rígida. Toda la cubierta es de acero estampado, de calibre muy delgado, por lo cual no pesa mucho, solo ciento sesenta kilogramos. Ambos paneles laterales tienen persianas, como en los autos de carrera.

La cubierta del motor es desmontable, para posibilitar el acceso a partes y piezas. Hay mucho espacio en el compartimiento del motor, por si es necesario incluso montar un radiador si el motor es de refrigeración líquida. El depósito de combustible está ubicado debajo de la pared delantera. La dirección es por medio de varillas. No tiene ningún tipo de amortiguación.

Si bien la Majestic no estaba destinada a competir con otras motos, acaparó un nuevo nicho del mercado de las dos ruedas. Se fabricó durante solo cuatro años (1919-1923), suficientes para dejarla inscrita en la historia de la motocicleta.

La motocicleta francesa Majestic fue algo singular, irreplicable en una época en que las motos eran muy prácticas, sin carenado ni aditamentos. Debía ser, entonces, La Gran Routier: potente y cómoda, pero con estilo y, sobre todo, con arte.

For French designer Georges Roy, a motorcycle could be a work of art, and not a simple and utilitarian transport vehicle. And that artistic concept - more than mechanical - led him to manufacture the Majestic (the Majesty) of motorcycles, an art-deco work with a marked futuristic obsession. He presented it as a prototype at the Motorcycle Show in Paris in 1928.

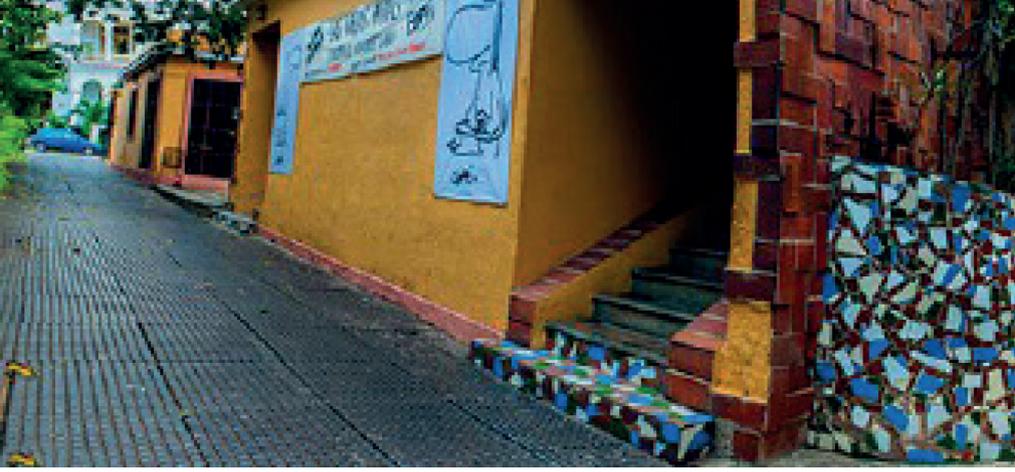
As Georges Roy was not an engineer, but an artist, he was not interested in the engine for which he left a rather large space in order to place one. The one of the prototype had to be a Cleveland SV of 1 000 cc (4 cylinders), but in the open space then others were mounted, like the JAP OHV of 500 cc (4 cylinders).

In the Arte de la motocicleta (The art of motorcycle) and in the Enciclopedia ilustrada (Illustrated encyclopedia) they do not attach much importance to the engine either. Fierros clásicos says: "the machine is a bright art-deco sculpture, with an uninterrupted line from the curved peak on the front wheel to the tail." It is exhibited in the Parisian Museum of the Motorcycle.

The fairing consists of two symmetrical plates that are joined by means of rivets and also with other reinforcement panels under the engine. The structure is one piece, like a monocoque car, extremely rigid. The whole cover is stamped steel, of a very thin caliber, so it does not weigh much, only one hundred and sixty kilograms. Both side panels have blinds, as in race cars.

The motor cover is removable, to allow access to parts and pieces. There is a lot of space in the engine compartment. The fuel tank is located under the front wall. The steering works by means of rods. It does not have any kind of shock absorbers.

Although the Majestic was not designed to compete with other motorcycles, it hoarded a new niche in the two-wheeler market. It was manufactured for only four years (1919-1923), enough to leave it inscribed in the history of the motorcycle. It was something unique, unrepeatable at a time when motorcycles were very practical, without fairing or attachments. It probably was then La Gran Routier: powerful and comfortable, but with style and, above all, with art.

SALA ADOLFO LLAURADÓ

15 años a teatro lleno

POR MERCEDES BORGES BARTUTIS

Delirio Habanero, de Teatro de la Luna.
Foto: Ernst Rudin

El espíritu de Raquel Revuelta se ha quedado entre sus paredes, después que un 28 de febrero de 2003 quedó inaugurada con su versión de *Tartufo*, y aquel Teatro Estudio, integrado por un elenco de lujo, donde aparecían nombres como los de Alina Rodríguez, Mario Aguirre, Osvaldo Doimeadiós, Renecito de la Cruz, entre otros. Hoy, la sala Adolfo Llauradó hace justicia al nombre que lleva: el de ese gran actor que marcó el teatro cubano con un sello particular.

En aquel día de febrero se entregó el Premio Nacional de Teatro a Raquel y Vicente Revuelta. Ambos trabajaron en la Llauradó proporcionándole largas temporadas. *Tartufo*, por ejemplo, se presentó allí por más de cinco meses. Juan Carlos Núñez, su actual director, está ligado a la sala desde 2004. Para nadie es un secreto que él dirige un singular equipo técnico, que ha formado y educado, hasta convertirse en uno de los staff más competitivo de las artes escénicas cubanas.

Su escenario es espacio habitual para grupos emblemáticos del país: Teatro de la Luna, Pálpito, El Público, Mefisto Teatro, Teatro de las Estaciones, Vivarta Teatro, hasta completar una extensa lista.

También este singular espacio ha sido incluido, permanentemente, en la programación del Festival de Tea-

tro de La Habana, el Mayo Teatral, la Bienal de Danza del Caribe, entre otras citas importantes de la cultura en nuestro país.

Insertada en el amplio patio del actual Centro Cultural Vicente Revuelta, la salita ofrece más de 400 funciones al año, con una programación nocturna para adultos de martes a domingo, alternando dos títulos en cartelera; mientras que los espectáculos para toda la familia se presentan los sábados y domingos, a las once de la mañana. Se adiciona a esto los conciertos de trova cubana que, cada domingo a las nueve de la noche, conduce el actor Renecito de la Cruz, uno de sus promotores más entusiastas.

La sala Adolfo Llauradó está de 15, para celebrarlos han programado una ambiciosa agenda de funciones que se extenderá hasta marzo, retomando títulos emblemáticos de su afortunada cartelera durante todos estos años, una verdadera fiesta para el teatro cubano y su público.

Consejo Nacional
ARTES
escénicas

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

Tel: (53) 7835 5783 / 7833 0047

presidencia@cubaescena.cult.cu

www.cubaescena.cu

“ADOLFO LLAURADÓ” THEATER HALL, FIFTEEN YEARS WITH TICKETS SOLD OUT

The spirit of Raquel Revuelta has remained among its walls ever since, on February 28, 2003, this hall was inaugurated with the version of Tartufo by Teatro Estudio, composed by an outstanding cast, with actors and actresses such as Alina Rodríguez, Mario Aguirre, Osvaldo Doimeadiós and Renecito de la Cruz. Today, the “Adolfo Llauradó” hall does its own name justice: that of that great actor who marked the Cuban theater with a particular hallmark.

On that day of February, the Premio Nacional de Teatro (National Theater Award) was bestowed on Raquel and Vicente Revuelta. Both worked in that hall for long seasons. Tartufo, for example, ran there for more than five months.

Juan Carlos Núñez, its current director, has been linked to the hall since 2004 and heads a unique technical team, which he has trained and educated to become one of the most competitive staff of the Cuban performing arts.

Its stage is a regular space for emblematic groups of the country: Teatro de la Luna, Pálpito, El Público, Mefisto Teatro, Teatro de las Estaciones, Vivarta Teatro, until completing an extensive list. It has also been included permanently in the program of the Festival de Teatro de La Habana, Mayo Teatral, Bienal de Danza del Caribe, among other important cultural events in our country.

MARTHA IVIS SÁNCHEZ

CUBA EN LOS PREDIOS DE LA INDUSTRIA EDITORIAL IBEROAMERICANA

CUBA ON THE PREMISES OF THE IBERIA-AMERICAN PUBLISHING INDUSTRY

Como un espacio de diálogo intercultural, de gestión editorial y académica del más alto nivel se reafirmó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su más reciente edición, celebrada entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre de 2017 en el recinto Expo Guadalajara, en Jalisco, México. Este festival literario, entre los más trascendentales a nivel mundial, estuvo dedicado a la ciudad de Madrid como Invitada de Honor, y mostró a través del espíritu de sus propuestas la importancia de la promoción de la lectura en un siglo XXI permeado por las tecnologías y las narrativas multimediales.

Con la presencia de más de setecientos escritores de veinte lenguas distintas, dos mil editoriales y veinte mil profesionales en representación de cuarenta y siete naciones, la 31 FIL se afianzó, además, como el principal centro de negocios dentro de la cadena del libro en Iberoamérica.

Sin duda, la presencia de escritores paradigmáticos en el entorno ferial ha constituido históricamente uno de los principales atractivos, en tanto acorta las distancias entre el autor y su público. Por poner un ejemplo, Paul Auster, escritor, guionista y director de cine estadounidense, abrió el Salón Literario; Emmanuel Carrère, escritor, guionista y realizador francés, recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances; Elena Poniatowska, narradora y ensayista mexicana, Premio Cervantes 2013, así como Almudena Grandes, escritora española, Premio Sor Juana Inés de la Cruz, protagonizaron jornadas intensas dentro del ambicioso programa.

El stand de la Cámara del Libro de Cuba se identificó como un ámbito de confluencias. A lo interno, por la multiplicidad de pro-

puestas de las editoriales de la Isla, cuyas opciones abarcaron la literatura, las artes plásticas, la música, las ciencias sociales, la religión, la economía, etc. El Instituto Cubano del Libro y su sistema editorial, Ediciones Cubanas de Artex, Ediciones Vigía, la Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina (Ospaal), Ediciones Acuario, Editora Abril, Citmatel, Mundo Latino y los Estudios de Grabación Abdala exhibieron allí productos de excelencia que fueron altamente demandados por clientes habituales y otros que se aproximaban, por vez primera, a la riqueza cultural que distingue a Cuba. Desde una perspectiva internacional, la presencia cubana allí motivó el diálogo, la reflexión, el acercamiento de curiosos, amigos, conocedores, que encontraron en este espacio una fuente cultural de referencia a nivel internacional.

Una de las acciones fundamentales fue la presentación del libro *Cuba Libre*, de los autores Philip Brenner y Peter Eisner, que recorre quinientos años de la historia de Cuba, transitando por las relaciones con Estados Unidos y América Latina, en cuya presentación participó el investigador y profesor cubano Jesús Arboleya.

La demanda de la obra martiana, reflejada a través de *La Edad de Oro* y los *Versos sencillos* fue expresión de la Cuba que se ubica de cara al mundo, la Cuba martiana, lezamiana; la Cuba de la ficción y del ensayo profundo; la Cuba que es poesía, que es sincretismo, que es danza, que es pensamiento.

La convocatoria a la XXXII Feria Internacional del Libro Guadalajara 2018 ya está abierta y tendrá como país Invitado de Honor a Portugal. [\[3\]](#)

As a space for an intercultural, editorial and academic management dialogue at the highest level, the International Book Fair of Guadalajara was reaffirmed in its most recent edition, held at the Guadalajara Expo site in Jalisco, Mexico. This time, it was dedicated to the city of Madrid as the Honor Guest, and with the presence of more than seven hundred writers from twenty different languages, two thousand publishers and twenty thousand professionals representing forty-seven nations.

Paul Auster, a writer, scriptwriter and director of American cinema, opened the Literary Salon; Emmanuel Carrère, a writer, screenwriter and French director, received the FIL Prize for Literature in Romance Languages; Elena Poniatowska, a Mexican narrator and essayist received the Premio Cervantes (Cervantes Prize) 2013, as well as Almudena Grandes, a Spanish writer who received Sor Juana Inés de la Cruz Award, they all

starred during these intense days of the ambitious program.

*The demand of Martí's work, reflected through *La Edad de Oro* and the *Versos Sencillos* was an expression of that Cuba that looks on the world, Martí's Cuba, that of Lezama Lima's; that Cuba of fiction and profound essay; that Cuba of poetry, which is syncretism, dance, and thought. [\[3\]](#)*

PAULA ALÍ *en el corazón del pueblo*

POR MERY DELGADO FOTOS JUVENAL BALÁN

Si algo puede llenar de orgullo a una actriz es ser considerada una artista integral, camaleónica y lo suficientemente versátil como para oscilar entre disciplina y disciplina. La actriz Paula Alí quiere ser recordada como «una persona que la gente quiso, porque los hizo sentirse bien en un momento determinado, nada más». Quizás esta confesión que hiciera a una colega hace poco tiempo guíe el oficio de su profesión, cuya notable carrera la ha llevado a transitar por todos los medios posibles.

Grandes directores aparecen en su rica trayectoria, desde Bertha Martínez, Héctor Quintero, Vicente Revuelta, Abelardo Estorino, Roberto Blanco, Carlos Díaz, hasta un majestuoso Armando Suárez del Villar.

Del teatro vernáculo pasó a Teatro Estudio y reconoce la escuela que le prodigaron grandes actrices como Candita Quintana, Alicia Rico, Isabel Moreno, Ana Viñas y Miriam Learra. Ha bebido del método Stanilavski porque lo considera perfecto, pero acude a su yo íntimo para construir a sus personajes y hacerlos más creíbles. Muchos especialistas le reconocen su simpatía, la intuición, espontaneidad, maestría en las transiciones y el oficio de todos los medios.

En una entrevista reciente afirmaba: «Voy siempre a los defectos, y no a las virtudes de mi trabajo». Su carisma la ha llevado a trabajar en el cine con Tomás Gutiérrez Alea (Titón), Juan Carlos Tabío,

Orlando Rojas, Daniel Díaz Torres, Humberto Solás y Gerardo Chijona, por solo mencionar algunos.

Cuando se le ha preguntado cuáles trabajos le han dado mayor satisfacción en sus más de cincuenta años de carrera, recuerda las novelas *El año que viene* y *Salir de noche*. Y, por supuesto, el programa *Punto G*. «Todos mis trabajos los quiero. Si tuviera que escoger uno solo diría *El año que viene*, donde a pesar de que fue un momento muy difícil por la crisis económica que vivimos en los noventa, se hizo casi sin recursos, pero había talento y gente que quería hacer las cosas bien hechas».

Paula Alí ha alternado su carrera entre el drama y la comedia. Pero lo que más le gusta es la tragicomedia. Supo reconocer desde que salió de su natal Candelaria, en Pinar del Río, que el arte era su camino, y aprendió de todos para hacerlo su modo de vida. La popularidad la ha ganado con empuje y oficio, y aunque no le interesa ser popular, «tener el afecto y el amor del público sí». Recomienda a los actores jóvenes la modestia, ver la vida de manera optimista, y ser preocupado por el sentir de los demás.

Consejo Nacional
ARTES
escénicas

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

Tel: (53) 7835 5783 / 7833 0047

presidencia@cubaescena.cult.cu

www.cubaescena.cu

IN THE HEART OF THE PEOPLE

If something can fill an actress with pride is being considered an integral, "chameleon-like" artist and versatile enough to swing between one discipline and another. Actress Paula Ali wants to be remembered as "a person that people loved, because she made them feel good at a certain moment, nothing else". Perhaps this confession that she made to a colleague recently has guided her profession, whose remarkable career has led her to act in all possible performing media.

Great directors have been present in her rich career, from Bertha Martínez, Héctor Quintero, Vicente Revuelta, Abelardo Estorino, Roberto Blanco, Carlos Díaz, to the majestic Armando Suárez del Villar.

From the vernacular theater she went to Teatro Estudio and acknowledges the great training provided by great actresses such as Candita Quintana, Alicia Rico, Isabel Moreno, Ana Viñas and Miriam Learra. She has followed the Stanilavski method because she considers it perfect, but she resorts to her intimate self to build her characters and make them more credible. Many specialists recognize her sympathy, intuition, spontaneity, mastery in transitions and her proficiency in all performing media.

Her charisma has led her to work in cinema with Tomás Gutiérrez Alea (Titón), Juan Carlos Tabío, Orlando Rojas, Daniel Díaz Torres, Humberto Solás and Gerardo Chijona, just to mention a few.

*tentiam sinis et, as ium qui vici magnatas dolore pro beruptias eic
 Equae lis as dis aut ipsus aceperis estiam excerate modis Estiam quas
 sam eratem alit apis et, cum dus ut erorum que perio dolonae dot
 is sandelectae simpores consecunt rernat alitio doloro y pororepto
 issi odis nis qui reici ad ulle utatur andae pelibea sit, ritat*

LOLY ESTÉVEZ

DEL CASTELLANO FUERA DE CASTILLA

ABOUT CASTILIAN SPANISH OUT OF CASTILE

La misma y diversa. Única y diferente. Así es la lengua que llamamos castellana, pero que hace ya mucho salió de las llanuras de Castilla. De la mano de hablantes de los más diversos pelajes comenzó su expansión fuera de la península ibérica. Plantó su pica, la mayor de las veces a sangre y fuego, en los más lejanos e inexplorados rincones, y allí quedó. Pero no ilesa.

Resultado del proceso que siglos más tarde el sabio cubano don Fernando Ortiz definiera como transculturación, la lengua de Cervantes siguió siendo ella, esa que permite que nos comuniquemos habitantes de muy diversas latitudes y costumbres, pero afincándose y generando particularidades en cada nación o territorio.

Precisamente ella: la misma y diversa, resulta hoy una de las atracciones de quienes visitan los países hispanohablantes. Experiencias muy diferentes buscan y esperan los viajeros de hoy, en nada parecidos a aquellos protagonistas involuntarios de una suerte de big bang de su lengua materna. El afán de las personas por ir más allá de sus fronteras en plan de divertimento o indagación se convierte en una fácil aventura gracias al desarrollo del transporte y las comunicaciones, lo que ha dado lugar a una industria que florece pese a las recurrentes crisis de la economía mundial.

Actualmente algunos países califican al turismo como «locomotora de la economía», y no faltan expertos que siguen el razonamiento apuntando hacia la cultura y los bienes culturales como

«locomotoras de la locomotora». Oportuno citar aquí al Instituto de Estadística de la Unesco, uno de cuyos informes ofrece cifras sobre el notable incremento del comercio de bienes y servicios culturales pese a la recesión económica global. «Esto es una prueba más del papel esencial que actualmente desempeñan las industrias culturales en la economía mundial», indica la entidad especializada de la Unesco.

Parte indiscutible del cada vez más valorado acápite de patrimonio cultural inmaterial es la lengua materna de cada pueblo o región. Algunas en proceso de desaparición. Otras, como la de Cervantes, en plena gloria multiplicadora. Los actuales expedicionarios desde y hacia cualquiera de los puntos del planeta donde el español es lengua de uso común podrán comunicarse a la perfección, pero gozando de nuevas sonoridades y vocablos que casi siempre encierran mucho más de lo que el visitante espera.

Desde esta columna defensora de la Ñ, alerta a los turistas que llegan a Cuba decididos a no marcharse sin haber degustado en su terruño de origen uno de los más famosos cocteles del mundo, a indagar más allá de los sabores del primer daiquirí o de los efectos de los que beban a continuación. Daiquirí es algo más que la memoria de los placeres báquicos del indispensable Hemingway: es un punto geográfico costero del oriente de la mayor de las Antillas, inscripto por los avatares del destino en la historia de la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana en el siglo XIX.

It is the same and diverse, unique and different. This is the language we call Castilian, but which has long since left the plains of Castile. By the hand of speakers of the most diverse kinds, it spread outside the Iberian Peninsula. It "planted its pike," most of the time with great violence, in the most distant and unexplored corners, and there it remained but not unharmed.

This was the result of the process that centuries later the Cuban sage Fernando Ortiz defined as transculturation. Cervantes's language remained being itself, that one which allows us, inhabitants of very different corners of the world and customs, to communicate but settling

and generating particularities in each nation or territory.

Currently, some countries describe tourism as the "locomotive of the economy," and there are experts who follow the reasoning pointing to culture and cultural goods as "locomotives of the locomotive."

An indisputable part of the increasingly valued intangible cultural heritage is the mother tongue of each town or region. Some are in the process of disappearing. Others, like Cervantes's, are in full multiplying glory. Current travellers, from and to any of the points on the planet where Spanish is the common language, can communicate perfectly but enjoying new sounds

and words that almost always contain much more than what the visitor expects.

From this championing column of the Ñ, I warn tourists who arrive in Cuba determined not to leave without having tasted, in the land of its creation, one of the most famous cocktails of the world, to inquire beyond about the flavors of the first daiquirí or the effects produced by those they drink next. Daiquirí is something more than the memory of the Bacchic pleasures of Hemingway's: it is a coastal geographical point of the east of the largest island of the Antilles, inscribed by the avatars of destiny in the history of the Spanish-Cuban-American War in the 19th century.

AGENCIA DE REPRESENTACIONES
ARTÍSTICAS CARICATOS

2DA EDICIÓN PREMIO ENRIQUE ALMIRANTE

PREMIADO EN LA CATEGORÍA DANZAS Y COREÓGRAFOS
BERTA ADELAIDA CASAÑAS GONZÁLEZ

PREMIADO EN LA CATEGORÍA DIRECCIÓN ARTÍSTICA
CARLOS LUIS NUÑEZ LEAL (CARLOS REY)

PREMIADO EN LA CATEGORÍA DISEÑADORES Y PROYECTOS TÉCNICOS
JOSÉ LUIS GOZÁLEZ FUENTES (CÍA MODARTE)

PREMIADO EN LA CATEGORÍA LOCUTORES, ANIMADORES y NARRACIÓN ORAL
JOSÉ ANTONIO NÁPOLES

PREMIO ESPECIAL
LIZT ALFONSO

PREMIADOS EN LA CATEGORÍA TEATRO PARA NIÑOS, MAGIA y VARIEDADES CIRCENSES
PEDRO ANTONIO MARTELL MARQUEZ y LÁZARO GONZÁLEZ MUÑOZ

PREMIO HONORÍFICO ESPECIAL
ROSALÍA PALET BONAVIA (ROSITA FORNÉS)

PREMIADO EN LA CATEGORÍA ESPECTÁCULO DE VARIEDADES
HABANA QUEENS

RECONOCIMIENTO ESPECIAL
JORGE MARTÍNEZ CASTILLO
GIGANTERÍA HABANA

PREMIADOS EN LA CATEGORÍA DE ACTORES, ACTRICES y HUMOR
BLANCA ROSA BLANCO AZCUY y PATRICIO WOOD PUJOLS

PREMIOS HONORÍFICOS
HECTOR EHEMENDÍA RUIZ DE VILLAZ
FÉLIX PÉREZ ORTIZ
CARIDAD RODRIGUEZ RIVERÓN
OSVALDO NARCISO ROJAS PADRÓN
LÁZARA HAYDÉE SANTANA JIMÉNEZ (CIRITA SANTANA)
RAÚL JESÚS DE LA ROSA MOYA
ROLANDO NUÑEZ NARIO
OCTAVIO ARMANDO RODRIGUEZ FERNÁNDEZ (CHURRISCO)

Los premiados y al centro Lorenzo Fajardo, director de CARICATOS.

CONTACTOS

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

VIVIAN MARTÍNEZ

YO SOY EL REY DEL MAMBO

AN EXPLOSIVE THEATER AND MAMBO LEAGUE

Un atractivo proyecto binacional, creado para la escena por artistas de Cuba y México, culminó con el estreno de *Yo soy el rey del mambo*, la obra del cubano Ulises Rodríguez Febles que dirigió Dana Stella Aguilar al frente del grupo mexicano Conjuero Teatro y los músicos matanceros de Atenas Brass Ensemble. La premier abrió diez presentaciones en la Isla —Matanzas, Sancti Spiritus, Cienfuegos y La Habana—, en el contexto del Coloquio Internacional por el centenario de Dámaso Pérez Prado, que Ulises armó con decisivo apoyo de las instituciones teatrales de su ciudad, donde naciera el genial músico.

Todo comenzó cuando el dramaturgo y la escritora y editora Yanira Marimón culminaron una investigación sobre el creador del mambo, y comprobaron —con el hallazgo de pruebas irrefutables: la certificación de nacimiento y la fe de bautismo— que su natalicio, de fecha imprecisa y polémica debido a que el músico cambiaba a menudo las fechas, había sido efectivamente en 1917. Ediciones Matanzas les publicó el libro *Mambo, que rico e', e', e'*.

A esas alturas ya Ulises estaba picado por la fiebre del mambo y comenzó a expandirla. Un diálogo con Israel Rodríguez, diseñador cubano residente en México, fue el puntillazo decisivo para emprender la escritura de la pieza, con la expectativa de que el grupo mexicano la representara con el excelente quinteto de su ciudad. Y ahí me involucré para que yo lo acompañara como asesora drama-

túrgica, y me contagié del bacilo Pérez Prado, al punto que terminé presentando al Coloquio una reflexión sobre su indiscutible performatividad corporal y vocal.

El entusiasmo colectivo coronó la puesta. Dos semanas antes del estreno en Matanzas llegó la tropa, se integró a los músicos y pulieron un montaje en el que Gerardo Trejo Luna brilló como El Chaparrito, Cara de Foca, que fue capaz de poner a bailar al mundo con su ritmo contagioso y sus singulares sonidos guturales. El actor se lo apropió con esmero, acompañado de Fabiana Perzabal, Ernesto Álvarez, Héctor Hugo Peña, Omar Godínez —un carismático Benny Moré—, Julio Olivares y la colombiana Luz Marina Arcos. Emiliano González de León, mexicano formado en el Instituto Superior de Arte de La Habana, asumió la codirección musical con el líder del quinteto, Rodolfo Jorge Horta.

Los secretos del mambo y la discusión por su paternidad cruzados con la impronta del artista atraviesan la trama, y su pasión por las mujeres, siempre acompañado por alguna, que este montaje concreta con dos nombradas como piezas suyas: Patricia, una periodista inquisidora que termina conquistada, y María Cristina, una mamboleta siempre en función suya. Y la música, la sonoridad que estremece y hace mover los cuerpos. Teatro y mambo en una liga explosiva.

En abril, *Yo soy el rey del mambo* se verá en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, de la capital mexicana. Y el cubano volverá a brillar en el cuerpo y el ritmo de cultores de su legado.

An attractive binational project, created for the scene by artists from Cuba and Mexico, culminated with the premiere of Yo soy el rey del mambo, the work of Cuban Ulises Rodríguez Febles who directed Dana Stella Aguilar at the head of the Mexican group Conjuero Teatro and the matanceros musicians of Atenas Brass Ensemble. The premiere opened ten presentations on the island, in the context of the International Colloquium for the centenary of Dámaso Pérez Prado.

It all started when playwright Ulises Rodríguez and writer and editor Yanira Marimón completed an investigation about the creator of mambo, and found that his birth, of an imprecise and controversial date because the musician

often changed the dates, had indeed been in 1917.

By then, Ulysses was already infected with the mambo fever and began to spread it. A dialogue with Israel Rodríguez, a Cuban designer living in Mexico, was the decisive point of departure to undertake the writing of the piece, with the expectation that the Mexican group would perform it with the excellent quintet of its city. And there he got me involved so that I could accompany him as a dramaturgical adviser.

The collective enthusiasm crowned the setting. Two weeks before the premiere in Matanzas, the troop arrived, joined the musicians and polished a show in which Gerardo Trejo shone, accompanied by Fabiana Perzabal, Ernesto Álvarez, Héctor

Hugo Peña, Omar Godínez, Julio Olivares and Colombian Luz Marina Arcos. Emiliano González de León, a Mexican trained at the Higher Institute of Art in Havana, assumed the musical co-direction with the quintet leader, Rodolfo Jorge Horta.

The secrets of mambo and the discussion about its authorship combined with the imprint of the artist are covered by the plot, along with his passion for women. And music, the sonority that shakes bodies and makes them move. Theater and mambo in an explosive league.

In April, Yo soy el rey del mambo will be on at the Esperanza Iris City Theater, in the Mexican capital. And the Cuban will shine again in the body and the rhythm of the cultists of their legacy.

A PROPÓSITO DEL PREMIO NACIONAL DE TEATRO 2018, OTORGADO AL MAESTRO ARMANDO MORALES

Un titiritero llamado Armando

POR RUBÉN DARÍO SALAZAR

Tiene nombre de galán romántico, pero es un juglar habanero de pura cepa, pícaro saltimbanqui que tuvo el privilegio de haber estado con los hermanos Camejo y Pepe Carril, como miembro de la tropa mítica llamada Guiñol Nacional de Cuba, en los tempranos años sesenta. Luego fue testigo de la fundación en 1963 del Teatro Nacional de Guiñol. Armando Morales Riverón es el segundo titiritero activo que recibe el Premio Nacional de Teatro, desde su creación a finales de los años noventa; el primero fue el director artístico, dramaturgo y diseñador matancero René Fernández, en el año 2007.

Una y otra vez su nombre apareció entre los nominados al máximo galardón teatral de nuestro país. Ahora que en 2018 lo ha obtenido, evoco el nombre de sus maestros del retablo, que son los maestros por excelencia de cada amante de la titerería que surge en nuestra Isla. Repaso también los nombres de sus colegas más destacados de aquella época, Xiomara Palacio y Ulises García, que regaron con su impronta luminosa el siglo XX y el siglo XXI, hasta decir adiós. En 2016

recibió en el Taller Internacional de Títeres de Matanzas la Distinción Honorífica Hermanos Camejo y Pepe Carril, y el Premio Maestro de Juventudes que otorga la Asociación Hermanos Saíz.

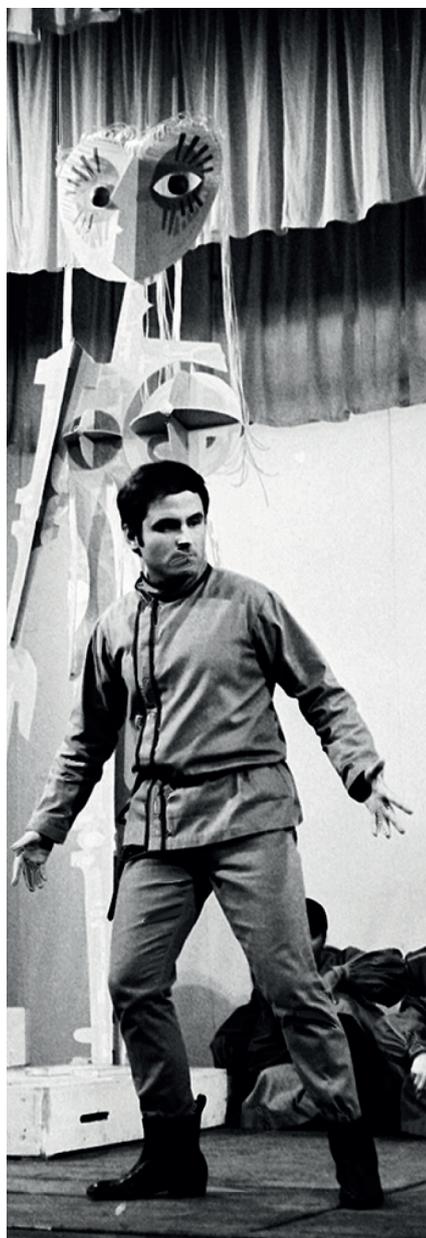
Personajes protagónicos en obras cumbres del repertorio del Teatro Nacional de Guiñol como *La loma de Mambiala*, *Ubú Rey* o *Ibeyi Añá* lo reconocen como excelente actor titiritero, a lo que se suman sus trabajos como diseñador escenográfico, de muñecos o de vestuario junto al maestro Camejo. Armando se hizo director artístico y comenzó a escribir e investigar, hasta conformar un cuerpo teórico sobre el teatro de títeres que ha sido publicado en Cuba y el extranjero. Ha colaborado en montajes escénicos de agrupaciones nacionales e internacionales, ha promovido eventos y autores, y su impronta histriónica y pedagógica ha sido reconocida y aplaudida por varios festivales allende los mares, donde ha dejado el sello de un artista, legítimo heredero de lo mejor del teatro de figuras en nuestro territorio.

La inquietud artística y el riesgo creativo han marcado su trayectoria profesional, más el amor por la enseñanza y un

puente perenne con los miembros más jóvenes del retablo nacional. Desde hace un buen tiempo está al frente del Teatro Nacional de Guiñol, la compañía que vio nacer hace más de cincuenta años en la populosa salita ubicada en el edificio Focsa de la capital. En ese sitio, tan lleno de momentos gloriosos y de referencia obligada en el panorama de la escena cubana, sigue labrando en la actualidad. Sus más recientes espectáculos, ya como director artístico o como intérprete, hablan de su permanencia en el camino infinito de las tablas. Todos los que en este verde caimán nos colocamos un muñeco en la mano, saludamos el premio nacional de este singular titiritero llamado Armando.

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

A PUPPETEER CALLED ARMANDO

He has the name of a romantic heartthrob but he is a Havana minstrel through and through, a crafty jumping jack who had the privilege to have interacted with Camejo y Pepe Carril brothers, as a member of the mythic pack named Guiñol Nacional de Cuba, in the early 60's. Later on he was witness to the foundation (1963) of Teatro Nacional de Guiñol. Armando Morales Riverón is the second active puppeteer who is bestowed with the Premio Nacional de Teatro, since its creation during the late 90's; the first one was the Matanzas artistic director, playwright and director René Fernández, in 2007.

Once and again, his name has appeared among the nominees for this theater award in our country. Now that he has received it in 2018, I would like to mention the names of his masters of the tableau who are the masters par excellence of every puppetry fan in our island. I also recall the names of his most outstanding colleagues of those times, Xiomara Palacio and Ulises García, who filled the 20th and 21st centuries with light, until they passed away. In 2016, at the International Workshop of Puppets of Matanzas, the Distinción Honorífica Hermanos Camejo y Pepe Carril and the Premio Maestro de Juventudes awards by Asociación Hermanos Saíz were bestowed on him.

Leading characters in important plays of the Teatro Nacional de Guiñol repertoire such as

La loma de Mambiala, Ubú Rey or Ibeyi Añá, acknowledge him as an excellent puppet actor, to which are added his works as a scenographic designer, of puppets or costumes along with master Camejo. Armando became an artistic director and started to write and research until he put together a theoretical corpus about the puppet theater that has already been published in Cuba and abroad. He has collaborated in mise-en-scenes of national and international groups, promoted events, authors, and his histrionic and pedagogic imprint has been acknowledged and acclaimed in different festivals overseas, where he has left the hallmark of a legitimate artist who has inherited the best of the puppet theater in our land.

The artistic interest and the creative risk have marked his professional career along with his love for teaching and a perennial bridge with the youngest members of the national tableaux. He has been running for quite a while the Teatro Nacional de Guiñol, whose foundation he was witness to more than fifty years ago in the crowded hall of the Focsa building in our capital. In that place, so full of glorious moments and compelling reference in the scene of the Cuban stage, he continues to carve out his existence. His most recent performances, either as an artistic director or as an actor, are evidence of his continuance in the infinite path of the stage. All of us who, on this land, work with a puppet in our hands applaud this national award for this unique puppeteer by the name of Armando. 🇨🇺

DEFILLÓ EN LA HABANA

*entre imagen y movimiento,
siempre la Boán*

POR NOEL BONILLA-CHONGO

Para Marianela Boán, una de las creadoras más notables que ha tenido la danza contemporánea cubana desde mediados de la década de los ochenta del pasado siglo, hoy al frente de la Compañía Nacional de Danza de República Dominicana, es Defilló la pieza que siempre quiso hacer desde su retorno al Caribe.

Defilló estructura su escritura coreográfica a partir de la narrativa de la amplia y exquisita obra pictórica de Fernando Peña Defilló, artista visual y crítico de arte que, desde su filiación estética al informalismo español, devuelve su potencial expresivo totalizante en una pintura definida «por y para la dominicanidad y el antillanismo», dejando que la autoconciencia de su ingenio y maestría cimienten una sólida y contundente producción artística con caracteres identitarios reconocibles en la República Dominicana, el Caribe todo y mucho más allá de nuestras latitudes.

En apariencias, la coreógrafa realiza una suerte de sutil transferencia de la iconografía e idiosincrasia dominicana asentada en Peña Defilló hacia la escena, suerte de amplio lienzo que le permite tejer una urdimbre donde la referencialidad inmediata, la asociación adyacente y la apropiación simbólica resultan claves elocuentes de un trazado espacial, corporal, situacional e imaginal verídico y concreto. No hay en Defilló, aun cuando sienta un evidente propósito figurativo en su literalidad, la procacidad burda del

calco acostumbrado en la escritura coreográfica que toma como móvil creativo determinada obra plástica; por el contrario, Boán reinterpreta el universo y estilo del pintor, su manifiesto carácter endógeno de la insularidad, para hurgar en los vericuetos geocéntricos de Dominicana y, por extensión, de cualquier reducto isleño del Caribe. Realismo, expresionismo, neoprimitivismo, geometrismos, yuxtaposición, policromía, idas y vueltas..., en la medida en que se vuelven trazos vehiculantes de la obra del pintor, en la pieza de Marianela proponen una novel imagen, donde el accionar narrante del cuerpo gana protagonismo absoluto.

Tal vez por ello, esta es la obra que la coreógrafa se debía en su nuevo escenario de acogida. Los bailarines que integran la Compañía Nacional de Danza han logrado acumular las experiencias corporales, motivacionales, culturales que exigen los procesos de investigación y escritura asumidos por Marianela, cuerpos dóciles y a la vez autónomos en su vocabulario expresivo y modo de reinterpretar la pauta.

En Defilló, tal como se sucede en las múltiples imágenes creadas por el pintor, se modula una equidad estética donde las relaciones entre lo aparente y lo sugerido, la forma y el color, lo visible y lo invisible crean un universo poblado por esos personajes recurrentes e invariantes de nuestras realidades cotidianas. La familia, su foto, sus fugas y fracturas. La fruta, su color, su textura, su olor. La mesa como punto de encuentro y como instancia de disonancia.

Si bien la labor coreográfica de Marianela Boán y su gran creación: la fundación de la compañía DanzAbierta hace

ya treinta años —con la que produjera las piezas más memorables del catálogo razonado de la danza contemporánea cubana: El pez de la torre nada en el asfalto y Chorus Perpetuus— están signadas por el tratamiento discursivo-espectacular de las inquietudes y conflictos del hombre consigo mismo y con la sociedad que lo circunda, por su interés en develar mitos, conservadurismos y el dominio que le atribuye a los niveles o planos dramaturgicos, hoy por hoy, en su actual territorio creativo, Boán está regresando a la danza que baila, instancia que no significaría un retroceso o alto en sus modos avant-garde de entender la acción danzaria o el rol del sujeto danzante. Me atrevería a pensar que se está produciendo una recapitulación donde el contexto vuelve a resemantizar los dispositivos que legitiman la danza como zona discutible de lo «irrepresentable».

Tal como le ocurriera a Peña Defilló cuando regresó de Europa a Dominicana, al volver de Norteamérica al Caribe Marianela retoma un viaje donde su otrora y supuesto sentido de lo «no-formal» se transforma en polifonía discursiva del cuerpo y de la imagen. Regresar a los valores primarios de la geométrica del vocabulario técnico de la danza, de la movimentalidad denotativa del salto, el giro, la caída..., le permiten establecer una relación más colindante con esos espacios que Peña Defilló volvió a habitar —tal como ha registrado la crítica Marianne de Tolentino—, para ocupar, para poblar de par en par su pintura hacia la representación criolla, la de su gente y sus tradiciones, la de su mística y su sincretismo. Con Defilló, ahora en una Habana teatral, la Boán ha retornado entre imagen y movimiento.

Tal como le ocurriera a Peña Defilló cuando regresó de Europa a Dominicana, al volver de Norteamérica al Caribe Marianela retoma un viaje donde su otrora y supuesto sentido de lo «no-formal» se transforma en polifonía discursiva del cuerpo y de la imagen

DEFILLÓ IN HAVANA: BETWEEN IMAGE MOVEMENT, ALWAYS BOÁN

For Marianela Boán, one of the most notable creators that Cuban contemporary dance has had since the mid-eighties of the last century, today at the head of the Compañía Nacional de Danza (National Dance Company) of the Dominican Republic, Defilló is the piece she always wanted to do since her return to the Caribbean.

Defilló is structured in its choreographic writing from the narrative of the wide and exquisite pictorial work of Fernando Peña Defilló, a visual and critic artist with a solid and forceful artistic production with a recognizable identity nature in the Dominican Republic, the Caribbean and far beyond our geographical location.

In Defilló you will not find the usual repeat in choreographic writing that takes, as a creative motive, a certain plastic work. Boán reinterprets the universe and style of the painter to delve into the intri-

cacies of the Dominican Republic and, by extension, of any Caribbean island stronghold. Marianela's piece proposes a new image, where the narrative action of the body gains absolute prominence.

Perhaps for this reason, this is the work that the choreographer was responsible for in his new host scenario. The dancers of Compañía Nacional de Danza have managed to accumulate the corporal, motivational and cultural experiences that the research and writing processes assumed by Marianela demand: bodies that are docile and autonomous in their expressive vocabulary.

Although the choreographic work of Marianela Boán and her great creation, the founding of the company DanzAbierta thirty years ago, are marked by the discursive-spectacular treatment of man's concerns and conflicts with himself and with the society that surrounds him, in fact, in her current creative territory, Boán is returning to the dance that dances.

As it happened to Peña Defilló when he returned from Europe to the Dominican Republic, Marianela is taking up a journey, when she returned from North America to the Caribbean, where her once supposed sense of the "non-formal" became the discursive polyphony of the body and the image.

Aurora Bosch

y el arte de dibujar pasos

POR MARTHA SÁNCHEZ

Las piernas de Aurora Bosch marcan las seis en punto. En el lenguaje del ballet, a ese paso le denominan «penché», y a sus 75 años de edad aún lo ejecuta como toda una profesional.

Todavía la maestra calienta su cuerpo ante cada clase, con disciplina rigurosa. Al elogio del penché que acaba de hacer con una mano en la barra responde: «Si quiere, puedo soltarme y aguantar la pose».

Asalta mi mente la imagen de la misma bailarina en la coda de El cisne negro, cuando en acto de seducción se lanza hacia el príncipe Sigfrido, como si pudiera alzar el vuelo, y este la contiene en el aire. La Bosch le robaba el aliento a más de uno en esa escena donde lucía dispuesta a todo para convertirse en reina. Por eso no le creo cuando me revela que le tenía miedo a las cargadas, aunque en la referida «resulta fácil», a su juicio.

Nadie que la haya visto concuerda con la artista en este detalle y, sin dudas, fue una buena actriz: nos convenció a todos de que era valiente y temperamental como la Myrtha, reina de las Willis, del ballet Giselle, que le valiera —además de convertirse en leyenda y referente— el Premio Ana Pávlova de la Universidad de la Danza y el Premio Especial de los Críticos y Escritores de Danza de Francia en el IV Festival Internacional de Danza de París, en 1966. Acababa de ganar la medalla de oro en el Concurso de Varna, Bulgaria, de ese año, y aún no era primera bailarina. La categoría la obtuvo en 1967.

Artísticamente, Aurora nació y se desarrolló bajo la égida de los fundadores del hoy Ballet Nacional de Cuba (BNC): Alicia, Fernando (1914-2013) y Alberto Alonso (1917-2007).

«Cada uno de ellos tiene su mérito personal en la historia: Alicia en la interpretación, Fernando en la pedagogía y Alberto fue clave en la creación coreográfica. En mi tesis de Doctorado así lo reflejé.

Ese triángulo exhibió una característica muy particular: la del nacimiento de una escuela de ballet con sus propias características. Y a mí en lo personal me picó el bichito, como digo yo, porque pese a ser una niña, en la Academia Alicia Alonso se me encendió la pasión por la danza».

Para fortuna de las generaciones actuales de artistas, la maestra mantiene la voluntad de hierro que la llevó a la cúspide del arte en su país, a integrar una élite bautizada por el gran crítico inglés Arnold Haskell como «las cuatro joyas del ballet cubano».

Invitada recientemente a los festejos por los cincuenta años del Ballet de Camagüey (BC), la Bosch se emocionó ante un nuevo monumento que develaron en la sede de la compañía en memoria de la fundadora Vicentina de la Torre y de Fernando Alonso, quien fuera director de esa institución de 1975 a 1992. Allí mismo, en sus clases y ensayos, ella recordó numerosas correcciones e ideas del Maestro de maestros. «Era portador de una ética y una disciplina que supo transmitir. Era como un escultor con la arcilla, nosotras éramos su arcilla».

La Bosch valora como esencial para su carrera haber tenido una disciplina doble: la de su hogar y la de la profesión.

De la etapa inicial, un hecho la conecta con Camagüey, esa ciudad situada a unos quinientos kilómetros de su Habana natal. En la Academia Alicia Alonso se vendían cursos de verano que no entraban dentro de las becas, y Aurora no podía costárselos. La secretaria de la institución la llamaba para decirle que los tomara y ella la evadía con excusas porque le daba vergüenza contar la verdad. Entonces, la señora le explicó que una persona anónima se los estaba pagando. Gracias a esto, la niña pudo aprovechar cada oferta de aprendizaje y solo al cabo de los años supo que esa persona había sido su compañera Vicentina de la Torre, quien fundó el Ballet de Camagüey en 1967 y la escuela de ese arte en la provincia.

Las Cuatro Joyas del Ballet Nacional de Cuba.

«Vicentina adoraba el ballet. Era mayor que yo en edad, pero nos veíamos mucho en los ensayos y pasillos. Recuerdo que en una función de fin de curso coincidí con ella en un montaje de una obra sobre Las estaciones, de Vivaldi. Nosotras hacíamos la escena del invierno. Fue una época en la que aprendíamos constantemente de disciplina y ética, del comportamiento respetuoso con los que lo rodeaban a uno».

Modales finos y tono de voz bajo, un modelo de educación. La joya no olvida sus orígenes humildes. Su abuelita encontró en un periódico de 1950 un anuncio de treinta becas para niñas pobres de escuelas públicas. La nieta optó por uno de esos puestos y ganó. Sabe que no tenía todas las condiciones físicas, pero la firme determinación de trabajar todas las aptitudes dio frutos. Su maestro Fernando no confió en vano en su Aurorita, como siempre la llamó. «Del ballet siempre me atrajo todo, ni siquiera con mis lesiones de rodilla dejé de atraerme».

Ahora, la Bosch ilumina con su sabiduría a otros. Soy testigo de cómo en su mano una sílfide gana en etereidad. La profesora sugiere un modo distinto de ejecutar un movimiento y al instante la artista se transforma en un ángel. «Dibujando el aire», sugiere cuando marca un relevé lent. Así trabaja ella, inyectando sensaciones e invitando a bailar con la música.

La primera vez que Fernando Alonso le propuso enseñar, tenía 15 años, pero su amor por el ballet era ya gigante. Empezó en la sucursal de la Academia de Ballet Alicia Alonso en el reparto Kholy, con niñas pequeñas, y la pedagogía la flechó. Distintas academias y compañías de Europa y América le han abierto sus puertas a la

maestra para aprehender sus conocimientos y reflexiones lúcidas sobre el desenvolvimiento técnico e interpretativo de acuerdo a las obras, los estilos y las condiciones específicas de cada bailarín.

Lejos del imaginario popular, un salto no garantiza el vuelo. Aurora Bosch no necesita elevarse, como cuando encarnaba a la reina de las willis, para demostrar que el arte es una construcción desde adentro y que domina muy bien los secretos de la física y la metodología de la escuela cubana de ballet. Lo demuestra sin palabras, sin ostentaciones, sobre el escenario del Teatro Principal de Camagüey.

A unos metros, los músicos afinan instrumentos de cuerda y viento, emerge una melodía y Aurora no se resiste a la composición de Chopin elegida por Mijaíl Fokin para montar Las sílfides. Marca algunos movimientos de la coreografía que antes bailó, como si no pudiera evitarlo, como si la instaran los mismísimos espíritus de la naturaleza.

AURORA BOSCH AND THE ART OF DRAWING STEPS

Aurora Bosch's legs mark six o'clock. In the language of ballet, that step is called "penché," and at 75 she still does it as a professional.

My mind is struck with the image of this dancer in the coda of The Black Swan, when in an act of seduction she throws herself at Prince Siegfried, as though taking off, and he holds her in the air. Bosch caught everyone's breath in that scene where she seemed to be

Aurora Bosch visita el museo Mariemma.

ready to anything just to become a queen. That is why I do not believe her when she reveals to me that she was afraid when being lifted, although in the said scene "it is easy," in her opinion.

No one who has seen her agrees with the artist in this detail and, without a doubt, she was a good actress: she convinced us all that she was brave and temperamental like the Myrtha, queen of the Willis, of the ballet Giselle, that earned her to become a legend and a referent - the Ana Pávlova Prize of the University of Dance and the Special Prize of Dance Critics and Writers of France at the IV International Dance Festival of Paris, in 1966. By the time she had won the gold medal at the Varna Contest, Bulgaria, she was not yet a prima ballerina. She obtained that category in 1967. Artistically, Aurora was born and developed under the aegis of the founders of today's National Ballet of Cuba (BNC): Alicia, Fernando (1914-2013) and Alberto Alonso (1917-2007).

Fortunately for the current generations of artists, this master maintains the iron will that led her to the pinnacle of art in her country, to integrate an elite named by the great English critic Arnold Haskell as "the four jewels of Cuban ballet."

Now, Bosch enlightens others with her wisdom. The professor suggests a different way of performing a movement and at once the artist becomes an angel. "Drawing the air," she suggests while marking a relevé lent. This is how she works, injecting sensations and inviting people to dance with music.

Los sentimientos guajiros de toda la humanidad

POR **TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS**

Casi al término del año 2017, los cubanos y los grupos portadores de la tradición campesina recibíamos con orgullo la noticia de que nuestro punto guajiro figura en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Largo fue el camino recorrido por los especialistas de la Comisión Nacional de la Salvaguardia del Patrimonio para llevar un minucioso expediente hasta la duodécima sesión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Es esta la segunda ocasión en la que una manifestación artística cubana integra el listado del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La primera vez fue en 2016 y le correspondió a la rumba, aunque ya se había reconocido a la tumba francesa en los territorios de Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo como Obra Maestra del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

A criterio de la musicóloga María Teresa Linares «el punto cubano es un género de canto que fue creado por nuestro pueblo y utilizado en casi todas las circunstancias del ciclo de vida: como canción de cuna, como canto de trabajo, como canto religioso ante los altares y velorios de santos, como canto funeral en mortuorios, en endechas y serenatas de amor; también en momentos de diversión, que es quizás donde se halla su función y uso principal improvisando décimas en controversia o en narraciones épicas».

Sobre el recorrido investigativo para redactar el expediente, la revista Arte por Excelencias conversó con Gladys Collazo,

presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura de Cuba.

«No partimos de cero. Ya había un trabajo desarrollado, lo más importante y lo más minucioso fueron los inventarios de las Casas de Cultura. Empezamos en el 2011; llevamos un trabajo relacionado con el punto guajiro y el repentismo. Lo primero que se hizo fue trabajar para declarar al año siguiente el punto cubano como Patrimonio de la Nación Cubana, es uno de los requisitos que exige la Unesco para hacer las declaratorias a nivel mundial.

»Trabajaron miembros de la Comisión Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, el Ministerio de Cultura, Casas de Cultura, el Instituto de Investigación Cultural Juan Marinello, el Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, el Centro de Investigaciones de la Música, así como de otras instituciones culturales y personas que tienen que ver con el patrimonio inmaterial. Fue un trabajo minucioso. El expediente para la Unesco debía responder a cinco preguntas con parámetros rigurosos en tan solo doscientas cincuenta palabras.

»Del expediente también forman parte fotografías y un video con requerimientos técnicos importantes en no más de diez minutos».

El material audiovisual, con guion de Patricia Tápanes, estuvo a cargo del grupo Guijarro, perteneciente al Consejo Nacional de Casas de Cultura. Constituyó una pieza clave para mostrar la riqueza de la expresión poética y musical de los guajiros cubanos. Según el

HUMANITY'S GUAJIRO FEELINGS

Almost at the end of 2017, Cubans proudly received the news that our punto guajiro had been included in the list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. The specialists of the National Commission for the Safeguarding of Heritage were on a long journey to hand in a detailed dossier to the twelfth session of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco).

This is the second occasion on which a Cuban artistic manifestation is included in the list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. The first time was in 2016 and it was the rumba.

To know about the investigative route to prepare the dossier, Arte por Excelencias magazine spoke with Gladys Collazo, the president of the Consejo Nacional de Patrimonio (National Heritage Council) of the Ministry of Culture of Cuba.

«We did not start from scratch. There was already a work developed in 2011 to declare the punto cubano as Patrimonio de la Nación Cubana (Cultural Heritage of the Cuban Nation) the following year. That is one of the requirements that Unesco demands to make the declarations worldwide.

The dossier for Unesco had to answer five questions with rigorous parameters in only two hundred and fifty words. It includes pho-

tographs and a video with important technical requirements of no more than ten minutes.

It was a very important and emotional moment. Each declaration becomes a celebration.

«Many challenges are ahead. We already have an important list of declarations of the National Heritage of Cuba. That is just the starting point to continue working in different dossiers, such as rum making know-how and the parrandas of the central region. The commission has a lot of work to carry out to be able to obtain the declaration of some other manifestation to be included in the representative list or as good practices of the Intangible Cultural Heritage of Humanity».

La décima siempre ha sido
latir de mi corazón,
casi la resurrección
para mi pecho dormido:
es mi profundo latido
como lo es en Naborí.
La décima para mí,
haciendo una breve suma,
es como lo fue la pluma
para el Apóstol Martí.

ADOLFO ALFONSO

comunicado divulgado por la Unesco, «el punto, práctica musical, es un elemento esencial del patrimonio cultural inmaterial cubano, abierto a todos, que propicia el diálogo y expresa los sentimientos, conocimientos y valores de las comunidades que lo practican. Además —puntualizó— que las técnicas y los conocimientos vinculados al punto guajiro se transmiten esencialmente por medio de la imitación, y también mediante un programa de enseñanza impartido en las Casas de Cultura de todo el país, con talleres animados por los depositarios y practicantes de este género musical».

«Fue un momento muy importante y muy emotivo —nos dice Gladys—, cada declaratoria se convierte en una fiesta. La representación cubana estuvo integrada también por Yaima Esquivel, especialista de la Comisión Cubana de la Unesco que jugó un papel importante en esta declaratoria para que los países nos apoyaran. Durante la sesión, el repentista Alexis Díaz Pimienta dedicó una décima a la plenaria por la declaratoria del punto cubano, fue un acontecimiento inesperado».

El punto vino a bordo en las migraciones españolas de las Islas Canarias y Andalucía hacia Cuba a finales del siglo XVIII. Sus tonadas se esparcieron por toda la región y se adaptaron fundamentalmente a las condiciones de vida de la zona rural, impregnándose del auténtico olor a tierra. El punto guajiro se mezcló con las raíces africanas, terminó siendo criollo y cubano, un hijo naturalmente transcultural. Actualmente se pueden destacar varias modalidades: el punto fijo, libre, espontáneo...

En el país los Grupos Portadores cuentan con el espacio televisivo Palmas y Cañas, que se transmite además por Cubavisión Internacional. Muchos han sido los exponentes del género, entre ellos Juan Cristóbal Nápoles Fajardo (El Cucalambé), Jesús Orta Ruiz (el Indio Naborí), el popular dueto de Justo Vega y Adolfo Alfonso y Celine González. En la actualidad figuran Tomasita Quiala, Luis Paz (Papillo), Emiliano Sardiñas, Alexis Díaz-Pimienta, María Victoria Rodríguez y otros.

«Quedan muchos retos —concluye la presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio—, ya tenemos un listado importante de declaratorias de Patrimonio Nacional de Cuba, ese es el punto de partida para seguir trabajando en diferentes expedientes, como los saberes del ron y las parrandas de la región central. La comisión tiene bastante trabajo para poder declarar alguna otra manifestación dentro de la lista representativa o como buenas prácticas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad».

Con la inscripción del punto cubano en la lista representativa de la Unesco, en cada sitio del archipiélago donde suenen la guitarra, el tres, el laúd, las claves, las maracas..., donde sean las tonadas quienes amenicen el trabajo en la tierra o las horas de ocio transcurran entre controversias, décimas e improvisaciones, donde haya un guateque y una familia campesina, guayaberas y sombreros de guano, se estará defendiendo la trasmisión oral, la memoria histórica y el sentimiento guajiro desde donde nace lo cubano.

El rescate del pizzaiuolo

MÁS QUE EL ARTE DE MANIPULAR AGUA Y HARINA

POR **DUNNA VIEZOLI**

Al arte del *pizzaiuolo napoletano* es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Así fue establecido el pasado 7 de diciembre de 2017 por la Unesco. Cada día en Italia se hornan cinco millones de pizzas. En todo el mundo se comen cada año otros cuantos millones: se calcula que en el globo son mordidas incontables porciones cada segundo. Conocida a nivel mundial como comida típicamente italiana, llega desde esta fecha a ser oficialmente reconocida por su valor cultural. Más propiamente se habla de *pizzaiuolo napoletano* y de la que es definida como verdadero arte. Es una competencia que ha tenido una función de rescate social, de elemento identitario de un pueblo, no solo napolitano, sino de Italia entera. Es una marca de italianidad en el mundo.

No se trata entonces solo de pizza, de simple combinación de agua y harina rellena con mozzarella y tomate frescos que hace siglos representa la comida italiana cotidiana, propia por su sencillez, por la fácil repetibilidad de estos ingredientes en cada momento. Es el producto de una maestría que llega a ser símbolo de algo mucho más grande, algo de lo que los mismos protagonistas no tenían conciencia hasta este momento.

Este reconocimiento universal rescata el orgullo de una profesión humilde, considerada descuidada, el último peldaño de la escalera social. Son muchos los napolitanos que se han ido de su ciudad de origen para el norte de Italia o para el extranjero, intentando mejorar su condiciones económicas a través de la implementación de un trabajo aprendido de sus abuelos. Y lograron hacerlo, pero siempre teniendo un perfil bajo, propio del obrero, nunca del artista. Para la economía nacional la pizza vale doscientos mil empleos. Casi todas las pizzerías del centro y del norte de Italia son gestadas por napolitanos: no hay milaneses, no hay florentinos haciendo pizzas, ni encarnando aquellos valores de italianidad tan bien conocidos y a veces imitados en el exterior. El prototipo del italiano es casi universalmente sobrepuesto con la imagen del napolitano, con sus dichos, sus gestos y, por supuesto, su comida. Desde hace tiempo los napolitanos se han identificado en el arte de hacer la pizza, en la que reconocen valores de convivencia y cohesión, en particular cuando están lejos de su casa.

La consagración de un oficio que ha garantizado el futuro a muchos jóvenes provenientes de contextos difíciles significa hoy el rescate de la categoría. Este trabajo, atado a una de las más importantes producciones alimentarias, es invertido hoy de nuevo en la sociedad: a los pizzaiuoli es conferido un papel fundamental en la valorización de su propia identidad etnogastronómica.

El arte del *pizzaiuolo napoletano* incluye en sí el saber hacer italiano, compuesto por gestos y sobre todo conocimiento tradicional, transmitido durante generaciones: la técnica, la familiaridad con la materia prima, más la pasión italiana para la buena comida hace la diferencia, a partir de dos ingredientes simples como agua y harina.

La Unesco elige en su decisión final «el know-how culinario relacionado con la producción de la pizza, que comprende gestos, canciones, expresiones visuales, jerga local, capacidad de manipular la masa, exhibirse y compartir: es un indudable patrimonio cultural. Los *pizzaiuoli* y sus huéspedes se involucran en un rito social, donde el mesón y el horno representan un escenario en el proceso de preparación de la pizza. Esto sucede en una atmósfera de convivencia que implica un intercambio constante con el público. Desde los barrios pobres de Nápoles, la tradición culinaria se ha arraigado profundamente en la vida cotidiana de la comunidad. Para muchos jóvenes practicantes llegar a ser *pizzaiuolo* representa también una manera de evitar la marginalidad social».

Desde hoy ser *pizzaiuolo* nunca será un oficio de rebote, una segunda opción con la que buscar empleo al norte o al extranjero para mejorar las condiciones de vida. Significará poseer un arte culinario por fin reconocido como una de las más altas expresiones culturales italianas. Los *pizzaiuoli* serán embajadores de un prestigio de italianidad de exhibir y enseñar en el exterior con orgullo, con la conciencia que este arte, lejos de ser de escaso valor, representa un ícono de cohesión social y de rescate cultural. Por la magia de una ciudad esencialmente milagrosa como Nápoles, un producto popular, la misma herencia de un pueblo, es devenido identitario para una nación: el símbolo de nuestra cultura, de nuestra forma de vida, de nuestra convivencia.

El arte del *pizzaiuolo napoletano* incluye en sí el know-how italiano, compuesto por gestos y sobre todo conocimiento tradicional...

THE RESCUE OF THE PIZZAIUOLO: SOMETHING BEYOND THE ART OF HANDLING WATER AND FLOUR

The art of the pizzaiuolo napoletano is an Intangible Cultural Heritage of Humanity (ICH). It was established so by UNESCO on December 7, 2017. Every day in Italy, five million pizzas are baked. Every year, there are millions of others eaten around the world: it is estimated that countless portions are bitten every second. Known worldwide as a typical Italian food, it is officially recognized from this date for its cultural value. More properly speaking, it is referred as pizzaiuolo napoletano and a true art. It is a competition that has had a function of social rescue, of an identity element of a people, not only Neapolitan, but of the whole of Italy. It is a mark of Italianness in the world.

It is not just about pizza or a simple combination of water and flour stuffed with fresh mozzarella and tomato that represents centuries-old daily Italian food for its simplicity. It is the product of a mastery.

The Italian prototype is almost universally superimposed with the image of the Neapolitan, with his sayings, his gestures and, of course, his food. Neapolitans have long been identified for the art of making pizza, in which they recognize values of coexistence and cohesion, particularly when they are far from home.

The art of pizzaiuolo napoletano includes in itself the Italian know-how, made up of gestures and above all traditional knowledge, handed down for generations: the technique, the familiarity with the raw material, plus the Italian passion for good

food makes the difference, from two simple ingredients such as water and flour.

From today on, being pizzaiuolo will never be a "bounce" job, a second option with which to look for a job in northern Italy or abroad to get ahead in life. It will mean being the practitioners of a culinary art finally recognized as one of the highest Italian cultural expressions. The pizzaiuoli will be ambassadors of a prestige of Italianness to exhibit and teach abroad with pride, with the awareness that this art, far from being of little value, represents an icon of social cohesion and cultural rescue. With the magic of an essentially miraculous city like Naples, a popular product, the very heritage of a people, has become an identity for a nation: the symbol of our culture, our way of life, our coexistence.

PUYO: LOS DESIGNIOS DE LA NIEBLA

POR ANTONIO F. MEDINA

Son cerca de trescientos kilómetros la distancia entre Quito, la capital de la República de Ecuador, y la ciudad del Puyo, en el corazón de la Amazonía, un paraíso natural perdido entre la naturaleza, descubrimiento casual de los conquistadores españoles en pleno siglo XVI, mientras andaban tras la leyenda del Dorado del imperio Inca, o en pos de hallar, al menos, el país de la canela.

Con el nombre inicial y oficial de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya del Puyo, es la ciudad cabecera del cantón Pastaza y capital de la provincia de igual nombre, en el centro-occidente de la región amazónica de Ecuador, a una altitud de novecientos treinta metros sobre el nivel del mar y con un clima lluvioso tropical de veinte grados centígrados como promedio.

Su denominación original proviene de la lengua quichua, de la palabra puyu, que significa neblina. Fue fundada oficialmente el 12 de mayo de 1899 por el misionero dominico fray Álvaro Valladares y nueve indígenas canelos, entre otras distinguidas personalidades de la época.

El Puyo es dueño de una cultura singular y autóctona, con la presencia de siete nacionalidades indígenas: los quichuas, los andoas, los záparas, los huoranis, los achuar, los shiwiar y los shuar, y de ahí su destino turístico, ecológico, paisajístico, donde hay más selvas y ríos en la región que edificaciones, dentro de la Amazonía, una de las siete maravillas naturales del mundo moderno.

Y es que los españoles, tanto por el oro, como por la canela, esa especie silvestre que los indígenas de esta zona llamaban ishpingo, descubrieron así el río Amazonas en febrero de 1542 y siguen todavía algunos aventureros tras la leyenda del Dorado, historia que arrancó por Colombia y se fue extendiendo por toda Sudamérica.

Quizás no apareció nunca ese lago donde los reyes se quitaban el polvo de oro y arrojaron sus tesoros, y la canela no sea más ahora que un ingrediente de un postre cualquiera, pero lo cierto es que la

verdadera joya está todavía en pie, y es el arraigo histórico y ancestral de esta zona, intrincada, como una suerte de paraíso.

Muchas son las opciones turísticas que posee el Puyo, desde criaderos de animales exóticos, centros de conservación de plantas medicinales, además de visitas a las comunidades indígenas, donde el tiempo parece que se detuvo antes de la llegada de los europeos. Allí se va por rutas con guías nativos, sobrevolando en avionetas, o haciendo ciclismo por las intrincadas carreteras atravesando ríos y montañas.

Por otro lado, están los atractivos propios de la ciudad, como museos, parques temáticos, puentes colgantes, miradores, piscinas de olas artificiales y el desarrollo del denominado turismo de aventura y la práctica del kayaking, rafting, canoeing, aviturismo (*birdwatching*), fototurismo y

hasta pesca deportiva en ríos de la región amazónica.

Pero es que también, dentro de los límites de la urbe, hay novedades como el Parque Morete, con toboganes, piscinas con olas de última tecnología, saunas, hidromasajes, además del paseo turístico del río Puyo, con su malecón, considerado el balneario popular más conocido en el cantón Pastaza, y otras atracciones como el Parque Etno-Botánico Omaere, el primero de su tipo en Sudamérica, y la cascada Hola Vida, la cual es una reserva privada a treinta minutos del centro poblacional.

Y para los admiradores de la historia, está el Museo Étnico y Arqueológico, donde se conservan muestras de la cultura de las nacionalidades indígenas de región. A toda esta información pueden acceder por internet, y con cualquier turoperador

especializado, o por el propio portal independiente de turismo en Pastaza: www.pastaza.com.

PLATOS Y COSTUMBRES

Pastaza es la provincia más extensa del país, con alrededor de 29 800 kilómetros cuadrados. Es considerada referente etnográfico, por tener siete de las diez nacionalidades indígenas de la amazonia ecuatoriana, escenario de autóctona identidad cultural y dueña de una deliciosa gastronomía sostenible.

Entre los platos más reconocidos de la región se encuentran los maitos de pescado y pollo, manjar típico que consiste en sazonar las carnes con sal, palmito, helechos de la zona y envolverlas en hojas de bijao (llaki panga), que le dan un aroma muy peculiar. Son amarradas con fibras de paja toquilla y expuestas directamente al fuego. Luego se sirven acompañadas con yuca y plátano verde.

Otro comestible distinguido son los pinchos de moyón o chontacuro (larvas de escarabajos, coleóptero oriundo de Sudamérica), que tiene un alto contenido de grasa natural, y los diferentes caldos de armadillo, guanta (roedor de la familia curculidae), de guatusa (también roedor, pero de la especie Dasyproctidae), de carachama y de tilapias, ambos pescados de agua dulce.

Pero quizás la principal delicia y distinción esté en el ceviche volquetero, invención del puyense Homero Escobar hace ya más de cuarenta años, que consiste en la mezcla de productos de tres regiones ecuatorianas: de la costa el atún, el chocho (vegetal del género *Lupinus*) y el maíz tostado; de la región interandina la cebolla y el tomate; y de la Amazonía el chifle (lonjas de plátano verde sazonadas con sal al gusto y fritas en aceite).

Son diversas las tradiciones y fiestas ancestrales, entre ellas la celebración de la Chonta, en el mes de agosto, dedicada a la prosperidad de las siembras y al ciclo de vida de las personas; el rito de la Cascada Sagrada, de pueblo Shuar, donde solicitan poder y energías para la supervivencia; el Culto de la Culebra, para cuando hay mordidas de estos ofidios; y el Carnaval Turístico y Cultural de Pastaza, que se desarrolla en los meses de febrero o marzo con cuatro días de duración, celebración llena de colorido, desfiles, danza, música y, sobre todo, respeto mutuo entre los habitantes, donde se hacen exposiciones de

pinturas, artesanías, festivales gastronómicos y la elección de la reina del carnaval.

Y entre la magia de estos habitantes se cuenta con el poder de sus brebajes naturales, que, por tradición oral, se han transmitido de generación en generación muchos de los secretos de plantas de la selva que usan por las propiedades de curación. Además se puede apreciar la confección de cerbatanas de caza, de canoas con materiales naturales y artesanías.

Pero no crean que se toparán con una atemorizadora y nómada incivilización, pues aun cuando estos pueblos originarios conservan sus formas de vestirse y la construcción de sus viviendas y creencias en armonía con la naturaleza, también muestran orgullo de sus costumbres a los visitantes, a quienes reciben con los brazos abiertos, con sus fiestas, tradiciones y legendaria sabiduría.

Y aunque sé que usarán cámaras y móviles para dejar constancia gráfica e histórica de que estuvieron aquí, pasarán momentos en que se olvidarán un poquito de la modernidad para reencontrarse con los orígenes y misterios de la madre tierra.

PUYO: THE DESIGNS OF THE FOG

It is about three hundred kilometers between Quito, the capital of the Republic of Ecuador, and the city of Puyo, in the heart of the Amazon, a natural paradise lost among nature, a casual discovery of the Spanish conquistadors in the sixteenth century, while they were going after the legend of the El Dorado of the Inca Empire, or in the pursuit of finding, at least, the country of cinnamon.

With the initial and official name of Nuestra Señora del Rosario de Pompeya del Puyo, it is the head town of the Pastaza canton and the capital of the

namesake province, in the center-west of the Amazonian region of Ecuador, at an altitude of nine hundred and thirty meters above sea level and with a tropical rainy climate of twenty degrees Celsius on average.

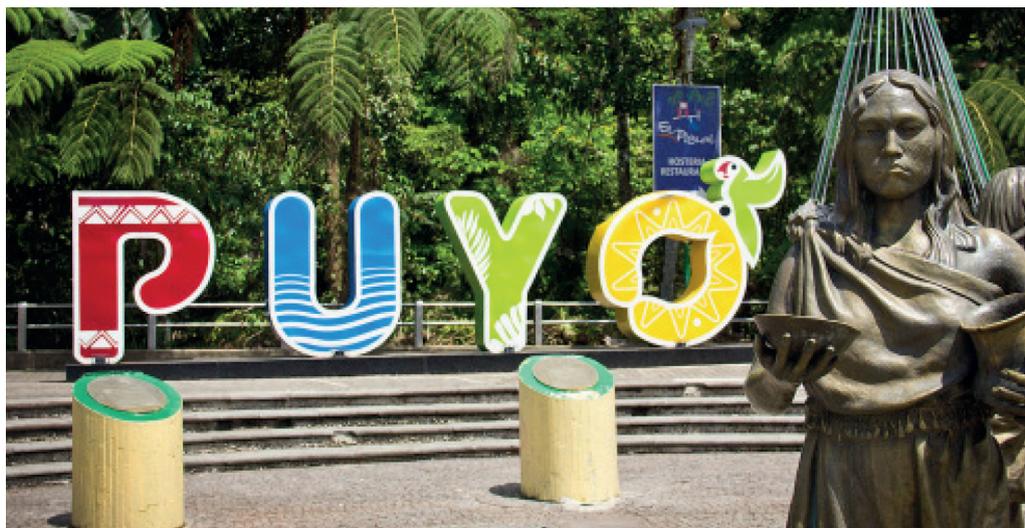
Its original name comes from the Quechua language, from the word puyu, which means mist. It was officially founded on May 12, 1899 by the Dominican missionary Fray Álvaro Valladares and nine native Canelos, among other distinguished personalities of the time.

The Spaniards, as a result of their search for both gold and cinnamon, discovered the Amazon River in February 1542.

There are many tourist options that Puyo has, from exotic animal breeding sites, conservation centers for medicinal plants, to visits to indigenous communities, where time seems to have stopped before the arrival of Europeans. To get there, you have to take routes aided by native guides, overflying on small planes, or cycling through the intricate roads through rivers and mountains.

On the other hand, there are the attractions of the city, such as museums, theme parks, suspension bridges, viewpoints, artificial wave pools, the development of the so-called adventure tourism, and even sports fishing in the rivers of the Amazon region.

I am here still a little amazed and also with the hope to help, with communication and journalism, for the development of tourism, good reading habits and caring for nature. That is why I declare that I am neither a conqueror nor a missionary.

JORNADAS ACTUAR

FRANK GONZÁLEZ

el hombre de las mil voces

POR DIANA ROSARIESCO

FOTOS ANGELO SALAS Y CORTESÍA DEL ENTREVISTADO

Frank entra al mundo del doblaje a través de esta serie animada que está cumpliendo cuarenta y ocho años, en cuyo primer largometraje llegó a interpretar hasta doce personajes junto a Carlos González, Manuel Marín, Irela Bravo, Teresita Rúa... «Probablemente mucho de Elpidio Valdés haya surgido de las tertulias que compartía con Juan Padrón en el Estado Mayor de la Marina de Guerra Revolucionaria, donde pasamos el servicio militar, cuando antes de ir a dormir disfrutábamos haciendo chistes y dándoles voz a personajes de historias cargadas de humor inventadas por ambos».

Durante el servicio militar descubre su afinidad por las artes escénicas y con el movimiento de aficionados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) participa en varios festivales formando parte de grupos de pantomima y teatro.

«En 1967, en busca de realizar mi sueño, entro al Instituto Cubano de Radiodifusión (ICR), donde paso cursos de ambientación, vestuario y decoración escenográfica en espera de una oportunidad como actor. Dos años más tarde consigo pasar un curso de actuación con la gran actriz y directora Marta Jiménez Oropesa, a quien le debo el dominio de la voz, de la dicción y del aparato fonatorio, que me sirvió de base para realizar doblaje en diferentes medios, diseños animados, grabación de voces...».

Frank dedicó más de cuatro décadas de su vida a la radio, primero en Radio Liberación (hoy Radio Arte) y luego en Radio Progreso, donde realizó programas dramáticos con grandes directores como Carmen Solar, Caridad Martínez, Morayma Osa, conquistando la radioaudiencia cubana al interpretar protagónicos en novelas y cuentos como *Amor con amor se paga*, *¿Quién le teme a Virginia Wolf?*, *Santa Camila de La Habana Vieja*, *La guerra y la paz*, *Hamlet*, *Romeo y Julieta en las tinieblas*. «La radio es un medio muy completo para la formación de un actor, porque todo se logra a través de la voz, no hay escenografía ni vestuario,

para construir un personaje debe realizarse un estudio previo basado en la técnica de Stanislavski, base de cualquier estilo de actuación».

Por otro lado, su facilidad para dominar la fonética de varios idiomas le ha permitido colaborar con proyectos audiovisuales cubanos y extranjeros de animación, como, *Vampiros en La Habana*, *Filminutos*, *El negro cimarrón*, *Matojo*, *Yeyín*, *Cenicenta*, *Pinocho*, *Blanca Nieves*, *Mafalda*, *El castillo de Ra Tim Bum*, *Volturno-V...*, y los filmes de ficción *El siglo de las luces*, *Plaff*, *Robinson Crusoe...*

«En los años setenta recibo cursos para televisión con Verónica Lynn y para teatro con Raquel Revuelta, quien años más tarde en Teatro Estudio, junto a Vladimir Luibimov, director del grupo moscovita Taganka, me dan la oportunidad de protagonizar la puesta en escena de la obra *Diez días que estremecieron al mundo*, de John Reed, que considero mi mayor éxito sobre las tablas; un estreno por el aniversario sesenta de la Gran Revolución de Octubre.

»En aquella época la televisión era en vivo, lo que requería de buena memorización e improvisación; realicé novelas, teatro clásico, y más de catorce aventuras: *Los Konsomoles*, *La guerrilla del altiplano*, *¡Viva Puerto Rico Libre!*, *Los mambises*, *Los pequeños fugitivos...*, pero recuerdo especialmente *Los comandos del silencio*, dirigida por Eduardo Moya, cuya trama versaba sobre el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y transcurría paralelamente a las acciones que acontecían en Uruguay, de ahí su gran audiencia y extraordinario éxito dramático y político.

»Tuve la oportunidad de codearme con los mejores directores y actores de la época, como Reynaldo Miravalles y Enrique Santisteban, además de incursionar en las producciones teatrales del gran humorista cubano Alejandro García Virulo *How are you*, *Claudio*, *La divina comedia*, *La Candelita...*, y en programas infantiles de televisión como *Tía Tata cuenta cuentos*, *¡A jugar!* y

Frank González trasciende no solo como excepcional actor cubano de radio, televisión, teatro y cine, sino por su don de vocalizar a los más disimiles personajes, habilidad que confiesa disfrutar desde niño al imitar a políticos y actores de la época, y que desarrolla con talento hasta convertirse en un maestro del doblaje, creador de voces que serán recordadas para siempre.

Basta citar al coronel mambí Elpidio Valdés, el personaje más popular de Cuba, a quien le diera voz y vida, inmortalizado en el animado cinematográfico del director Juan Padrón, cuyos tres largometrajes e infinidad de cortos y versiones radiales forman parte de la educación patriótica de varias generaciones de niños y adolescentes, para quienes frases como «¡Al macheteee!», «Corneta, toque usted a degüello» y «¡Hasta la vista, compay!» no tienen otro acento y timbre que no sea el de Frank.

«No es solo tener habilidad para cambiar la voz —dice Frank—, sino para darle vida a un personaje a partir de una caricatura. Esto requiere de imaginación, fantasía y de un trabajo con las cuerdas vocales hasta conseguir diseñarlo lo más cercano posible a lo que imaginó el niño cuando leyó la historieta. Es comenzar a probar en un micrófono hasta encontrar la voz, el timbre que funciona, las características sonoras que debe llevar el personaje a partir de sus cualidades físicas y psicológicas; yo diría que es casi innato».

El camino de los juglares, que significaron un reto para mí, porque los niños son el público más sincero que existe.

»Elpidio me ha dado infinitas alegrías como actor. No solo me ha permitido llegar a este público, sino ser bien recibido e imitado por sus enseñanzas. El público cubano me brinda muestras de reconocimiento y gratitud a diario, y ese es el mejor premio al que un actor puede aspirar.

»Además, a través de este personaje pude conocer a nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro y conversar con él sobre las necesidades materiales que teníamos para perfeccionar nuestro trabajo de doblaje, sobre todo desde el punto de vista tecnológico. El resultado está hoy materializado en el espléndido y moderno edificio de los Estudios Fílmicos de Animación del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), que llevan el nombre del Elpidio Valdés, en cuyos laboratorios de grabación se crea y realiza la producción de animados de Cuba, que pueden competir a nivel internacional».

En cine, Frank actúa en una coproducción cubano-peruana sobre la vida del inca José Gabriel Condorcanqui, titulada *Tupac Amaru*, y en las películas cubanas *Dolly back*, de Juan Carlos Tabío, Premio Coral del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, *Se permuta*, *Baraguá*, *En tres y dos*, y *La entrevista*, un corto humorístico, entre otros.

Micrófono de la Radio Cubana; Primer Premio de Actuación del Concurso de Radio de la Unión de Escritores y Actores de Cuba (Uneac) en cuatro ocasiones; Primer Premio Nacional de Doblaje y Premio por la Obra de la Vida de la Agencia Artística de Artes Escénicas Actuar 2014 son apenas algunos de los reconocimientos que ha recibido este multifacético actor, galardonado además con la Distinción por la Cultura Nacional.

«Me siento satisfecho con mi carrera, aunque uno siempre cree que puede hacer más y mejor. En los últimos años, mis condiciones de salud no me han permitido afrontarla como antes, si bien sigo en el doblaje y con apariciones esporádicas en televisión.

»Me siento feliz de ser representado por la agencia Actuar. Les agradezco a sus trabajadores el apoyo que me han brindado y la influencia que han tenido en mi vida artística. Ellos son los encargados de organizar, viabilizar y promover la labor de los actores, y lo hacen con profesionalidad y cariño».

FRANK GONZÁLEZ THE MAN OF THE THOUSAND VOICES

Frank González transcends not only as an exceptional Cuban actor of radio, television, theater and cinema, but for his gift of vocalizing the most dissimilar characters. It is enough to mention Mambí Colonel Elpidio Valdés, the most popular character of Cuba, to whom he gave voice and life, immortalized in the animated cartoons by director Juan Padrón.

"It is not only having the ability to change your voice, but to give life to a character from a caricature. This requires imagination, fantasy and a work with your vocal cords until getting to design it as close as possible to what the child imagined when he read the cartoon. It is to begin to do trials in a microphone until finding the voice, the timbre that works, the sonorous characteristics that the personage must take from their physical and psychological qualities; I would say it is something almost innate.

«Probably a lot of Elpidio Valdés has emerged from the gatherings I shared with

Juan Padrón in the Military Staff of the Revolutionary Navy, where we were both stationed at the military service when, before going to sleep, we would enjoy making jokes and giving voice to characters of stories loaded of humor invented by both.

»Elpidio has given me infinite joys as an actor. Not only has he allowed me to reach this audience, but to be well received and imitated on account of his teachings. The Cuban public has shown me their recognition and gratitude, and that is the best prize that an actor can aspire to.

"In addition, through this character I was able to meet our Commander in Chief Fidel Castro and talk with him about the material needs we required to perfect our dubbing work, especially from a technological point of view. The result is today materialized in the splendid and modern building of the Animation Film Studios of the Cuban Institute of Cinematographic Art and Industry (ICAIC), which is named after Elpidio Valdés, in whose recording laboratories Cuban animated films are created and made, which can compete internationally.

«I feel satisfied with my career, although one always believes that one can do more and better. In recent years, my health condition has not allowed me to conduct it as before, although I'm still doing dubbing and with sporadic appearances on television.

»I am happy to be represented by Actuar agency. I thank its workers for the support they have given me and the influence they have had on my artistic life. They are in charge of organizing, making viable and promoting the work of the actors, and they do it with professionalism and affection».

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

Las estatuas de cera de Teófilo Stevenson y Ernest Hemingway acompañan a los trovadores Pepe Ordaz y Augusto Blanca.

Museo de la Cera, el triunfo del arte

POR **EDGARDO HINGINIO**
FOTOS **CARLOS DANIEL MONTEJO MATAMOROS**

Es una de las instituciones culturales de Bayamo, en la provincia Granma, que mayor orgullo ofrece al nacido en nuestra región. Nada más con escuchar o leer que es la única de su tipo en el país, una sensación de complacencia invade el alma y el cuerpo.

Pero el Museo de la Cera, como prefiero llamarle y no Museo de Cera, pues, aunque se ha hecho común llamarle por la última opción —y hay quien tiene su teoría gramatical para defenderla— el Museo o galería de arte —que es también un tema de controversia— no es de cera, simplemente es una institución donde, en el arte de la cera, se ha creado un nuevo y maravilloso mundo a partir del modelaje de figuras humanas y de animales. En su interior, la experiencia de admirar a personalidades de talentoso desempeño es sencillamente sensacional y admirable.

Recuerdo cuando se fundó. Surgió como todo: desde la sencillez y el sueño. Una familia de empíricos creadores, por su admiración al cantante Polo Montañez, elaboró su figura en cera, y con esta motivación se creó un espacio donde no solo mostraban figuras humanas, sino también de animales, en una construcción artística que era, a su vez, la imitación del ambiente natural. Este espacio tenía un nombre bellísimo: Cerarte. No sé por qué le cambiaron el nombre al lugar en que la familia Barrios —que son al fin y al cabo los promotores de la institución— empezó a crear su universo.

Acaloradas discusiones ha motivado la creación del mundo en cera bayamés. No ha sido tan solo su traslado de lugar y su calificación en museo o galería, también ha sido el cuestionamiento a la labor artística de los creadores de las figuras tanto por creadores de su rama como por otros artistas. Esto, en

mi opinión, ha llenado de tristeza un acontecimiento que es de lo más grandioso y atrevido en el arte cubano contemporáneo.

No hablaré de las mezquindades humanas que embriagan al ser social, que invadido por los logros de uno u otro se arriesga a crear tesis y opiniones en contra de estos. Pero, lectores mortales, el talento y el sacrificio, fruto de la dedicación consciente y motivada, siempre son reconocidos por el tiempo y por la mayoría de los demás seres humanos. Muchos podrán hablar, gritar, correr, sudar, hacer todo y cuanto esté a su alcance para desacreditar a pocos o muchos, pero el talento se impone y la constancia triunfa. Y esa ha sido la historia de la familia Barrios, que para mí son grandes artistas y no artesanos empíricos como otros siempre quieren calificarlos.

El talento siempre es empírico, el ser que no es dotado en sus manos y en su mente para crear arte no lo logrará nunca. Que existan escuelas o academias para moldear, encausar, dotar de ciertas herramientas a los cultivadores de algunas manifestaciones artísticas es un beneficio para algunos, para otros no tiene la más mínima importancia, como dice un viejo refrán: unos hacen lo que pueden y otros hacen lo que quieren, y en cuestiones técnicas de arte, la maestría es quien asegura estas antiquísimas pala-

bras, pues la familia Barrios ha hecho lo que ha querido para convertir en arte perdurable, después de la muerte, la memoria visual del hombre talentoso.

Es cierto, a mi entender —y mucho que he luchado con mis opiniones por eso— que el Museo de la Cera de Bayamo merece una mejor labor curatorial o de montaje museístico, como quiera llamársele. También una mejor selección de las figuras a exponer, una mejor visualidad artística para su entorno y, constructivamente, un mayor espacio, pues seguirá creciendo y el montaje da la sensación de abarrotamiento, motivado también por los errores que enumeré anteriormente.

Pese a todo, la institución es la más visitada de la cultura granmense y la que más dividendos monetarios aporta en nuestro sector. Sin lugar a dudas, es un lugar tan singular que es incalificable. Es único. Digno de mostrar como grandeza humana, no solo en la realización de los sueños y el talento artístico, sino también por ese equipo de trabajo que, con una sensibilidad diferente, lo ha llenado de amor a través de una programación cultural que ha dotado de una dimensión única a la institución.

Es mío, tuyo, nuestro: el Museo de la Cera de Bayamo, único de su tipo en Cuba, es de todos los amantes del arte y del triunfo del talento y la dedicación sobre el ocio y la desidia. Ahí está, en el cuarto tramo del Paseo bayamés, con su magnificencia de institución cultural única. Pareciera que ha sido rescatada de la gran antigüedad imperial de la humanidad para mostrarse en nuestra contemporaneidad como triunfo incalificable, en uno de los lugares apartados del oriente cubano.

THE WAX MUSEUM, THE TRIUMPH OF ART

It is one of the cultural institutions of Bayamo, in the Granma province, which offers the greatest pride to those born in our region, the only one of its kind in the country.

The Wax Museum is an institution where, in the art of wax, a new and wonderful world has been created based on the modeling of human figures and animals. Inside, the experience of admiring personalities of talented performance is simply sensational and admirable.

I remember when it was founded. It emerged as everything else: from simplicity and a few men's dream. A family of empirical creators, out of their admiration for the singer Polo Montañés, elaborated his figure in wax, and with this motivation a space was created where not only they showed human figures, but also of animals, in an artistic construction that was, at the same time, the imitation of the natural environment.

The Barrios family has done what they wanted to do to turn the visual memory

of talented men into lasting art, after their death.

The institution is the most visited in the cultural world of Granma province and the one that provides the most revenues in our sector. Undoubtedly, it is such a unique place that it is unspeakable. It is unique. Worthy of being showed as an instance of human greatness, not only in the realization of dreams and artistic talent, but also because of that work team that, with a different sensibility, has filled it with love through a cultural program that has endowed the institution with a unique dimension.

It's mine, yours, and ours: the Wax Museum of Bayamo, the only one of its kind in Cuba, belongs to all lovers of art and the triumph of talent and dedication over leisure and laziness. There it is, in the fourth section of the Paseo Bayamés, with its magnificence of a unique cultural institution. It almost seems to have been rescued from the great imperial antiquity of humanity to be shown in our contemporaneity as an unspeakable triumph, in one of the secluded places of eastern Cuba.

CONTACTOS / CONTACTS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE GRANMA

Calle José Antonio Saco No.13 altos, entre Máximo Gómez y Carlos Manuel de Céspedes. Reparto San Juan el Cristo, Bayamo, Granma, Cuba. CP: 85 100

Tel.: (+53)23 42 3465 / 42 6289

Email: despacho@crisol.cult.cu
jefecomunicacion@crisol.cult.cu

Web : www.crisol.cult.cu

Cultura
DIRECCIÓN PROVINCIAL
GRANMA

 Nicolás Guillén, poeta y escritor cubano.

 Gabriel García Márquez y, detrás, el músico cubano Juan Formel.

LA PENÚLTIMA

Nueve años de mano en mano

POR **ALEXIS TRIANA** FOTOS **LAIDELIZ HERRERA Y NELIA MORENO**

La primera revista *Arte por Excelencias* vio la luz entre enero y febrero del 2008, en pleno fragor de la Bienal de La Habana, y siempre su éxito fue ir pasando de mano en mano entre críticos de arte, artistas y promotores de toda Iberoamérica y el Caribe. En tiempos en que en el mundo desaparecen las publicaciones culturales, el Grupo Excelencias ha mantenido ya por nueve años esta publicación multicultural, en una siempre hermosa edición impresa, y cada día más posicionados como plataforma digital en www.arteporexcelencias.com.

Las ediciones 34 y 35 volvieron a recorrer notables ferias de arte contemporáneo como la Semana de Arte en Miami, se presentaron en importantes festivales de música y teatro, y viajaron por históricas capitales europeas como Roma, Cannes y Barcelona: lo mismo en el ya habitual stand de publicaciones colectivas de Art Basel Miami Beach, que de la bienvenida al espectáculo CirCuba en la capital italiana, o en el intercambio con artistas y promotores en Cannes.

Mas igual patrocinamos el Premio de Excelencias en el Festival Internacional CirCuba, en la veinte edición de los Premios JoJazz, y en los Festivales Internacional de Teatro y del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, como mismo lo haremos ahora junto a Giraldo Piloto en la Fiesta del Tambor, que tiene a Brasil como país invitado.

El maestro Roberto Chile junto a buena parte del equipo gigante de Excelencias.

Nuestra revista se presentó igual en La Habana y Trinidad, con la impactante imagen de la exposición del maestro Roberto Chile para su exposición SOMOS; en tanto Cienfuegos nos recibía como equipo en diciembre para el Festival de Música Popular Benny Moré. El polifacético Fernández Era aclara que la «delegación» de *Arte por Excelencias* incluyó también a la periodista Taissé del Valle Valdés y a la fotógrafa Laideliz Herrera Laza, donde pudieron compartir con importantes artistas cubanos, sobre todo Era, que se los cogió todos para él, como dan fe las fotos.

Es esa capacidad que hemos desarrollado de estar justo allí donde prestigia, y nece-

sitan. Y es que en 2017, y gracias a quienes nos reconocen y respaldan, fuimos exitosos media partners de los 25 años de la Feria Estampa Madrid, de los 10 años de Swab Barcelona, y de la tercera edición de Art Marbella. Y en los momentos en que esta edición circule, ya estará abierto nuestro stand en Zona Maco, la feria de arte contemporáneo más relevante de México.

Para finales de febrero, *Arte por Excelencias* estará acompañando la Galería Collage Habana, del Fondo de Bienes Culturales, y a los jóvenes artistas cubanos participantes en Art Madrid. Y siempre de mano en mano, gracias a nuestros perseverantes amigos. ¡Qué hermosa historia hemos construido juntos!

A la izquierda nuestro periodista Fernández Era junto a Rafael Lay y Manolito Simonet en Santa Isabel de las Lajas. A la derecha presentación de *Arte... 36* en Trinidad, con el escultor Julio César Saenz, el arquitecto Lázaro Morgado, Alberto Turiño, director de la empresa Aldaba y el crítico de arte Atner Cadalzo.

GUAYABERAS

Compay Segundo
CUBA

TRADICIÓN - ELEGANCIA - EXCLUSIVIDAD

LÍNEA DE PRODUCTOS DISPONIBLE SOLO EN TIENDAS ARTEX

COMERCIAL
LAUROS
ARTEX
DIVISIÓN IMPORTADORA

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

Calle 86 No. 524 e/ 5ta B y 7ma, Miramar, Playa, La Habana, Cuba. www.laurosonline.com
Telf.: +53 72049135 - 36 / 7204 9140 al 43 Fax: +53 7204 9157 / Email: lauros@clauros.artex.cu

Joe Lovano

EL PADRINO DEL JAZZ EN LA HABANA