

PUBLICACIÓN
MULTICULTURAL
DE IBEROAMÉRICA
Y EL CARIBE

Año IX, no. 38
Marzo-Abril
2018

arte

POR EXCELENCIAS

PLUSULTRA
Publicación de Arte y Cultura

MENDOXE
2017

EGREM

1964 - 2019

5incuentay**5**inco

años de nuestra música

Calle 3ra #1008 e/ 10 y 12, Playa. La Habana. Cuba
Telefono: 72044685 ext. 136 y 137

 [laspuertadelamusica](#)

www.egrem.com

<p>3 LADRILLO A LADRILLO SE HACE UN PUENTE
<i>José Carlos de Santiago</i></p> <p>5 MANUEL MENDIVE. ME SIENTO ATADO A ESTA ISLA
<i>Estrella Díaz</i></p> <p>10 COLLAGE HABANA TRIUNFA EN LA SEMANA DEL ARTE DE MADRID
<i>Yordanis Ricardo Pupo</i></p> <p>13 LIBROS PARA LA MEMORIA ARTÍSTICA
<i>Martha Ivis Sánchez</i></p> <p>14 BICENTENARIA CUNA DE LA CULTURA CUBANA
<i>Toni Piñera</i></p> <p>18 LOS QUINCE DE ZONA MACO
<i>Jorge Fernández Era</i></p> <p>22 ZONA MACO PREMIA A ARTISTA CUBANO
<i>Jorge Fernández Era</i></p> <p>24 UNA ENTREVISTA PARA COLGAR EN LA PARED
<i>Jorge Fernández Era</i></p> <p>26 ARCO 2018: UNA FERIA CONTROVERTIDA
<i>Ramón Casalé Soler</i></p> <p>30 LA SEGUNDA VIDA DEL CAPITOLIO DE LA HABANA
<i>Claudia Taboada</i></p> <p>31 OTAVALO: EL MERCADO ARTESANAL MÁS GRANDE
<i>Kaloian Santos Cabrera</i></p> <p>34 DOSSIER DE ARTES VISUALES. PROYECTO SIKEREI</p> <p>38 EL EDITOR SÍ TIENE QUIEN LE ESCRIBA
<i>Francesco Rossini</i></p> <p>40 MANUEL LÓPEZ OLIVA. LAS MÁSCARAS DE LA VIDA
<i>Taissé del Valle Valdés</i></p> <p>42 DOSSIER DE ARTES VISUALES.
<i>Alexis Miguel Pantoja</i></p> <p>46 MEDIO SIGLO DE FRUCTÍFERO ARTE
<i>Martha Sánchez</i></p> <p>50 DANZA CONTEMPORÁNEA POR EUROPA.
<i>Jorge Brooks</i></p> <p>52 BROADWAY JAZZ USA. UN CONCIERTO QUE NO ACABA
<i>Leonardo Estrada</i></p> <p>54 MEDIO SIGLO DE TEATRO ESCAMBRAY
<i>Omar Valiño</i></p> <p>56 LETRAS DIFERENTES PARA EL TEATRO
<i>Marleidy Muñoz</i></p> <p>58 PREMIOS EXCELENCIAS CUBA 2017</p> | <p>60 LA LETRA DEL AÑO
<i>Johannes García</i></p> <p>62 CAMINAR CON PASOS SÓLIDOS
<i>Taissé Del Valle Valdés</i></p> <p>64 APOTEOSIS CON EL REY DEL MAMBO
<i>Ulises Rodríguez Febles</i></p> <p>66 LOS DOLORES DE CABEZA DE PILOTO
<i>Sofía Laurencio</i></p> <p>68 TAMBORES Y TAMBORERAS EN BRASIL
<i>Brenda Marques Pena</i></p> <p>70 ISAÍAS ROJAS, O CÓMO HACER LA DANZA FOLCLÓRICA
<i>Marilyn Garbey</i></p> <p>71 A GRANADA POR LA PUERTA DE ELVIRA
<i>Jorge Zurita</i></p> <p>73 ROCK FRONTERAS AFUERA
<i>Sebastián Heredia</i></p> <p>75 HORACIO PAGANI Y SUS AUTOS SPORT PREMIUM
<i>Willy Hierro Allen</i></p> <p>76 LOS 80 DE CARLOS REPILADO
<i>Mercedes Borges Bartutis</i></p> <p>77 AFIRMACIÓN Y FIESTA DE LA ESCENA
<i>Vivian Martínez Tabares</i></p> <p>78 DIEZ AÑOS DE PRODUCCIONES CARICATOS
<i>Diana Rosa Riesco</i></p> <p>79 UNA OPORTUNIDAD ÚNICA
<i>Lea Pintado</i></p> <p>80 EL CAMARÓGRAFO Y CUBA
<i>Duna Viezzoli</i></p> <p>82 INVADE EL CINE CUBANO EL KENNEDY CENTER
<i>Luciano Castillo</i></p> <p>84 PALINURO LIBROS LEÍDOS
<i>J. Elena Mesa</i></p> <p>86 MARTÍ REGRESA A ZARAGOZA
<i>Madeleine Sautié Rodríguez</i></p> <p>89 UN VIAJE MUSICAL POR LOS PUNTOS CARDINALES
<i>Andrés Dueñas-Torres</i></p> <p>90 SER CUBANO ES UNA FIESTA
<i>Edgardo Hingino</i></p> <p>92 CMBF: EL ARTE ETERNO</p> <p>94 LUIS RIELO, EL MALVADO DE LA TV CUBANA
<i>Diana Rosa Riesco</i></p> <p>96 LA PENÚLTIMA
<i>Alexis Triana</i></p> |
|---|---|

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
COORDINADORA JULIET AGUILAR CEBALLOS
EDITOR EJECUTIVO ALEXIS TRIANA HERNÁNDEZ
EDITOR Y CORRECTOR JORGE FERNÁNDEZ ERA
DISEÑADOR GRÁFICO PABLO GALAFAT
TRADUCTOR HERIBERTO NICOLÁS GARCÍA
EDITORA DIGITAL ISEL PÉREZ PÉREZ
PUBLICIDAD CUBA DIANA ROSA RIESCO
COORDINADOR ESPAÑA ÁNGEL GONZÁLEZ
COORDINADORA DE REDACCIÓN INTERNACIONAL VERÓNICA DE SANTIAGO
PUBLICIDAD ESPAÑA MARISA SABIO
COLABORADORES EDITORIALES FCBC, GRAN CARIBE, ARTEX S.A.,

EGREM, EMSERPET, CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS, AGENCIA CARICATOS, AGENCIA ACTUAR, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE GRANMA, GALERÍA COLLAGE HABANA, ESCENARTE, CMBF
HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO, ESTRELLA DÍAZ, YORDANIS RICARDO PUPO, MARTHA IVIS SÁNCHEZ, TONI PIÑERA, JORGE FERNÁNDEZ ERA, RAMÓN CASALÉ SOLER, KALOIAN SANTOS CABRERA, DIANA ROSA RIESCO, FRANCESCO ROSSINI, TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS, MARTHA SÁNCHEZ, FALCO, JORGE BROOKS, LEONARDO ESTRADA, OMAR VALIÑO, JOHANNES GARCÍA, ULISES RODRÍGUEZ FEBLES, SOFÍA LAURENCIO, BRENDA MARQUES PEÑA, MARILYN GARBEY, JORGE ZURITA, ANDRÉS DUEÑAS-TORRES, SEBASTIÁN HEREDIA, WILLY HIERRO ALLEN, MERCEDES BORGES BARTUTIS, VIVIAN MARTÍNEZ TABARES, LEA PINTADO, DUNA VIEZZOLI, LUCIANO CASTLLO, J. ELENA MESA, MADELEINE SAUTÍE RODRÍGUEZ, CLAUDIA TABOADA, EDGARDO HINGINIO, DELIA ANA MENDOZA SÁNCHEZ, ALEXIS TRIANA.

FOTOGRAFÍA @YRICARDO, ARCHIVOS SAN ALEJANDRO, JORGE FERNÁNDEZ ERA, MARIANO APARICIO, RAMÓN CASALÉ SOLER, KALOIAN SANTOS CABRERA, DAILYS RODRÍGUEZ LEÓN, YURIS NÓRIDO, CARMEN L. DE JESÚS, CORTESÍA DE EBERTO GARCÍA, ROBERTO CHILE, CORTESÍA DE MARÍA DE JESÚS, ADOLFO IZQUIERDO, CLAUDIA TABOADA, CARLOS DANIEL MONTEJO MATAMOROS, ANGELO SALAS, CORTESÍA DE LUIS RIELO, CORTESÍA DE CMBF, NELIA MORENO.

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. TEL.: (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. TELF.: (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 TELF.: (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. TELF.: (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. TELF.: (52) 32 22250109 dir.mexico2@excelencias.com **PANAMÁ** dir.panama@excelencias.com excelencias.panama@excelencias.com gourmet.panama@excelencias.com **EL SALVADOR** dir.elsalvador@excelencias.com **ARGENTINA** argentina@excelencias.com **BRASIL** dir.brasil@excelencias.com **RUSIA** dir.rusia@mail.ru **REPÚBLICA DOMINICANA** dir.rd@excelencias.com **URUGUAY** dir.uruguay@excelencias.com **COSTA RICA** dir.costarica@excelencias.com **PERÚ** dir.peru@excelencias.com **PORTUGAL** dir.portugal@excelencias.com **EMAIL** caribe@excelencias.com **DEPÓSITO LEGAL** M -17340- 1997 Edita: ELA. C/ Capitán Haya, 16, 28020 Madrid (España). ISSN 1138-1841

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN La Nueva Creaciones Gráficas TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LOS CONTENIDOS DE ESTA PUBLICACIÓN NO PODRÁN SER REPRODUCIDOS, DISTRIBUIDOS, NI COMUNICADOS PÚBLICAMENTE EN FORMA ALGUNA SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA SOCIEDAD EDITORA exclusivas latinoamericanas, eia, 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.

CUBA-USA
BRICK TO BRICK. A BRIDGE IS MADE

When Havana was crowded by known American jazz players in January, who came to join their Cuban friends and share experiences together, the most famous phrase spoken in the press conferences at the National Hotel, both Joe Lovano himself and D. Brighwater, near to Ted Nash and so many others, was convincing: «Let's make a bridge, a long bridge».

More than 200 artists from the Island of Cuba, the biggest artistic delegation from this country that has ever visited the United States, shall present themselves in the Kennedy Center of Washington, from the 8th May until the 3rd June, at the Arts Festival of Cuba.

The intense program begins with Omara Portuondo, the diva of the Buena Vista Social Club. This event shall be concluded about a month later accompanied with the presentations from the National Ballet of Cuba.

The return of Alicia Alonso, the Great Teacher of the National Ballet of Cuba's next generations, as well of other artists living whether in Madrid, Havana or the main Washington, comes true thanks to this Arts Festival. Each and every one feel identified as a genuine result of an artistic education system, one of the social conquests of Cuba, subsidized by the State and defended even in the worst economical crisis' moments of the nineties, when no classroom was ever closed. The access to the culture is a human right, accepted by a State's politics.

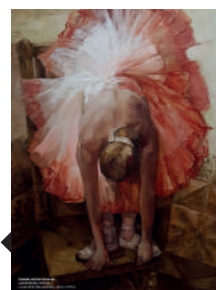
The Excellences Group wish for the success of the Arts Festival of Cuba. Hope nothing stops its inclusive character, of the authentic cultural joining and mutual respect, above the continuity of any obsolete politics, which can no longer hide what's obvious: there're more friendship bounds and admiration between the people of Cuba and the United States, than enmity feelings.

When the curtains rise and the artistic delegation of Cuba, proud of its identity shows up, another brick has been placed for this enormous bridge: let's get started!

\$7.00 / 8€

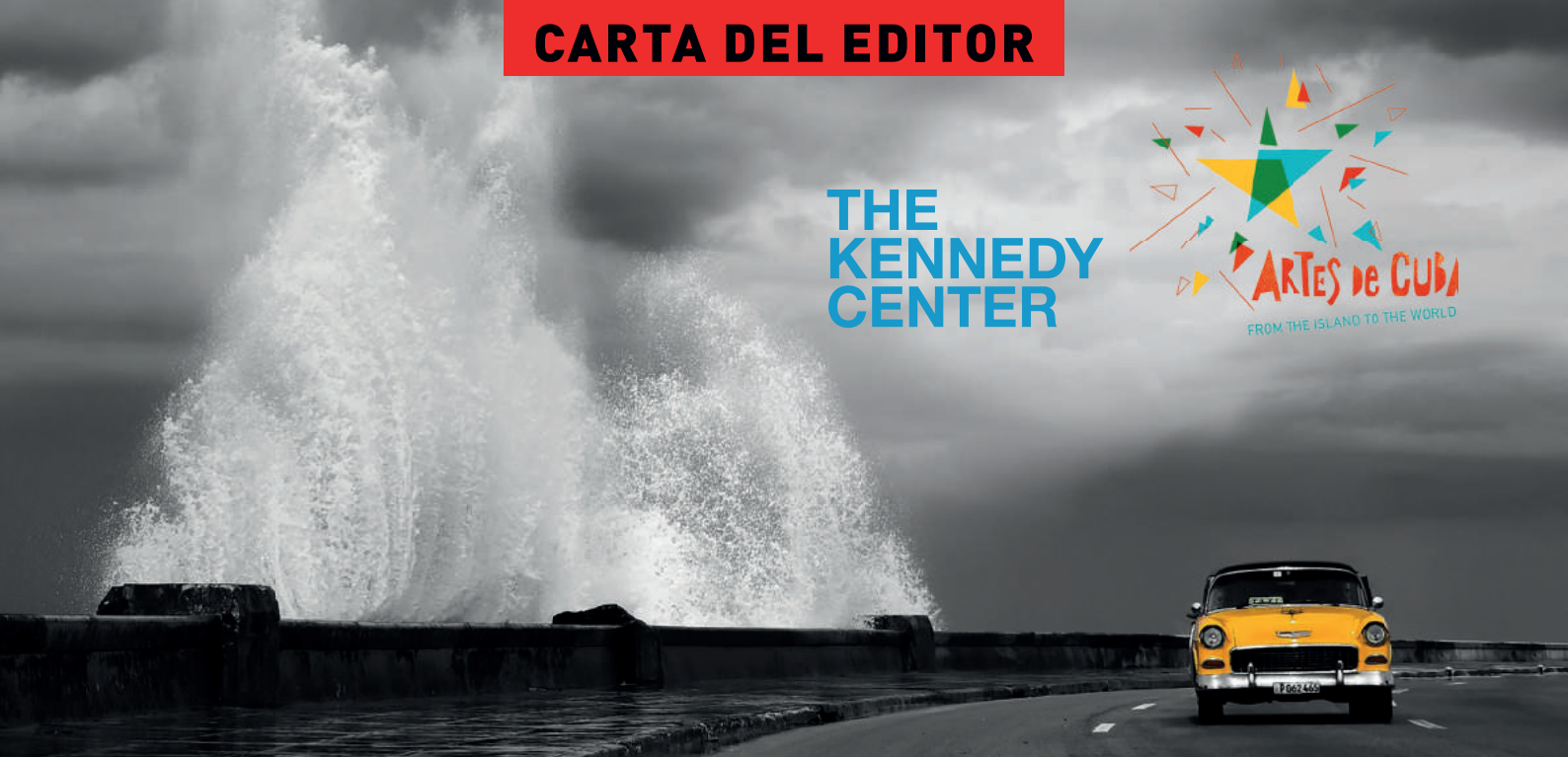

En portada:
 De la serie
PAISAJE FRAGMENTADO,
 2017
 Manuel Mendive

En contraportada:
LA SILLA, 2018
 Alexis Miguel Pantoja

THE
KENNEDY
CENTER

CUBA - ESTADOS UNIDOS

LADRILLO A LADRILLO SE HACE UN PUENTE

Cuando en enero La Habana fue inundada por reconocidos jazzistas norteamericanos que vinieron a compartir de igual a igual con sus amigos cubanos, la frase más escuchada en las conferencias de prensa del Hotel Nacional, tanto del propio Joe Lovano, de Dee Dee Bridgewater, como de Ted Nash y tantos otros, fue contundente: «Hagamos un puente, un gran puente».

El prestigioso Kennedy Center, en Washington, ya ha publicado en los medios de comunicación norteamericanos una cápsula de video del Festival Artes de Cuba, y lo anuncia como una ocasión sin precedentes, cuando más de cuatrocientos artistas de la Isla se presentarán en sus diversos escenarios desde el 8 de mayo y hasta el 3 de junio, en lo que constituye ya la mayor delegación artística cubana que haya visitado Estados Unidos.

La intensa programación comienza con Omara Portuondo, la diva del Buena Vista Social Club, y abarca a artistas que residen dentro y fuera de Cuba. El evento concluirá casi un mes después con las presentaciones del Ballet Nacional de Cuba, justo en los días en que se celebran los cuarenta años del debut de Alicia Alonso y su espléndida compañía en el Kennedy Center y el Metropolitan Opera House, cuando tuvieron la más fabulosa acogida de público y crítica.

En aquel 1978, la crítica se centró en el debut de Alicia Alonso en los roles de Giselle y la Yocasta de *Edipo*. El *The Washington Post* se deshacía en elogios a la técnica de la Alonso y la calificaba de «milagro en acción»; *The New York Times* en su capacidad para fundar y conducir una compañía «como nave compacta»; en tanto la revista

Dance Magazine afirmaba que «el ballet cubano ha estabilizado ya su propia historia y su propia identidad». De lo que no habló entonces la prensa estadounidense fue de las escuelas de arte que la Isla desarrolló a lo largo de su archipiélago—incluyendo la actual Escuela Cubana de Ballet—, que permiten estudiar de manera gratuita, sin diferencia de clases ni razas.

El Festival Artes de Cuba hace posible el regreso de la *Prima Ballerina Assoluta* y Maestra de las nuevas generaciones del Ballet Nacional de Cuba cuatro décadas después, además de artistas que viven lo mismo en Madrid, que en La Habana o en el propio Washington, y que se presentarán en el Kennedy Center. Todos se reconocen como fruto genuino de un sistema de enseñanza artística que es una de las conquistas sociales cubanas, subsidiado por el Estado y defendido incluso en los momentos de la peor crisis económica de los noventa, cuando no se cerró un aula. El acceso a la cultura es un derecho humano, refrendado por una política de Estado.

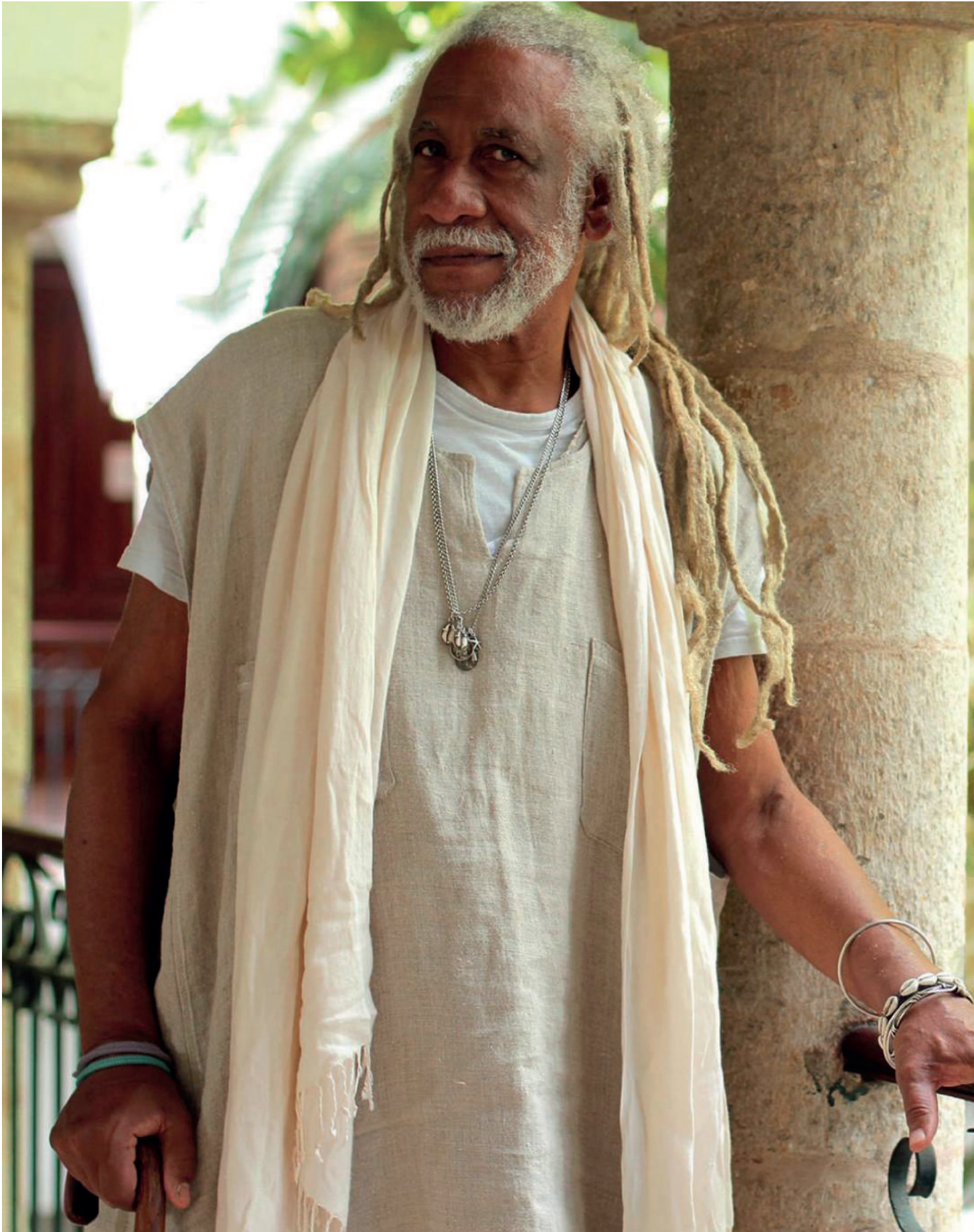
En el Grupo Excelencias hacemos votos por el éxito del Festival Artes de Cuba. Que nada pueda detener su carácter inclusivo, de legítimo hermanamiento cultural y respeto mutuo, por sobre la continuidad de cualquier política obsoleta, que ya no puede lograr tapan lo evidente: entre Cuba y Estados Unidos hay muchos más lazos de amistad y admiración de pueblo a pueblo, que sentimientos de enemistad.

Cuando se descorran los telones y se muestre una delegación artística cubana orgullosa de su identidad, se habrá puesto otro ladrillo más para ese gigantesco puente: ¡que comience la función!

José Carlos de Santiago
Presidente Grupo Excelencias

CUBA

MANUEL MENDIVE

ME SIENTO ATADO A ESTA ISLA

POR ESTRELLA DÍAZ

El maestro Manuel Mendive Hoyos —Premio Nacional de Artes Plásticas 2001— ha construido su propio mundo, tanto espiritual como físico: vive acompañado y resguardado por las divinidades ancestrales y por los mitos que acunan los yorubas. Su finca Manto Blanco, en la loma de La Peregrina, en las afueras de La Habana, es un espacio que parece estar en otra dimensión. Allí este artista crea y sueña una sólida obra que, desde mediados de los años setenta, se enfocó en una visión profunda y ancestral de las religiones de origen africano.

La entrevista que reproducimos es inédita. En ella nuestros lectores encontrarán a un Mendive visto por sí mismo, quien asegura que su comida favorita es «la harina de maíz acompañada de ñame».

¿POR QUÉ MANTO BLANCO?

Nací en Luyanó, en 1944, en una casa de madera, en los bajos de Arango número 60, entre Fomento y Ensenada, el viernes 15 de diciembre, muy cerca de las doce de la noche. Es un sitio rodeado de humo, y yo siempre me he sentido muy apegado a la naturaleza, a la tierra, a los animales. Allí nací, pero aquí renací.

Amo profundamente la naturaleza. Nuestro globo terráqueo es maravilloso. Tuve la gran suerte de encontrar un espacio fuera de La Habana: primero me fui al Cotorro y luego vine para acá. Y aunque estoy apartado, nunca estoy solo.

SEGÚN HA DICHO, SU ABUELO LO INTRODUJO EN EL CONOCIMIENTO DE LA RELIGIÓN YORUBA, DE LA QUE ES PRACTICANTE. ¿CÓMO EVOCA ESOS ORÍGENES?

Hay cosas que han dicho y publicado que no están bien. Mi abuelo no me inició en ninguna religión, porque además no lo conocí. Que simbólicamente —de manera muy abstracta— haya influido en mi creatividad, en mi amor por la música, sí, pero en la religión no. Mi abuelo tocaba guitarra, cantaba. Además, hacía esculturas en madera que eran muy primarias, pero muy gestuales. Era maestro de obra, y laboró colocando la estatua de Antonio Maceo en el parque que lleva su nombre. Fue lo último que realizó, porque tuvo un accidente y no pudo trabajar más.

¿ES LA RELIGIÓN YORUBA PILAR Y CIMIENTE DE SU OBRA?

Pilar mío es la religión yoruba, pilar mío es la fe, pilar mío es la mística, pilar mío es la verdad y pilar mío es, también, la bondad y la dulzura, e igual la angustia y la tierra y la vida.

EN 1955, CON APENAS ONCE AÑOS DE EDAD, GANÓ UN PREMIO EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE PINTURA INFANTIL ORGANIZADO POR LA UNESCO Y LA SOCIEDAD MORINAGA, DE EXALTACIÓN A LA MADRE, EN TOKIO, JAPÓN. ¿CÓMO RECUERDA AQUEL INSTANTE Y CON QUÉ OBRA PARTICIPÓ?

La obra se llamaba *Mamá*. Pinté mi casa, yo en primer plano y mi madre cocinando en un segundo plano, la cocina detrás. Cuando supe la noticia sentí una gran alegría, porque con tan poca edad recibir un premio fuera de Cuba fue algo muy hermoso y estimulante. Y después, toda la repercusión que le dieron. Recuerdo que hicieron una actividad muy linda en el Museo Nacional de Bellas Artes, que fue la institución que me lo entregó, y participó el entonces embajador de Japón en La Habana.

¿YA ESTABA TOMADA LA DECISIÓN DE DEDICARSE AL ARTE?

Esa decisión estaba tomada desde que nació, pero a veces uno se propone una cosa y sale otra. Lo que sí es cierto es que me estimuló a continuar pintando.

SE GRADÚA EN LA ESPECIALIDAD DE PINTURA Y ESCULTURA DE LA ACADEMIA DE ARTES DE SAN ALEJANDRO EN 1963. ¿PARA QUÉ LE HA SERVIDO LA ACADEMIA?

Me dio todas las herramientas que necesita un artista. Me dio en principio las bases, los conocimientos. Agradezco mucho todo lo que me aportaron los excelentes profesores que tuve; gracias a ellos puedo hacer lo que hago. Recuerdo con especial cariño a Fausto Ramos, Silvia Fernández, Florencio Gelbert, Felipe Lorenz y Escobedo.

EN EL SALÓN NACIONAL DE DIBUJO DE LA HABANA DE 1967 OBTUVO UN RECONOCIMIENTO. ¿QUÉ IMPORTANCIA TUVIERON ESOS EVENTOS?

Tuvieron una gran importancia, sobre todo para los jóvenes. Fue el vehículo para expresarse y que la gente te conociera, que los maestros vieran el resultado de sus esfuerzos, y se valorara la intención que uno tenía. Era una manera de juzgar si eras bueno o no. Participé en muchos salones: de pintura, de escultura, de dibujo...

EN 1968, OBTUVO EL PREMIO COLECTIVO ADAM MONTPARNASSE A LA JOVEN PINTURA EN EL PRESTIGIOSO SALÓN DE MAYO. ¿QUÉ SIGNIFICÓ ESE RECONOCIMIENTO?

La beca de Montparnasse fue maravillosa, aunque en mi país me obviaron. En aquel momento tenía unos veintitrés años, y fue otro importante peldaño en mi carrera: los aplausos ayudan y los buenos ojos también. El estímulo es importante y, lamentablemente, no todo el mundo estimula ni sabe hacerlo.

HA PARTICIPADO EN VARIAS EDICIONES DE LAS BIENALES DE LA HABANA. EN LA PRIMERA, EN 1984, RECIBIÓ EL PREMIO ESPACIO LATINOAMERICANO POR UNA ACCIÓN PLÁSTICA...

Gracias a ese premio fui a París a hacer una exposición. Recuerdo que fue un performance: cuerpos pintados de bailarines del Conjunto Folklórico Nacional y el maestro Lázaro Ros

De la serie *Paisaje fragmentado*, 2017.
Acrílico sobre lienzo, 230 cm x 142 cm.

cantando. Muy interesante: los bailarines iban llenando el espacio, llevaban las obras, se construía la instalación, ejecutaban sus movimientos y, luego, iban retirándolo todo. Al final quedaba el espacio vacío tal cual comenzó.

Siempre estuve muy vinculado con el Folklórico, con el Ballet, con la Compañía de Danza Contemporánea, porque disfruto mucho la música, la danza, el arte en general.

SE HA DICHO QUE SU COSMOGONÍA ES MÁGICO-RELIGIOSA. ¿ESTÁ DE ACUERDO CON ESA DEFINICIÓN?

Puede ser mágica, puede ser religiosa, puede ser mística: todo puede estar. Nunca digo mentira: siempre digo la verdad, lo que siento.

¿HAY SÍMBOLOS OCULTOS EN SU OBRA?

Sí, casi siempre, pero prefiero que la gente los descubra con el tiempo.

HAY ARTISTAS QUE CONSIDERAN QUE HACER BOCETOS ES INDISPENSABLE, Y OTROS QUE ES UNA PÉRDIDA DE TIEMPO. ¿USTED LOS HACE?

Siempre estoy dibujando. Vamos a llamarle a eso bocetos. Son ideas que van surgiendo, pequeñas fugas que pueden hacerse en servilletas, pequeñas tablitas... Todo eso te sirve posteriormente para incorporarlo a la obra.

TRABAJA LOS MÁS VARIADOS SOPORTES, DESDE EL TRONCO DE UNA PALMA, LOS POROS DE UN LIENZO O UNA CARTULINA. ¿ES UNA NECESIDAD O EXIGENCIA CREATIVA ACASO? ¿POR QUÉ VA DE UN SOPORTE A OTRO?

Porque la obra lo pide y porque lo deseo. Me gusta mucho variar el soporte y, si se pudiera hacer, un día me gustaría pintar en el aire o con humo. Es una manera de aprovechar este espacio: la vida.

USTED ES EL ARTISTA QUE CON MAYOR ÉXITO Y RECURRENCIA HA EXPLOTADO, EN EL CONTEXTO CUBANO, EL LLAMADO BODY ART, ESA ANTIQUÍSIMA TRADICIÓN DE LA DANZA Y EL MAQUILLAJE CORPORAL. ¿POR QUÉ EL CUERPO COMO SOPORTE?

La piel es hermosa, tiene una textura bellísima. Siempre me interesé pintar la piel. No es nada nuevo, en las culturas antiguas la piel se usaba. Yo quería hacer eso, pero de otra manera, y que mis obras y mi imaginación emergiera del cuerpo de un ser humano. En otras palabras, crear otro ser.

ALGO HERMOSO, PERO ¿NO ES UN ARTE POCO PERDURABLE?

Sí, es efímero, pero todo es efímero: la vida, los pensamientos... Al final lo que queda es el recuerdo... si es que puedes recordar.

Y CUANDO SE ENFRENTA A LA PIEL, ¿CÓMO ESTRUCTURA LA IDEA DE UN DETERMINADO PERFORMANCE?

En la piel es otra cosa. Hay que ver el cuerpo, este es el que te motiva, y las características de esa anatomía te llevan a insinuar imágenes. Quizás sea la propia energía del cuerpo humano la que te va guiando. Todos los cuerpos son diferentes, y todos tienen una energía diferente. Y una fuerza. Escojo los cuerpos, no todos tienen que ser esbeltos, puede haber gente gruesa, gente más joven, gente más vieja. Dondequiera hay belleza.

SUS PERFORMANCES SIEMPRE HAN TENIDO UN GRAN IMPACTO FUERA DE LAS GALERÍAS, Y SE HAN DIRIGIDO AL MEDIO SOCIAL, A LA INTERACCIÓN CON DIVERSOS

PÚBLICOS. HA LOGRADO ARTICULAR UN DISCURSO ARTÍSTICO CON LA PARTICIPACIÓN POPULAR. ¿SE LO HA PROPUESTO ASÍ?

Siempre ha sido ese el objetivo, y no solo con el performance, sino hasta cuando hago un dibujo. Me interesa que el público entienda lo que estoy diciendo, es decir, conversando. Pintar es eso: decir cosas y también sentir las y transmitir las. Me entusiasma el espectador simple, el que no conoce de arte, pero se estremece. Puede que no conozca la obra de Picasso, y, sin embargo, le gusta la obra de Mendive: jeso es mágico!

FERNANDO ORTIZ ACUÑÓ LA SENTENCIA DE QUE CUBA ES UN AJIACO. ¿HASTA QUÉ PUNTO HAY ALGO DE DON FERNANDO EN SU QUEHACER? ¿ESTUDIA SU OBRA?

Él es el maestro, el hombre que lo descubrió todo. Lo he leído, lo he estudiado, lo admiro y lo respeto.

También he estudiado a otros: tomo de todos, los escucho, elaboro, y eso me ayuda también a seguir meditando. Hubo una época en que iba mucho a la Academia de Ciencias y tuve la gran suerte de conocer a estudiosos como Issac Barrial, Argeliers León, Miguel Barnet, Rogelio Martínez Furé... Todos me enseñaron mucho, y yo traté de aprender y asimilar al máximo.

HA ESTADO DE VISITA EN PAÍSES DEL CONTINENTE AFRICANO. ¿SINTIÓ ALLÍ, COMO HIJO DE OBBATALÁ QUE ES, ALGUNA DIFERENCIA CON CUBA?

Claro que hay diferencias, pero la esencia es la misma, el sentimiento es el mismo. Lo que más me interesa es la relación entre el cuerpo, la piel, el color, la vegetación, los animales, los conceptos, la poesía... Todo se mezcla y todo eso aparece aquí también.

Nunca me siento extraño en ningún país. Jamás me he sentido extranjero en ningún sitio, porque creo que todo el mundo me entiende: cuando estuve en Rusia fue así, al igual que cuando anduve por África o por Japón o Egipto o Francia o Italia o Estados Unidos. Creo que tengo el don de la comunicación, y quiero mejorarlo cada vez más a partir del estudio y del talento, si es que lo tengo.

¿CUÁL ES LA OBRA QUE NO HA REALIZADO Y SUEÑA?

¡Tantas!: seguir pintando, aunque no te puedo decir el tema. Decir la verdad me interesa siempre. No me quiero engañar ni engañar a la gente. Plasmó la verdad diciendo lo que siento y lo que veo, lo que soñé, lo que deseo soñar mañana, lo que no puedo soñar. Eso: decirlo todo.

LA CRÍTICA ESPECIALIZADA ASEGURA QUE ES «UNO DE LOS ARTISTAS PLÁSTICOS CONTEMPORÁNEOS MÁS PRESTIGIOSOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL QUE HA DADO CUBA». ¿LO ASUME COMO RESPONSABILIDAD? ¿CUÁNTO PESA ESA CARGA?

La responsabilidad está en hacer una obra buena, una obra digna y valerosa para mí y para la gente que está en casa y la que está fuera de ella. No es una carga tener esa responsabilidad; por el contrario: es una alegría que todo el mundo sepa que uno no está por gusto. Está porque tiene que decir cosas, porque tiene que hacer.

CUANDO ESTÁ FUERA DE LA ISLA, ¿QUÉ ES LO QUE MÁS EXTRAÑA?

El sonido del cantío del gallo, el ladrido de mis perros, el trinar del sinsonte, el vuelo del colibrí, las palmeras, la vegetación en general, y, sobre todo, la gente buena. Todo eso lo extraño, porque me siento atado a esta isla, a mi isla.

¿QUÉ ES ENTONCES CUBA PARA USTED?

La tierra donde nací, mi paisaje, mi luz.

«Todos los cuerpos son diferentes, y todos tienen una energía diferente».

I FEEL BOUND TO THIS ISLAND

My pillars are the Yoruba religion, faith, mysticism, truth, kindness, sweetness, anguish, the land and life.

I like switching the medium and, if it were possible, maybe one day I'd like to paint over air and smoke. It is a way to make the best use of this space: life.

I've been always interested in painting on the skin: it is not anything new. As it is known, skin was used for this purpose in ancient cultures. I wanted to do this but in another way: that my works and imagination emerged from the body of a human being. In other words: to create another being. It is something ephemeral but everything is so too...at the end, there remains only the memory, only if you can remember.

The skin is beautiful. It has a most lovely texture: it is life.

Not only in performance but even when I do drawing, I want

the audience to understand what I am saying, so I am talking. That is painting: to say things and also feel and transmit them. I feel excited by the simple observer, the one that doesn't know about art but gets shuddered at it.

On the skin is something else. You need to see the body; that is the one that inspires you and the features of that anatomy evoke images. Maybe it is the very energy of the human body that guides you in the process. Every body is one of a kind and all have a different energy...and a different strength. I choose the bodies: not all have to be slender. Some could be fatter, younger or older. There is beauty everywhere.

My responsibility is to do a good work, a decent one and worthy to my eyes and to the eyes of the people at home and outside. I don't feel it as a burden to have that responsibility. On the contrary, it is a great joy for me that everyone knows that I am not in this world for nothing. I am here because I have things to say and do.

Es difícil clasificar dentro de una escuela o tendencia determinada la obra de Mendive. No es simbolista ni primitivo, en el sentido europeo. Más que un pintor es un creador, término que permite englobar al pintor, dibujante, escultor, instalacionista, grabador, muralista, escenógrafo, diseñador y artista del performance que es Mendive.

ROGELIO MARTÍNEZ FURÉ. Folclorista, etnólogo e investigador, fundador del Conjunto Folklórico Nacional, Doctor Honoris Causa del Instituto Superior de Arte (ISA).

"It's very difficult to classify Mendive's work inside an academy or tendency. In a European sense, it doesn't aspire to Symbolism or to Primitive Art. More than a painter, Mendive's a creator, which includes terms such as sketcher, sculptor, installation specialist, illustrator, mural creator, set designer and a real artist of performance".

ROGELIO MARTÍNEZ FURÉ, folklore specialist, ethnologist and investigator, founder of the Conjunto Folklórico Nacional, Doctor Honoris Causa of the Superior Arts Institute.

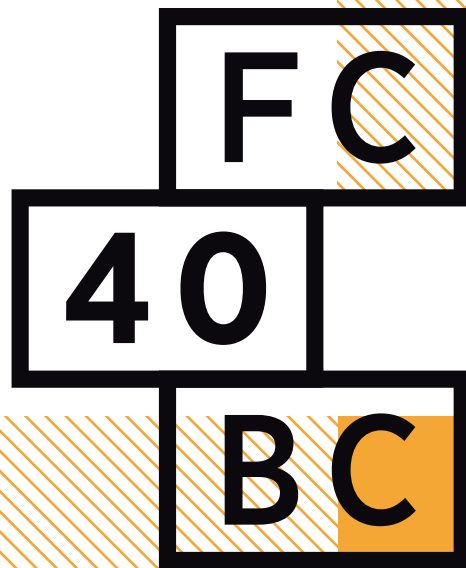
Uno de los descubrimientos más sorprendentes en mi carrera de africanista ha sido encontrar la pintura de Manuel Mendive, porque expresa, como pocas, la gran huella de la cultura africana inserta en el Caribe, muy especialmente en Cuba, cuyo humus esencial nace de un África nueva, esta vez profundamente americana. En pocos artistas percibimos, con tanta genialidad creadora, semejante fenómeno histórico.

ULLI BEIER. Investigador y etnólogo alemán.

"One of the most amazing discoveries in my African studies has been to find Manuel Mendive's paintings, since they express among other pieces of Art, the deep trace left from the African culture in the Caribbean, especially in Cuba which its essential humus was born in a new Africa, this time profoundly American. It's not every day we may count on a creative intellect, almost a historical phenomenon such as the genius Mendive".

ULLI BEIER, German investigator and ethnologist.

**ANIVERSARIO 40
FONDO CUBANO
DE BIENES CULTURALES**

**AUTÉNTICA
DIFERENCIA**

Collage Habana triunfa en la Semana del Arte de Madrid

POR **YORDANIS RICARDO PUPO** enviado especial
FOTOS @YRICARDO

Equipo de Galería Collage Habana junto a Andy Llanes, con nuestra revista número 37.

Dentro de esa vorágine que fue la Semana del Arte Contemporáneo de Madrid, del 21 al 25 de febrero, un grupo de galerías y creadores cubanos continuaron abriéndose paso en el mercado español y europeo. *Arte por Excelencias* les siguió la pista en la capital española y pudo comprobar la buena salud de las más jóvenes generaciones de artistas contemporáneos en la isla caribeña.

En Art Madrid, uno de los eventos colaterales a Arco, la protagonista fue Collage Habana. La más veterana de las galerías cubanas en este tipo de encuentros internacionales ha participado en doce de sus trece ediciones, y nombres consagrados como Roberto Fabelo, Manuel Mendive o José Bedia se han conocido aquí gracias al trabajo de la institución, perteneciente al Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC).

Esta edición de la Feria ha sido, según sus organizadores, la más exitosa

en cuanto a público, con veinte mil visitantes, además de ventas concretadas, calidad de las propuestas, y mayor apertura a galerías internacionales, gracias a la cuidada selección del comité formado por el especialista en el mercado del arte internacional Ángel Samblancat; el teórico y crítico Alfonso de la Torre; el galerista Javier López Vélez, de 3 Puntos, Barcelona; y el comisario independiente Carlos Delgado Mayordomo.

Lo relevante de la organización curatorial de Art Madrid es que permite a numerosas galerías internacionales insertarse en el mercado español. En ese sentido, Samblancat resaltó la «mejor selección de propuestas por parte de los expositores en la feria» y la participación de Latinoamérica, «con magníficas representaciones como la de Collage Habana, de Cuba». También hizo hincapié en las propuestas de «Casa Falconieri, de Cagliari, Italia; de Asia, con Yiri Arts; de Taipei y de Alemania, con Schmalfluss y Robert Drees».

La propuesta de Collage Habana tuvo muy buena acogida entre coleccionistas, críticos, estudiantes de Artes Visuales e Historia del Arte, quienes coincidieron en la calidad estética y conceptual de las piezas, donde las técnicas preponderantes fueron óleo y carboncillo sobre lienzo.

En la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles conversamos con Sandra García, una de las especialistas de la galería, quien nos cuenta que este año apostaron íntegramente por artistas emergentes, salidos del concurso Post-it: Andy Llanes, Roldán Lauzán y Daniel Rodríguez Collazo.

El montaje del stand llamaba mucho la atención. «Collage se distingue por ser muy elegante, y esta vez vuelve a implantar una puesta en escena ideada por los propios protagonistas, que evita el caos típico de una feria de arte, aunque eso signifique mostrar menos artistas y obras. Principalmente traemos pintura,

...los espacios no alcanzan para exponer a todos los artistas que hay. La programación de las galerías siempre está completa y las exposiciones no se pueden alargar...

pero con mucho énfasis en el dibujo. Y aunque los tres tienen estilos diferentes, se nota una destreza técnica en el dibujo que resalta en el contexto del arte joven cubano».

Le preguntamos a Sandra si se puede hablar de arte emergente en la Cuba de hoy, si los grandes maestros de la pintura cubana ya tienen relevancia. Nos confirma que, «de hecho, los espacios no alcanzan para exponer a todos los artistas que hay. La programación de las galerías siempre está completa y las exposiciones no se pueden alargar ni dos meses».

«La fuerza e influencia que han tenido las escuelas de arte de nivel medio en los últimos años se está notando en la cantidad de muchachos que están llegando al Instituto Superior de Arte o insertándose en las galerías. En ese sentido, Post-it, el concurso del FCBC para artistas jóvenes, es nuestro modo de tomarle el pulso a este movimiento, que es bastante fuerte».

A nuestro lado, uno de estos jóvenes parece ruborizado, quizás porque hablamos de él como uno de los talentos nacionales, o simplemente por el frío de la tarde que va cayendo sobre Madrid.

Es la primera vez de Andy Llanes en el país de Velázquez, y le parece «increíble ver a tantos jóvenes con muchas ganas, con mucho atrevimiento. Se nota el deseo de hacer una pieza novedosa y experimentar con materiales nuevos».

Por su formación académica, Andy respeta la tradición, tanto en las formas como en los materiales. Eso no le impide dar un enfoque contemporáneo a su trabajo y ofrecer algo fresco y genuino. La serie que expone aquí se llama *Ritual*, óleos sobre lienzos y láminas de oro.

«La creación es un fenómeno divino, raro, que aparece de la nada, y esta obra es una ofrenda, como una plegaria

Una obra de Lauzán vendida a la colección Luis Bassat.

que le hago al sol, por su relevancia sobre el hombre y el cuerpo humano. Las láminas de oro se utilizaban mucho en el tema sacro, pero mi obra no es religiosa, aunque su base sí es espiritual», afirma, antes de asombrarse con el descubrimiento de dos de sus pinturas, en el número más reciente, el 37, de nuestra revista *Arte por Excelencias*.

Roldán Lauzán y Daniel Rodríguez Collazo tampoco pasaron desapercibidos, el primero por sus fantásticos trazos, y el segundo por la realidad con que lleva a sus dibujos trozos de la arqui-

tectura de su país. De hecho, uno de los retratos de Lauzán ha ido a parar a la colección Luis Bassat, que se expone en el Museo de Arte Contemporáneo de Mataró, en Barcelona.

Las ventas de *Collage Habana* en Art Madrid superaron los setenta mil euros, pero más que los resultados económicos, sus directivos resaltan la importancia de poder tratar directamente con coleccionistas y público especializado, además de la posibilidad de promocionar y posicionar el arte cubano contemporáneo a nivel internacional.

CUBANS AT THE MADRID ART WEEK

At the Contemporary Art Week in Madrid, during February 21-25, a group of Cuban galleries and creators continued to make their way into the Spanish and European markets. Arte por Excelencias followed their tracks in the Spanish capital and was able to confirm the good health of the younger generations of contemporary artists on the Caribbean island.

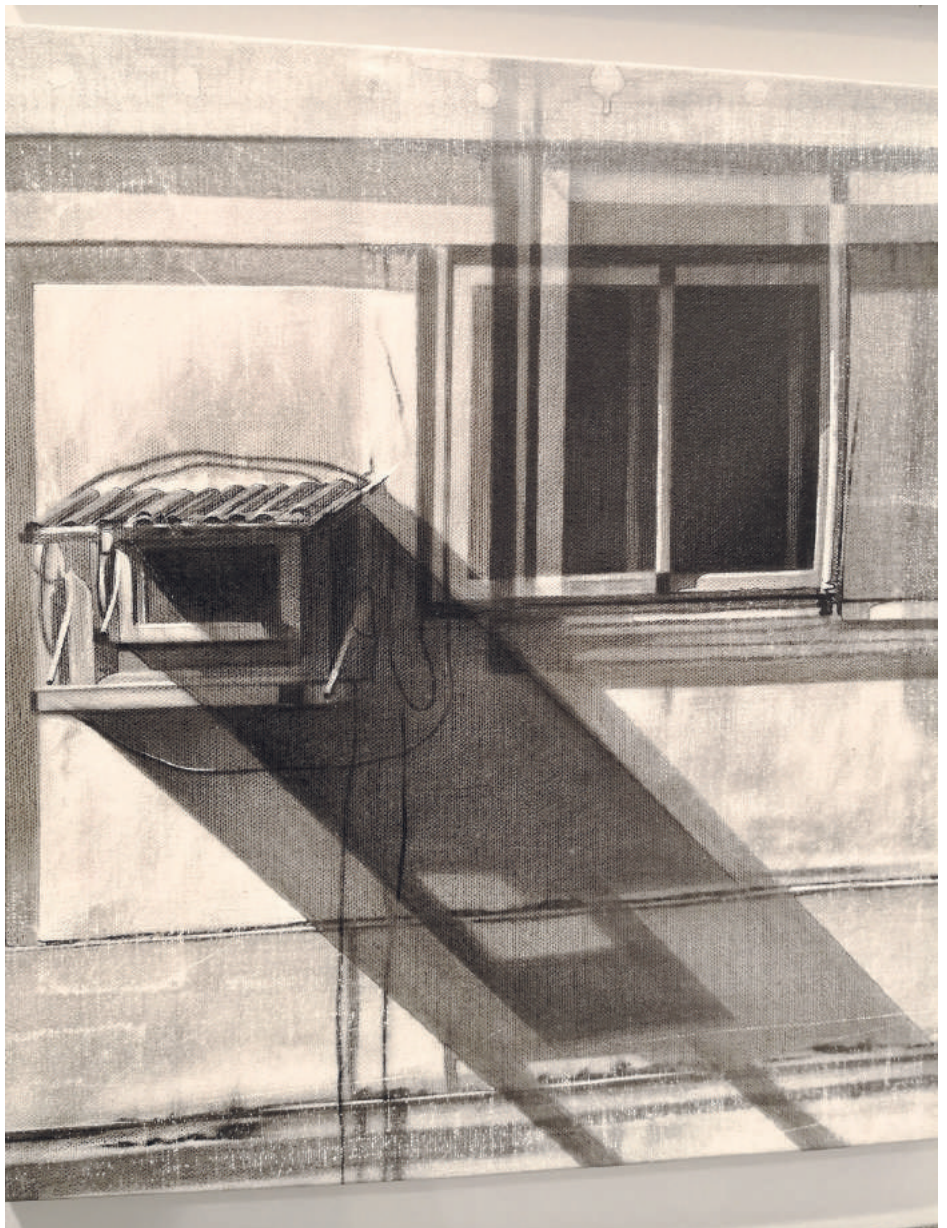
In Art Madrid, one of Arco's collateral events, the star was Collage Habana. The oldest of the Cuban galleries in this type of international meetings has participated in twelve of its thirteen editions, and well-known names like Roberto Fabelo, Manuel Mendive or José Bedía have been known here thanks to the work of this institution, belonging to the Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC).

The Collage Habana proposal was very well received by collectors, critics, students of visual arts and art history.

We talked with Sandra García, one of the specialists of the gallery, who told us that this year they are committed to emerging artists from the Post-it contest: Andy Llanes, Roldán Lauzán and Daniel Rodríguez Collazo.

«Collage distinguishes itself by being very elegant and this time it makes a production again, devised by the protagonists themselves, which avoids the typical chaos of an art fair, even if that means showing less artists and works. We bring mostly painting, but with a lot of emphasis on drawing. And although the three of them have different styles, there is a technical skill in drawing that stands out in the context of young Cuban art».

Collage Habana sales at Art Madrid exceeded seventy thousand euros, but rather than the economic results, its directors highlight the importance of dealing directly with collectors and specialized audiences, as well as the possibility of promoting and positioning Cuban contemporary art at an international level.

Arriba: obra de Roldán Lauzán. Abajo: pieza de Daniel Rodríguez Collazo.

Lisandra
Ramírez

MARTHA IVIS SÁNCHEZ

LÁZARO SAAVEDRA
ADRIANO REYES 27

COLLAGE EDICIONES: LIBROS PARA LA MEMORIA ARTÍSTICA

COLLAGE EDICIONES: BOOKS FOR THE ARTISTIC MEMORY

Las exhibiciones conforman, en la actualidad, el principal medio de distribución y recepción de arte. Son un engranaje en el cual confluyen entidades sociales e institucionales con los intereses individuales de los artistas, galeristas y coleccionistas. A la vez, constituyen un importante mecanismo de transacción comercial, pues representan la vinculación entre arte e industria cultural.

Los catálogos que surgen a partir de estas, como soporte necesario y útil, se caracterizan por una política editorial propia de aquel que lo produce, y se han convertido en elemento indispensable para las exhibiciones de artes plásticas, en tanto informan sobre la fundamentación teórica de la muestra, sobre el artista en cuestión, dan espacio para la opinión de los especialistas vinculados con el proceso y, finalmente, sirven como memoria del hecho artístico.

Collage Ediciones, iniciativa creada en 2013 para perpetuar la memoria del Fondo Cubano de Bienes Culturales, consta de una producción editorial que transita por cuatro líneas temáticas fundamentales: las artes plásticas, la artesanía, el diseño y la crítica especializada. A pesar del poco tiempo de fundada, ya cuenta con un considerable catálogo de textos que le han permitido colocarse como una fuente a considerar por su calidad conceptual, su contenido y su diseño.

El conjunto de catálogos dedicados al Premio Nacional de Artes Plásticas abarca producciones lujosas, que han sido señaladas por la crítica como un referente obligado para ejemplificar el fenómeno editorial en el ámbito de las artes visuales. Roberto Fabelo, Manuel Mendive,

Lázaro Saavedra, René Francisco y Eduardo Ponjuán prestigian este sello con su presencia, a través de materiales que son reflejo de la espiritualidad de los artistas.

Este sello también acompaña la realización del evento «Post-it. Arte Cubano Contemporáneo», que organiza el FCBC para propiciar el acercamiento a los intereses creativos de las más nuevas generaciones de artistas, por lo que ha recogido la participación de los jóvenes creadores en las tres ediciones del evento, y ha sido la plataforma de lanzamiento de los primeros catálogos a las artistas Lisandra Ramírez y Adislen Reyes, ganadoras del primer premio de Post-it 1 y 2.

Collage Ediciones promueve, además, el valor estético jerarquizado; de ahí su interés en la elaboración de carpetas de reproducciones de obras de destacados artistas de la plástica cubana como Wifredo Lam, Amelia Peláez, Víctor Manuel, Carlos Enríquez, Servando Cabrera, René Portocarrero, Fidelio Ponce, Jorge Arche, Mariano Rodríguez, Alfredo Sosabravo y Raúl Martínez.

Durante 2017, este sello editorial se insertó en el circuito editorial iberoamericano a partir de la participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En este espacio de concertación de intereses se ratificó la alta calidad y competitividad de los productos a partir de los intereses de los expertos.

Cuando —mediante la producción de un catálogo— la exposición se convierte en libro, el catálogo se vuelve obra. Precisamente, ese es el interés de Collage Ediciones: editar libros de pensamiento, libros que trasciendan por su calidad y concepto.

Collage Ediciones, an initiative created in 2013 to perpetuate the memory of the Fondo Cubano de Bienes Culturales (Cuban Fund of Cultural Assets,) consists of an editorial production that covers four fundamental thematic lines: plastic arts, crafts, design, and specialized criticism. Despite its short life since its foundation, it already has a considerable catalog of texts that have made it a source to be considered on account of its conceptual quality, content and design.

The set of catalogs dedicated to the Premio Nacional de Artes Plásticas (National Award of Plastic Arts) includes outstanding productions. Roberto Fabelo, Manuel

Mendive, Lázaro Saavedra, René Francisco, Eduardo Ponjuán are a credit to this label with their presence.

This label also accompanies the holding of the «Post-it. Arte Cubano Contemporáneo» event, organized by the FCBC (Cuban Fund of Cultural Assets.) It has advanced the participation of young creators in the three editions of the event, and has been the platform for launching the first catalogs for artists Lisandra Ramírez and Adislen Reyes, winners of the first prize of Post-it 1 and 2.

Collage Ediciones also promotes hierarchical aesthetic values; hence its interest in the production of reproductions of works

by prominent Cuban plastic artists such as Wifredo Lam, Amelia Peláez, Víctor Manuel, Carlos Enríquez, Servando Cabrera, René Portocarrero, Fidelio Ponce, Jorge Arche, Mariano Rodríguez, Alfredo Sosabravo and Raúl Martínez.

During 2017, this editorial label was inserted in the Iberian-American publishing circuit since its participation in the International Book Fair of Guadalajara.

When an exhibition yields a book, the catalog becomes a work. That is precisely the interest of Collage Ediciones: to produce thinking books that transcend their quality and concept.

ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES SAN ALEJANDRO

Bicentenario cuna de la cultura cubana

POR TONI PIÑERA

FOTO ARCHIVOS SAN ALEJANDRO

La Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro acaba de cumplir, el 12 de enero, sus primeros doscientos años. Tan importante efeméride pasó casi inadvertida para muchos, salvo por la develación de una tarja. Pero antiguos profesores, alumnos de otros tiempos y los actuales lo celebraron con amor.

UN ARCHIVO PATRIMONIAL CUBANO

En el registro de alumnos, libro primero (309), y con el expediente 167 se observa una inscripción: D. José Martí Pérez, natural de La Habana, de 14 años de edad. Ingresó en la clase de Dibujo Elemental el 15 de septiembre de 1867. El 22 de septiembre de 1922, con el número de orden 160, otro nombre grande: Pablo de la Torriente Brau, natural de San Juan, Puerto Rico, de 20 años de edad. También aparece el Comandante

Camilo Cienfuegos... Muchos son los nombres sobresalientes que pasaron alguna vez por sus aulas. Es menester lograr en este bicentenario que la Academia San Alejandro constituya, por derecho propio, Patrimonio Cultural de la Nación.

Por décadas fue la única institución de su tipo en la Isla, y tanto durante la Colonia como en la República vio acrecentar su prestigio. Un gran número de personalidades del arte se forma en sus aulas: Joseph Leclerc, Federico Miahle, Leopoldo Romañach, Armando Menocal, Esteban Valderrama, Enrique Caravia, Florencio Gelabert, Carmelo González...

CENTRO RENOVADOR Y REVOLUCIONARIO

En las aulas y talleres de la Academia San Alejandro han dejado su impronta figuras cimera de las artes plásticas, pero también de otras ramas del arte, la política y la vida social cubana,

Estudiantes de la Academia San Alejandro en el año 1940.

Generaciones de artistas y movimientos han visto la luz en este centro docente a lo largo de 200 años.

desde Carlos Baliño y Fermín Valdés Domínguez, hasta René Méndez Capote, Eduardo Chivás, Flavio Grobart, Vicente Revuelta, Abel Prieto y Silvio Rodríguez, entre muchos otros.

Generaciones de artistas y movimientos han visto la luz a lo largo de este tiempo. En el siglo XIX se inicia la Escuela de Paisajismo, de la mano de Esteban Chartrand, Valentín Sanz Carta y Eduardo Collazo, que después continuarían en el XX Armando García Menocal, Leopoldo Romañach y Domingo Ramos. El modernismo escultórico tuvo su cuna en San Alejandro, con figuras como José Sicre, Agustín Cárdenas, Teodoro Ramos Blanco, Rita Longa y Florencio Gelabert.

Después de 1959, y en la nueva edificación que la acoge, la Academia de Bellas Artes de San Alejandro se acerca más a la vida cultural y social de nuestro país, reafirmando sus vínculos con la comunidad, revisando los planes de estudio y

participando de lleno en todas las tareas de la Revolución. Se desarrollan allí nuevos conceptos artísticos y una mayor presencia del estudiantado en el ámbito cultural.

SAN ALEJANDRO EN BIENAL

Las más recientes Bienales de La Habana —2012 y 2015— cobraron especial aliento en la Academia. En San Alejandro el arte crece en todas sus dimensiones, pero también en la mente de los artistas, y sus obras siguen el curso del tiempo, exhibiendo la contemporaneidad.

Sus espacios en Bienal se transformaron, por obra y gracia de la creatividad de alumnos, profesores y artistas —exalumnos e invitados de muchos países— en un lugar alucinante donde realidad/irrealidad se tutearon y vistieron de actualidad/experimentación. Las paredes de San Alejandro han sido siempre, en Bienal o fuera de ella, espacios creativos, pizarras del futuro, murales del presente donde se muestran y crean obras en disímiles especialidades.

En una Bienal se muestran muchos mundos, tantos como artistas se suman a ella. Y si a ello añadimos el valor de la Escuela, de una Academia que ha dejado huellas a lo largo de su historia en el arte cubano, y que en las últimas décadas ha regalado proyectos y firmas que se proyectan en la vanguardia del momento, se multiplican las visiones expuestas. Hablamos de rigor a la hora de trabajar y de exponer.

En ocasión del bicentenario, que será celebrado durante todo el año, quedaron abiertas dos exposiciones: *Classroom*, en los talleres de grabado de San Alejandro, donde se exhibe la labor artístico-pedagógica de la Cátedra de Gráfica, con profesores y alumnos, y *Grafos*, donde se exhiben obras de varios artistas vinculados en diferentes épocas con la Academia: Belkis Ayón, Ibrahim Miranda, Rafael Zarza, Abel Barroso, Octavio Irving, Anyelmaidelin Calzadilla, Yamilis y Jaquelin Brito, y Adriana Arronte, junto a jóvenes creadores en el ejercicio de la docencia y algunos estudiantes que despegan en este campo. Es un diálogo que se entabla constantemente entre el creador y la obra, la obra con el público, el alumno y el profesor, el joven y el ya establecido.

La Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro mantiene su aliento renovador. Es una de las instituciones más antiguas y prestigiosas de este hemisferio. Ha vivido ya doscientos años, y vivirá muchos más. Sus paredes fueron construidas con los sentimientos y el amor de los hombres que la han guiado y han dejado allí sus huellas, qué mejor cimiento. En San Alejandro vibra la historia de Cuba y de su cultura.

Un aula de la Academia San Alejandro en la primera mitad del siglo xx.

SAN ALEJANDRO NATIONAL ACADEMY OF FINE ARTS: BICENTENNIAL CRADLE OF CUBAN CULTURE

The Academia Nacional de Bellas Artes (National Academy of Fine Arts) of San Alejandro has just completed, on January 12, its first two hundred years. This important event was almost unnoticed by many, except for the unveiling of a plaque. But former teachers, students from the past and current ones celebrated the anniversary with love.

In the students register, first book (309), and with file 167 an inscription reads: D. José Martí Pérez, born in Havana, 14 years old. He entered the Elementary Drawing class on September 15, 1867. On September 22, 1922, with order number 160, another grand name: Pablo de la Torriente Brau, born in San Juan, Puerto Rico, 20 years of

age. Commander Camilo Cienfuegos also appears... Many are the outstanding names that have, at some point of time, been in these classrooms. It is necessary to achieve, on this bicentennial, that the San Alejandro Academy is acknowledged, in its own right, as part of Cultural Heritage of the Nation.

For decades, it has been the only institution of its kind on the island, and its prestige increased both during the Colony and the Republic. A large number of art personalities were educated in their classrooms: Joseph Leclerc, Federico Miahle, Leopoldo Romañach, Armando Menocal, Esteban Valderrama, Enrique Caravia, Florencio Gelabert, Carmelo González...

In the classrooms and workshops of San Alejandro Academy, top figures of plastic

arts have left their mark, but also of other manifestations of Cuban art, politics and social life, from Carlos Baliño and Fermín Valdés Domínguez, to René Méndez Capote, Eduardo Chivas, Flavio Grobart, Vicente Revuelta, Abel Prieto and Silvio Rodríguez, among many others.

San Alejandro National Academy of Fine Arts maintains its renewing breath. It is one of the oldest and most prestigious institutions in this hemisphere. It has existed for two hundred years and will exist for many more. Its walls were built with the feelings and love of the men who have guided it and left their influence there. There cannot be a better foundation! The history of Cuba and its culture vibrates in San Alejandro.

GRAN CARIBE
GRUPO HOTELERO
★★★★★

Sensaciones Irrepetibles
Vive la tradición

Síguenos en...
www.gran-caribe.cu

@gran-caribe-hotel

Gran Caribe Hotels

Cuba

LOS QUINCE DE ZONA MACO

TEXTO Y FOTOS **JORGE FERNÁNDEZ ERA** enviado especial

No creo en esas fiestas despampanantes en que la homenajeadada sufre más de lo que goza. Tras bambalinas uno sabe que los quince son relleno de ocasión y fatua rimbombancia escasa de contenido. Pero esta cumpleañosera, a pasos firmes y algún que otro traspies, venía dando atisbos de una madurez precoz: la Feria de Arte Contemporáneo Zona Maco, que cada febrero se celebra en la capital mexicana y llega en el 2018 a su decimoquinta edición, ha sorprendido, además de por su atuendo, por consolidarse, gracias a la calidad de sus propuestas, como la más importante de su tipo en América Latina, siguiéndole los pasos a su hermana mayor en el hemisferio occidental: la Art Basel Miami.

A no pocos críticos, periodistas y a los propios expositores les sorprendió el salto cualitativo experimentado de un año a otro. Pudiera citarse el crecimiento en cuanto a cantidad de galerías, pero no es el dato más importante, sino que la cita de este año, a pesar de que no estuvo exenta de alguna que otra superchería o puras maniobras comerciales —¡de nuevo Mercedes Benz y su auto biplaza!— imposibles de evitar, fue un reflejo fiel de los derroteros de las artes visuales en el mundo, con sus inconsistencias, sí, pero con mucho de válido en las obras y proyectos exhibidos.

De eso y algo más *Arte por Excelencias* pudo hablar en exclusiva con Zélika García, directora general de Zona Maco, quien ha dicho en más de una ocasión que le gusta la belleza, y que ser feliz es tener la fortuna de saber lo que le apasiona y poder dedicarse a ello.

EXPOSITORES, CURADORES, PERIODISTAS, PÚBLICO... COINCIDEN EN AFIRMAR QUE ESTA FERIA HA SIDO MUY SUPERIOR A LA PRECEDENTE. ¿QUÉ MÉRITO LES CORRESPONDE A LOS ORGANIZADORES?

El mérito es compartido entre los participantes y quienes organizamos la Feria. Zona Maco requiere una constante reinención, y los resultados de este año y de los anteriores los atribuyo a las galerías que confían en el evento, así como a los curadores y a los comités de selección, que son parte clave en lograr

que exhibamos las mejores propuestas posibles y de la mejor calidad.

Por otro lado, el mérito también lo compartimos con patrocinadores, medios de comunicación, editoriales, instituciones, publicaciones, equipos de producción, de diseño y de logística que trabajan todo el año en este proyecto.

ALGUNOS DATOS SOBRE ASISTENCIA DE PÚBLICO...

En esta edición recibimos a más de sesenta y dos mil visitantes, el mayor número hasta ahora. Zona Maco se ha convertido en un punto de reunión no solo para especialistas, artistas y diseñadores, sino también para familias, estudiantes y un gran número de visitantes de varias partes del mundo que toman el evento como una oportunidad para conocer y disfrutar las propuestas que se presentan en cada sección.

¿ES ZONA MACO SUSCEPTIBLE DE CRECER EN EDICIONES FUTURAS?

Claro. Siempre estamos creciendo en cantidad y sobre todo en calidad. En esta edición presentamos a ciento setenta expositores. Por otro lado, la Feria dio continuidad a proyectos como Sample, que es un espacio de exposición curado por Humberto Moro con obras de artistas no establecidos, relacionados con las galerías participantes en Nuevas Propuestas. La sección de Arte Moderno creció en número de galerías respecto al año anterior, y tuvimos mayor número de proyectos de compromiso social.

Ahora estamos trabajando en las ferias de agosto. Este año Zona Maco Foto llega a su cuarta edición y celebraremos el quinto año de Zona Maco Salón del 22 al 26 de agosto. Estas dos ferias también han ido creciendo de manera proporcional a un mayor interés de expositores y visitantes internacionales.

USTED COMENZÓ MUY JOVEN A ORGANIZAR FERIAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO. ¿CUÁNTO DE GRATIFICANTE Y CUÁNTO DE FATIGOSO HAY EN ELLO?

Tenía 24 años cuando hice la primera feria en Monterrey en el 2002, llamada Muestra, lo que ahora es Zona Maco México Arte Contemporáneo. Definitivamente ha sido más gratificante que fatigante en todos los sentidos.

A no pocos críticos, periodistas y a los propios expositores les sorprendió el salto cualitativo experimentado de un año a otro.

«En esta edición recibimos a más de sesenta y dos mil visitantes, el mayor número hasta ahora».

Zélika Román García, directora general de Zona Maco. (Foto: Mariano Aparicio).

Nuestro enviado especial junto a Alejandra Maciel, corresponsal de Excelencias en México, en el stand de la revista AxE.

Como te platicaba al principio de la entrevista, los resultados dependen no solo de nosotros como organizadores de las ferias, sino del gran trabajo de todas las personas que participan, y es muy estimulante ver la manera en que México se ha transformado a la par de este proyecto.

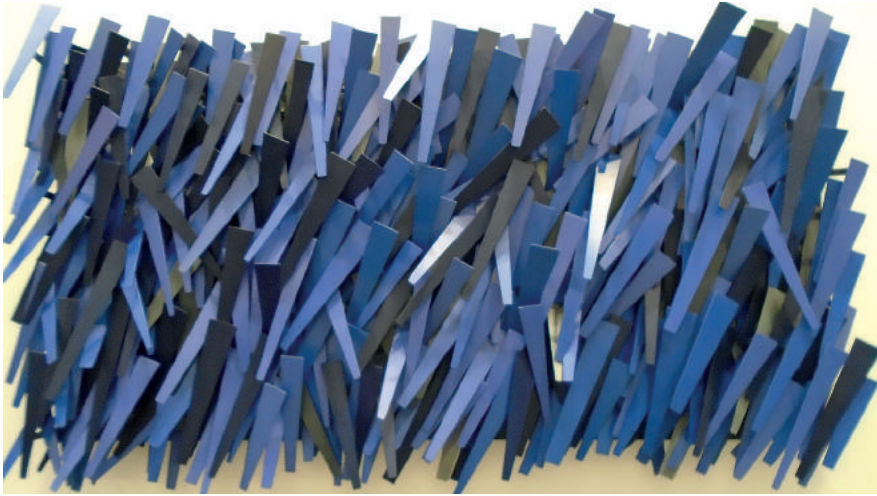
El país, el proyecto y todos nuestros colaboradores hemos sido parte de un proceso de entendimiento que vivimos juntos y seguimos fortaleciendo. Tal es el caso del coleccionismo corporativo, el cual se ha transformado con los años.

Por ejemplo, desde el 2017 contamos con la participación del Premio de Adquisición Artz Pedregal, una iniciativa de Sordo Madaleno Arquitectos, en la que adquieren obras para espacio público; este año seleccionaron la obra *Torch Lamp*, de Damián Ortega, de Kurimanzutto, que será colocada permanentemente en un centro urbano abierto al sur de la ciudad.

Hay marcas que llevan quince años creciendo con nosotros, con iniciativas como el Premio Tequila 1800 Colección, que este año adquirió obras de Minerva Cuevas, de Kurimanzutto; Julio Le Parc, de RGR+Art; Noé Martínez, de Parque Galería; y Mathias Goeritz, de Galería La Caja Negra. Hay quienes se sumaron a la Feria, como JSa, de Javier Sánchez Arquitectos, que presentó un premio para artistas menores de 40 años, seleccionando al cubano Osvaldo González, de Galería Servando, y Troika, de OMR.

UN MUNDO LLENO DE CRISIS. ENFRENTAMIENTOS. DESIGUALDADES. POLUCIÓN... ¿PUEDE CONTRIBUIR EL ARTE A MEJORARLO?

De alguna manera sí. El arte te ayuda a ver la vida desde otras perspectivas y te lleva a la reflexión, que es un factor esencial para entenderla y mejorarla.

Arriba: *Lluvia 7 azul horizontal*, Ricardo Cárdenas; al centro: *Dúo de congas gris y natural*, Los Carpinteros; abajo: *Meditación verde*, Jorge Jiménez Deredia.

ZONA MACO'S FIFTEENTH EDITION

Arte por Excelencias was able to talk, in an exclusive interview, with Zélika García, the director general of Zona Maco, who has said more than once that she likes beauty and that being happy is to be lucky enough to know what one has a passion for and be able to devote one's life to it.

«The credit or the results of this fair is to be shared among all the participants and organizers. Zona Maco takes a constant reinvention and this year's results and those of years before I consider they are due to the galleries that trust our event, as well as to the curators and selection committees, which are key to exhibiting the best possible proposals and with the best quality. We feel that the credit should also go to the sponsors, the media, the publishers, the organizations, the production, designing and logistics teams that work all year round on this project.»

«We are always growing in number and especially in quality. In this edition, we presented one hundred and seventy exhibitors. On the other hand, the fair provided continuity for projects such as *Sample*, which is a space of exhibition curated by Humberto Moro with works of non-established artists associated to the participating galleries in *Nuevas Propuestas* (New Proposals).»

The *Arte Moderno* (Modern Art) section grew in the number of galleries compared to the previous year and we had a greater number of proposals with a social compromise.

«Now we are working on the August fairs. This year, Zona Maco Foto will hold the fourth edition and we will celebrate the fifth year of Zona Maco Salón, during August 22-26. Both fairs have been growing in proportion to a greater interest on part of the exhibitors and international visitors.»

«I was 24 when I did the first fair in Monterrey in 2002 called *Muestra*, which now is Zona Maco México *Arte Contemporáneo*. It definitely has been more rewarding than exhausting in every sense. The results depend not only on us as fair organizers but on the work of all the persons that take part, and it is very encouraging to see the way in which Mexico has been transformed on a par with this project».

Art | Basel Basel

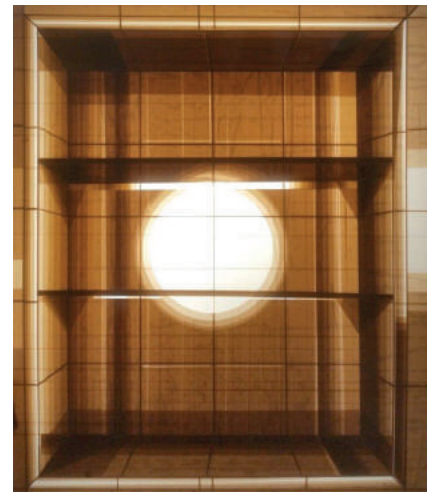
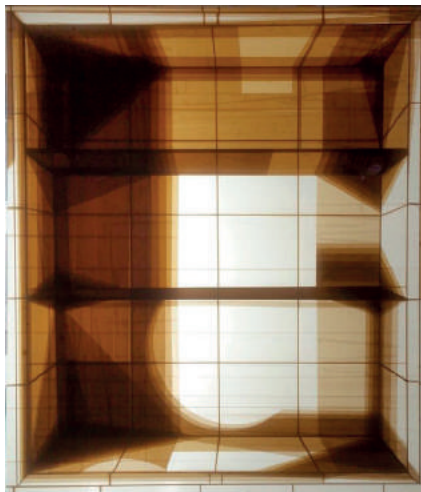
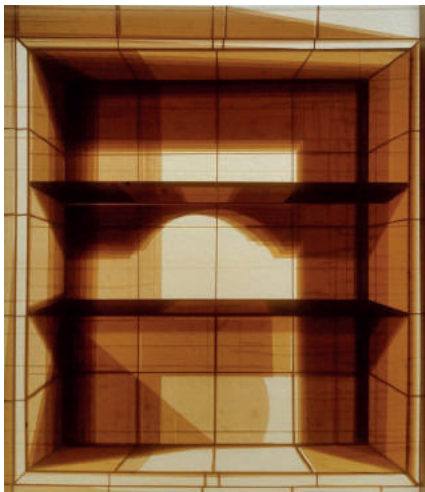
Photograph taken at Kunsthalle Basel

Participating Galleries

- #**
303 Gallery
47 Canal
- A**
A Gentil Carioca
Miguel Abreu
Acquavella
Air de Paris
Juana de Aizpuru
Helga de Alvear
Andréhn-Schiptjenko
Applicat-Prazan
The Approach
Art - Concept
Alfonso Artlaco
- B**
von Bartha
Guido W. Baudach
elba benitez
Bergamin & Gomide
Berinson
Bernier/Elades
Fondation Beyeler
Daniel Blau
Blum & Poe
Marianne Boesky
Tanya Bonakdar
Bortolami
Isabella Bortolozzi
BQ
Gavin Brown
Buchholz
Buchmann
- C**
Cabinet
Campoli Presti
Canada
Gisela Capitain
cartier gebauer
Carzaniga
Casas Riegner
Pedro Cera
Chelm & Read
Chemould Prescott Road
Mehdi Chouakri
Sadie Coles HQ
Contemporary Fine Arts
Continua
Paula Cooper
Pilar Corrias
Chantal Crousel
- D**
Thomas Dane
Massimo De Carlo
- dépendance
Di Donna
Dvir
- E**
Ecart
Eigen + Art
- F**
Konrad Fischer
Foksal
Fortes D'Aloia & Gabriel
Fraenkel
Peter Freeman
Stephen Friedman
Frith Street
- G**
Gagosian
Galerie 1900-2000
Galleria dello Scudo
gb agency
Annet Gelink
Gladstone
Gmurzynska
Elvira González
Goodman Gallery
Marian Goodman
Barbel Grasslin
Alexander Gray
Richard Gray
Howard Greenberg
Greene Naftali
greengrassi
Karsten Greve
Cristina Guerra
- H**
Michael Haas
Hauser & Wirth
Hazlitt Holland-Hibbert
Herald St
Max Hetzler
Hopkins
Edwynn Houk
Xavier Hufkens
- I**
i8
Invernizzi
Taka Ishii
- J**
Bernard Jacobson
Alison Jacques
Martin Janda
Catriona Jeffries
Annelly Juda
- K**
Kadel Willborn
Cesey Kaplan
Georg Kargl
Karma International
kaufmann repetto
Sean Kelly
Kerlin
Anton Kern
Kewenig
Kicken
Peter Kilchmann
König Galerie
David Kordansky
KOW
Kraupa-Tuskany Zeidler
Andrew Kreps
Krinzinger
Nicolas Krupp
Kulje/Tina Kim
kurimanzutto
- L**
Lahumière
Landau
Simon Lee
Lehmann Maupin
Tanya Leighton
Lelong
Lévy Gorvy
Gisèle Linder
Lisson
Long March
Luhring Augustine
Luxembourg & Dayan
- M**
Maccarone
Kate MacGarry
Magazzino
Mai36
Giò Marconi
Matthew Marks
Marlborough
Hans Mayer
Mayor
Fergus McCaffrey
Greta Meert
Anthony Meier
Urs Meile
Mendes Wood DM
kamel mennour
Metro Pictures
Meyer Riegger
Massimo Minini
Victoria Miro
Mitchell-Innes & Nash
- Mnuchin
Stuart Shave/Modern Art
The Modern Institute
Jan Mot
Vera Munro
- N**
nächst St. Stephan Rosemarie
Schwarzwälder
Nagel Draxler
Richard Nagy
Edward Tyler Nahem
Helly Nahmad
Neu
neugerriemschneider
Franco Noero
David Nolan
Nordenhake
Georg Nothelfer
- O**
Nathalie Obadia
OMR
- P**
Pace
Pace/MacGill
Maureen Paley
Alice Pauli
Perrotin
Petzel
Francesca Pia
Plan B
Gregor Podner
Eva Prasenhuber
Project5D
- R**
Almina Rech
Reena Spaulings
Regen Projects
Rodeo
Thaddaeus Ropac
- S**
Salon 94
Esther Schjpper
Rüdiger Schöttle
Thomas Schulte
Natalie Seroussi
Sfeir-Semler
Jack Shainman
ShangHART
Sies + Höke
Sikkema Jenkins
Skarstedt
SKE
Skopia / P.-H. Jaccaud
- Sperone Westwater
Sprüth Magers
St. Etienne
Nils Staerk
Stampa
Standard (Oslo)
Starmach
Christian Stein
Stevenson
Luisa Strina
- T**
Take Ninagawa
Tega
Templon
Thomas
Tokyo Gallery + BTAP
Tornabuoni
Tschudi
Tucci Russo
- V**
Georges-Phillippe & Nathalie Vallois
Van de Weghe
Annemarie Verna
Susanne Vielmetter
Vitamin
- W**
Waddington Custot
Nicolai Wallner
Washburn
Barbara Weiss
Michael Werner
White Cube
Barbara Wien
Jocelyn Wolff
- Z**
Thomas Zander
Zeno X
ZERO...
David Zwirner
- Feature**
Raquel Arnaud
bitforms
Bernard Bouche
Bureau
ChertLüdde
James Cohan
Monica De Cardenas
Fonti
Galerist
Grimm
Barbara Gross
Hamiltons
- Hanart TZ
HollybushGardens
huntkastner
Kalfayan
Lange + Pult
Emanuel Layr
Löhrl
Jörg Maass
Max Mayer
Lorcan O'Neill
P420
Franklin Parrasch
Nara Roesler
Richard Saitoun
Pietro Sparta
Supporitico Lopez
The Third Line
Upstream
Zlotowski
- Statements**
The Box
Sandy Brown
Carlos/Ishikawa
Croy Nielsen
Essex Street
Experimenter
Freedman Fitzpatrick
JTT
Jan Kaps
Antoine Levi
Madragoa
Mary Mary
mor charpentier
Moran Moran
One and J.
Deborah Schamoni
Stigter Van Doesburg
White Space Beijing
- Edition**
Brooke Alexander
Niels Borch Jensen
Alan Cristea
mfc - michèle didier
Fanal
Gemini G.E.L.
Sabine Knust
Lelong Editions
Carolina Nitsch
Paragon
Poljg afa
Susan Sheehan
STPI
Two Palms

June 14-17, 2018

Espacio de fe (tríptico), 2018. Plexiglás, cinta adhesiva, luces led, 65 cm x 75 cm.

Zona Maco premia a artista cubano

POR JORGE FERNÁNDEZ ERA

A rte por *Excelencias* andaba de recorrido entre el laberinto de pabellones que componían la gigantesca muestra de las artes visuales que exhibió la edición 15 de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Zona Maco en el centro de convenciones Citibanamex, de la capital mexicana. Sabíamos que la galería Servando, de 23 esquina a 10, en El Vedado habanero, asistía de nuevo a la cita, y queríamos saludar a nuestros compatriotas. Cuál no fue la sorpresa al encontrarnos con la noticia de que le habían otorgado el Premio al Artista Emergente a Osvaldo González (Camagüey, 1982). Y nadie mejor que Niurma Pérez Zerpas, la directora de la Servando, para confirmarnos en exclusiva el acontecimiento.

«Este año el proyecto de la Galería Servando en Zona Maco es un diálogo entre la obra de Osvaldo González y Adrián Fernández, el primero desde instalaciones de luces y el segundo con fotografías de su exposición más reciente: *El umbral de la incertidumbre*. El día de la inauguración de la Feria amanecimos con la noticia de que Osvaldo había quedado entre los finalistas del premio que le confiere Zona Maco al artista emergente menor de cuarenta años, y más tarde supimos que finalmente había

resultado ganador. El reconocimiento está auspiciado por JSa Arquitectos. Primera vez que se convoca, es un premio de adquisición, de modo que la colección de esa compañía se incrementa. Osvaldo quedó en primer lugar con esta serie que estamos presentando, llamada *Espacios de fe*, compuesta por tres pantallas de luces en las cuales el artista vuelve a acudir a una técnica utilizada por él en los últimos tiempos, que es la cinta adhesiva sobre acrílico y luces led. Siempre ha estado preocupado por los espacios interiores de su entorno familiar y doméstico; en esta serie aborda este tema a partir de la recreación de una especie de nicho que tiene en su taller, interpretado en diferentes momentos del día y con diferentes niveles de luz».

Osvaldo González es graduado del Instituto Superior de Arte en el año 2006, nos amplía Niurma. Entre sus principales exposiciones personales sobresalen *Autofagia* (Galería Servando, 2016), *Como*

es lo que es (Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, Centro Histórico de La Habana Vieja, 2014), *Una escena doméstica* (Muestra colateral de la 11na. Bienal de La Habana, Galería 23 y 12, La Habana), *Temas aislados* (Galería Luz y Suárez del Villar, Madrid) y *Kunta* (Galería Guayasamín, Centro Histórico de La Habana Vieja, 2009), además de participar en muestras colectivas como *Cuba, mi amor*, organizada en 2017 por la Galería Continua en Les Moulins, Francia.

La empresa mexicana de proyectos JSa Arquitectos es una de las más prestigiosas de su tipo en la nación azteca, avalada por más de cincuenta y cinco premios nacionales e internacionales.

Excelente noticia para Osvaldo y para el arte cubano. Premio además la meticulosa labor de la galería Servando por promover lo mejor del arte contemporáneo de la Isla, en una feria como Zona Maco, que no se caracteriza por jerarquizar el arte emergente.

gÉNESIS
GALERIAS DE ARTE

Calle 26 no. 109, e/ 1ra. y 3ra., Miramar,
Playa, La Habana, Cuba.
Telf.: (53) 7204 1364 / 7206 5252 / 7204 1363
Web: www.galeriascubanas.com

Servando
Galería de Arte

Calle 23 no. 1151, esq. a 10, El Vedado,
La Habana, Cuba.
Telf.: (53) 7830 6150
Email: servandoartgallery@gmail.com

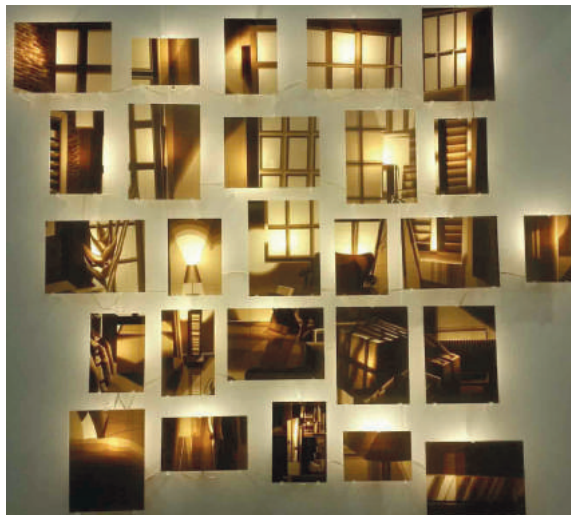
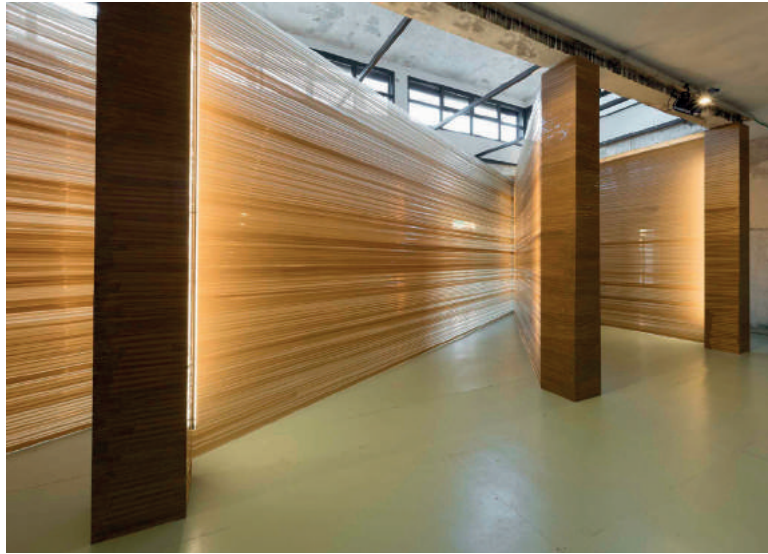
ZONA MACO AWARDS CUBAN ARTIST

El Premio al Artista Emergente (The Emerging Artist Award) of Zona Maco 2018 went to Osvaldo González (Camagüey, 1982.) Niurma Pérez Zerpas, the director from Galería Servando is confirming this in an exclusive interview granted to us.

«This year the Galería Servando project in Zona Maco is a dialogue between the work of Osvaldo González and that of Adrián Fernández', the former with lighting installations and the latter with photographs from his most recent exhibition: *El umbral de la incertidumbre* (The threshold of uncertainty.) The day of the opening of the fair we woke up with the news that Osvaldo had been selected among the finalists of the award that Zona Maco gives to emerging artists under forty, and later we learned that he had finally won. The recognition is sponsored by JSa Arquitectos. Osvaldo was in first place with this series that we are presenting called *Espacios de fe* (Spaces of faith) ».

Osvaldo González graduated from the Instituto Superior de Arte (Higher Institute of Art) in 2006 - adds Niurma. Among his main personal exhibitions are *Autofagia* (Galería Servando, 2016), *Como es lo que es* (Centro de Desarrollo de las Artes Visuales (Visual Arts Development Center,) from the Centro Histórico de La Habana Vieja, 2014 (Historical Center of Old Havana, 2014), *Una escena doméstica* (Collateral sample of the 11th Biennial of Havana, Galería 23 y 12, Havana), *Temas aislados* (Galería Luz y Suárez del Villar, Madrid) and *Kunta* (Galería Guayasamín, Centro Histórico de La Habana Vieja, 2009), as well as participating in collective exhibitions such as *Cuba, mi amor*, organized in 2017 by Galería Continua in Les Moulins, France.

An excellent news for Osvaldo and for Cuban art and a recognition for the meticulous work of the Galería Servando for promoting the best of contemporary art on the island, in a fair like Zona Maco, which is not characterized by hierarchizing emerging art.

Arriba: *Resina*, 2017. Teatro Franco Parenti, Milán. Cinta adhesiva, luz led.

Dimensiones variables. (Foto: cortesía de Galería Continua).

Al centro: *Muro*, 2017. Galería Continua, Les Moulins, Francia. Cinta adhesiva,

luz led. Dimensiones variables. (Foto: cortesía de Galería Continua).

Abajo: De la serie *Espacios de memoria*. Feria Internacional Zona Maco, México.

Instalación. Plexiglass, cinta adhesiva, luces. Conjunto de veintiséis piezas

Dimensiones variables.

GARY NADER

Una entrevista para colgar en la pared

TEXTO Y FOTO **JORGE FERNÁNDEZ ERA**

La insistencia desde Madrid y La Habana era mucha, como grandes mis dudas de que pudiera hacerlo. Entrevistar a Gary Nader en plena Feria Zona Maco, por la que pasan a diario cientos de periodistas de la prensa mexicana e internacional, se me hacía utópico. Pero el stand de *Arte por Excelencias* tenía una posición privilegiada, y me sorprendió ver a Gary entrar «sin escolta» a la sala D de Citibanamex.

Lo de la escolta es broma, pero en realidad la merece. Gary Nader es, hoy por hoy, el principal experto en arte contemporáneo latinoamericano. Su galería en Miami, la Gary Nader Fine Art, con más de cinco mil metros cuadrados de superficie, es una de las más grandes e importantes del mundo, y posee obras de Picasso, Basquiat, Botero, Chagall, Lam, Matta, Miró... Casi nada.

Recoger en un santiamén grabadora, cámara y revista, correr tras Gary antes de que lo «secuestraran» otros colegas y entrevistarle a puro pasillo valió la pena, por lo menos para mi orgullo profesional. He aquí el resultado. Dirán ustedes la última palabra.

EN LOS ÚLTIMOS TREINTA AÑOS, GARY NADER SE HA CONSOLIDADO COMO EL MÁS IMPORTANTE EXPERTO EN ARTE LATINOAMERICANO. ¿QUÉ POSICIÓN LE OTORGA A ZONA MACO EN EL UNIVERSO CULTURAL DE LA REGIÓN?

Zona Maco es la feria de arte más importante de América Latina, no solamente por lo que representa en arte de estos países, sino porque están participando las grandes galerías europeas y estadounidenses. Vine a la primera, después no asistimos por unos años, y hemos tenido un gran seguimiento. Recuerda que la proximidad de México a Estados Unidos es una gran ventaja: el mexicano está entendiendo que lo propio no es solamente

coleccionar arte mexicano, sino hacer una colección más extensa.

Quiero felicitar a los organizadores, porque la calidad este año es muy superior a la de años anteriores.

¿CON QUÉ ARTISTAS SE SIENTE MÁS A GUSTO: CON LOS YA RECONOCIDOS O CON LOS EMERGENTES?

Yo personalmente no trabajo artistas emergentes. Los trabajé por treinta años, pero la galería se ha dedicado más a los maestros y a los que llamamos artistas de carrera media, artistas muy probados, que no son solo latinoamericanos. Ya los artistas emergentes no son nuestro modus operandi; muchas galerías lo hacen, pero nosotros no estamos en ese mercado.

En la Gary Nader Fine Art hay un inventario de artistas contemporáneos cubanos muy importantes, como Garaicoa y Los Carpinteros, de los cuales tenemos obras también.

¿LE FALTA ALGO AL ARTE CONTEMPORÁNEO CUBANO PARA POSICIONARSE CON MÁS FUERZA EN LOS PRINCIPALES CIRCUITOS MUNDIALES?

No le falta nada. Cuba va muy bien. Hay una oferta de artistas cubanos muy importantes, pero siempre hay campo para mejorar, y están saliendo algunos muy interesantes. Lo que pasa es que también la gente tiene que entender que este es un negocio muy difícil, y a través de los años uno se da cuenta de que entre el ochenta y el noventa por ciento de los artistas emergentes desaparecen, porque así es como se cura el mercado. No porque seas un artista trabajando en Cuba significa que seas bueno, como tampoco que trabajes en Polonia o trabajes en Estados Unidos.

Lo que le está haciendo mucho daño a los artistas cubanos es tratar de ponerlos en museos cuando todavía no están comprobados. La palabra museo conlleva una

carrera establecida. Hoy día hay museos que exhiben, por el morbo «artista cubano», a cualquiera, y no, eso no beneficia a nadie. Hay gente que se aprovecha de ellos y les dice: véndeme a tal precio y te voy a poner en un museo. Eso está mal, y de verdad se está haciendo.

Si tú pones en un museo a alguien que lleva dos o tres años trabajando: ¿qué incentivo le das? Hay que llegar allí después de ser artistas comprobados, por lo menos de carrera media, no artistas emergentes; estos no merecen estar en museos por muy buenos que sean. Muchos «grandes genios» han desaparecido, y ¿qué hacen los museos con artistas desaparecidos? La palabra museo se ha prostituido demasiado ya.

¿QUÉ LE GUSTARÍA QUE SE ESCRIBIERA EN EL FUTURO SOBRE EL PROYECTO GARY NADER FINE ART?

Lo que se viene escribiendo hace tiempo: somos gente muy comprometida con promover el arte latinoamericano a nivel mundial. El éxito que hemos tenido es el comprobante de nuestro trabajo. La gente nos sigue en las exposiciones, en las galerías, tenemos cinco mil clientes en todas las latitudes. El museo que estamos haciendo es el museo de arte latinoamericano más importante del mundo, porque tenemos la colección más importante del mundo. No lo decimos nosotros, lo dicen los críticos. Tenemos ciento ochenta artistas y más de mil quinientas obras, muy bien seleccionadas. No lo tenemos todo, no hay museo que lo tenga todo: nos faltan obras. Estamos más concentrados en arte moderno, hasta que abramos el museo permanente. Ahora lo tenemos itinerante, y empezaremos un programa de lecturas y enseñanza.

Estamos contentos con lo que se escribe de nosotros. El futuro sigue siendo muy brillante para Latinoamérica. El reconocimiento que se le da se lo merecía hace veinte años. Pero vamos llegando. **ce**

GARY NADER: A PREMIUM INTERVIEW

The insistence from Madrid and Havana was as huge as were my doubts whether I could make it or not. To interview Gary Nader in the Fair Zona Maco, where hundreds of journalists from the Mexican and international press take part, seemed to me kind of utopian. But the stand of Arte por Excelencias has a privileged position, and I was surprised to see Gary enter "without escort" to room D of Citibanamex.

The escort thing is just a joke that is actually worth it. Gary Nader is, no question about it, the main expert in Latin American contemporary art. His gallery in Miami, the Gary Nader Fine Art, with more than five thousand square meters, is one of the largest and most important in the world, and has works by Picasso, Basquiat, Botero, Chagall, Lam, Matta, Miró...almost nothing!

To pick up the recorder, camera and magazine, run after Gary before he could be "hijacked" by other colleagues and interview him in the middle of the hall was worth it, at least to my professional pride. Here is the result and you have the last word.

WHAT POSITION DO YOU THINK ZONA MACO HAS IN THE CULTURAL UNIVERSE OF THE REGION?

Zona Maco is the most important art fair in Latin America, not only on account of what it represents in art from these countries, but because the great European and American galleries are participating. I came to the first edition. After that one, we did not attend it for a few years but we have been followed. Remember that the proximity of Mexico to the United States is a great advantage: the Mexicans understand that the proper thing is not only to collect Mexican art, but make a more extensive collection.

I would like to congratulate the organizers, because the quality this year is really much higher than in previous years.

WITH WHICH ARTISTS DO YOU FEEL MOST AT EASE: WITH THOSE ALREADY RECOGNIZED OR WITH THE EMERGING ONES?

I personally do not work with emerging artists. I did that for thirty years, but the gallery has shifted to teachers and to those we call artists of a medium career, very proven artists, who are not only Latin American. Emerging artists are not our modus operandi anymore; many galleries do, but we are not in that market anymore.

In the Gary Nader Fine Art there is an inventory of very important contemporary

«Somos gente muy comprometida con promover el arte latinoamericano a nivel mundial».

Cuban artists such as Garaicoa and Los Carpinteros, of which we have works too.

IS SOMETHING LACKING IN CUBAN CONTEMPORARY ART TO POSITION ITSELF WITH MORE STRENGTH IN THE MAIN WORLD CIRCUITS?

They do not lack anything. Cuba is doing very well. There is a very important offer from Cuban artists, but there is always room for improvement, and some very interesting ones are coming out. What happens is that people also have to understand that this is a very difficult business, and over the years one realizes that between eighty and ninety percent of the emerging artists disappear, because that is how the market is curated. Not just being an artist working in Cuba means that you are good, nor does it matter if you work in Poland or in the United States.

What is doing a lot of damage to Cuban artists is trying to put them in museums when they are not yet proved. The word museum entails having a career. Nowadays there are museums that exhibit, for the morbid "Cuban artist," anyone's work, and that is no benefit to anyone. There are people who take advantage of them and tell them: "sell me at this price and I'm going to put you in a museum." That's wrong, and it's something that's happening.

If you put someone in a museum who has been working for only two or three years: what incentive do you give him? You have

to get there after being a proven artist, at least of a medium career, not an emerging artist; these do not deserve to be in museums no matter how good they are. Many «great geniuses» have disappeared, and what do museums do with disappeared artists? The word museum has been prostituted way too much already.

The same they have been writing for quite a while: we are very committed people with the promotion of Latin American art worldwide. The success that we have had is the proof of our work. People follow us in the exhibitions, in the galleries, we have five thousand clients around the globe. The museum we are setting is the most important Latin American art museum in the world, because we have the most important collection in the world. It is not that we say it, the critics say so. We have one hundred and eighty artists and more than fifteen hundred works, very well selected. We do not have everything, there is no such museum that has everything: there are works we don't have. We are more focused on modern art, until we get to open the permanent museum. Now we have the travelling one, and we will start a reading and teaching program.

We are happy with what is written about us. The future still looks very bright for Latin America. It has gained a recognition that was already due twenty years ago. But we are getting there.

ARCO 2018

una feria controvertida

POR RAMÓN CASALÉ SOLER FOTOS DEL AUTOR Y DE YORDANIS RICARDO

Madrid, durante el mes de febrero, se convierte en el epicentro del arte contemporáneo, ya que en una misma semana se celebran diversas ferias: Arco, Art Madrid, Urvanity Art, JustMad, Drawing Room, Flecha, Hybrid Art y ArsLibris. De todos modos aquí solamente me referiré a Arco, puesto que del resto de los acontecimientos ya se ha hecho referencia en esta revista.

Arco está considerada una de las ferias de arte contemporáneo más veteranas e importantes del mundo. Hasta la fecha se han realizado treinta y siete ediciones, lo que indica su plena integración en el circuito internacional. Siempre he considerado que tanto una feria —como cualquier otro certamen artístico, un premio o una beca—, para que pueda considerarse como consolidada, ha de cumplir como mínimo diez años de existencia. Evidentemente, Arco los cumple de sobras.

Posiblemente la presente edición será más recordada por un hecho inaudito, como es la prohibición y posterior retirada de una obra —se trata más bien de un número determinado de obras— de un artista madrileño de reconocido prestigio internacional como es Santiago Sierra, creador

que se mueve dentro de la órbita conceptual. Más adelante me referiré con más amplitud a este tema, ya que ahora debemos prestar atención a cómo se ha desarrollado la Feria, ciñéndonos principalmente a la gran aportación de las galerías latinoamericanas, españolas y portuguesas.

En primer lugar, conviene destacar que han participado 208 galerías pertenecientes a 29 países, de las cuales 35 son latinoamericanas, 66 españolas y 15 portuguesas. O sea, que la mitad de las galerías presentes forman parte del arco iberoamericano. Por otro lado, es notoria la ausencia del continente asiático, ya que no hay ningún país representado: ni China, ni Japón ni Corea, que tienen un gran peso específico en el arte contemporáneo, impidiendo por tanto que el público pueda apreciar la calidad de sus artistas, salvo que alguno de ellos exhiba alguna obra en otra galería. Asimismo, de Estados Unidos solo han acudido siete galerías, cuando es un país que aglutina un gran número de coleccionistas. Además, en esta edición no ha habido un país invitado, ya que se ha sustituido por un programa especial de eventos y exposiciones titulado Futuro, cuyo comisariado está compartido por Chus

Martínez, Rosa Lleó y Elise Lammer, que han seleccionado 18 galerías, donde se trata de ver que «El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer». De todos modos está previsto que en la próxima edición Perú sea el país invitado.

Respecto a otras ediciones, la pintura y la escultura han robado el protagonismo a la fotografía y a las instalaciones. Supongo que ello obedece a que en un determinado momento hubo un exceso de interés por todo lo relacionado con las instalaciones, incluyendo los nuevos avances tecnológicos en el campo del video-art y las imágenes en movimiento. Es obvio que en una feria se exhiben obras que por sus dimensiones o propuestas tan espectaculares no se muestran en una galería privada o en un centro cultural. Los espacios de una feria son una plataforma idónea para plasmar cualquier tipo de creación, como también lo son los de un museo o una fundación por sus especiales características expositivas. Por ello la desafortunada frase «La pintura ha muerto» es totalmente inoportuna e hiriente y no merece ya nuestra atención.

Inicié mi recorrido por la Feria centrándome en las galerías latinoamericanas,

Arco está considerada una de las ferias de arte contemporáneo más veteranas e importantes del mundo.

y sobre todo en la única representante cubana, la sala El Apartamento, de La Habana, donde la fotografía era la protagonista a través de dos artistas de diferentes generaciones, pero que tienen varios puntos en común: Leandro Feal y Juan Carlos Alom, los cuales no conocía, pero me despertaron un gran interés por sus atrevidas propuestas. Leandro Feal (La Habana, 1986) ya había expuesto en los años 2015 y 2017 en España, concretamente en Bilbao, ciudad donde también realizó una residencia. Vive y trabaja entre Barcelona y La Habana. A pesar de que presenta una pieza donde aparece una mujer joven desnuda, en general sus fotografías giran alrededor de los temas urbanos: edificios, coches o interiores, dentro de un realismo muy acusado. Su trabajo «es un termómetro del espíritu de su época, expresa el debate entre la incertidumbre y la esperanza de vida». En cuanto a Juan Carlos Alom (La Habana, 1964), también ha exhibido su trabajo en España, en la desaparecida sala Metronom, de Barcelona. Alterna la fotografía en blanco y negro con la de color, aunque también se dedica al mundo del cine. Aquí muestra algunas imágenes en las que se ve a un hombre vestido de medio cuerpo en el agua, en dos posiciones: de espalda y de cara, y se atisba un rostro curtido por el sol. Otra pieza que destaca es más surrealista: una mano que surge de la nada lleva un pequeño

pez, y delante suyo hay otros peces que parecen observarlo. Él señala: «El arte de crear e interpretar imágenes es similar a traducir mi espíritu». El Apartamento forma parte del programa Opening, centrado en las galerías con una trayectoria de no más de siete años de actividad; en él solo pueden participar uno o dos artistas.

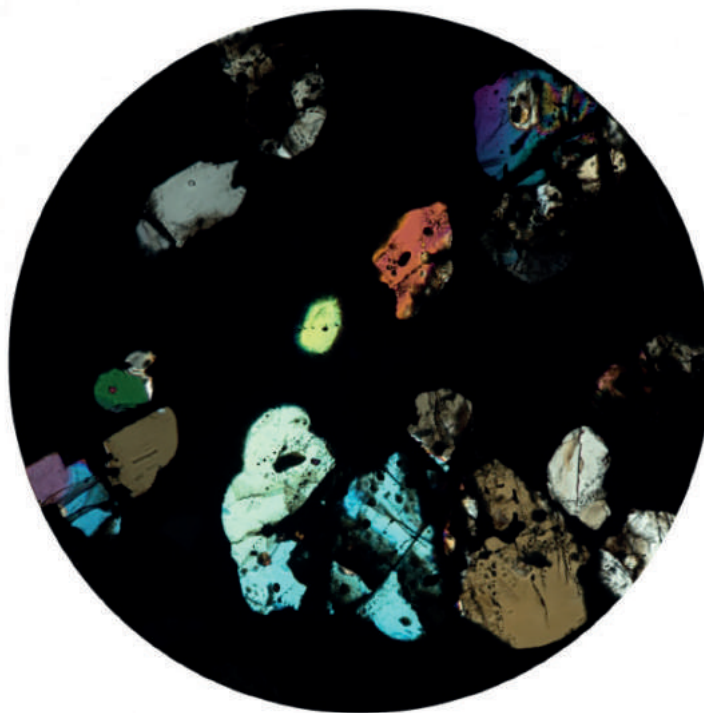
En cuanto al resto de las galerías latinoamericanas, la representación brasileña es la más numerosa. Entre ellas merece nuestra atención Casa Triángulo, de Sao Paulo, mediante el pintor Eduardo Berliner (Río de Janeiro, 1978), al que le interesa todo lo relacionado con la naturaleza y los seres vivos, tanto los humanos como los animales. Se observa una tendencia hacia el surrealismo, pero un surrealismo muy singular, que también nos acerca, tanto por el modo de representar la figura como por su variado cromatismo, a la pintora portuguesa Paula Rego, aunque a ella le preocupaba más el tema de la mujer desde un punto de vista reivindicativo. En cambio, en las imágenes de Berliner, según Taisa Palhares, «existe una ambigüedad que se manifiesta en diversos niveles». Seguramente esta ambigüedad hace más atractivo su trabajo, a pesar de que sus pinturas, tanto los acrílicos como los óleos, sean difíciles de digerir. Expuso en el 2016 en la galería madrileña Goma, también presente en Arco. En Dan Galería expone el español

Francisco Sobrino (1932-2014), considerado uno de los mejores artistas del op-art, quien fuera uno de los fundadores del Grupo de Investigación del Arte Visual junto con Julio le Parc, Yvaral, François Morellet y Horacio García Rossi. Actualmente existe un museo dedicado a su obra en la localidad castellana de Guadalajara. La escultura *Relación blanco y negro*, de plexiglás y otros materiales, ha ocupado uno de los espacios del stand. Otro escultor español, Juan Asensio (Cuenca, 1959), con una amplia presencia en Brasil a través de sus exposiciones, y que suele mostrar sus trabajos en la galería madrileña Elvira González, aquí ha expuesto sus figuras geométricas en mármol negro de Bélgica. La simplicidad de la línea y la austeridad de sus propuestas encajan perfectamente con la idea minimalista, donde el movimiento aparece por sus formas ondulantes.

La galería bonaerense ZMUD es otra de las seleccionadas dentro del apartado Opening, mediante los artistas Aimée Zito Lema (Buenos Aires-Amsterdam, 1982) y la pareja Faivovich & Goldberg, con dos propuestas muy diferentes. En el primer caso, Aimée Zito Lema, a través de sus instalaciones y fotografías en blanco y negro, denominadas *Imprinted Mater N1* y *N2*, se adentra en el camino de la memoria, debido a su interés por el pasado, un pasado comprometido en que la búsqueda de la libertad es

el principal reclamo. «La combinación de sus experiencias con las cuestiones sociopolíticas determinantes le da a su trabajo un sentido de inmediatez». La mayor parte de su vida, tanto formativa como artística, se ha desarrollado en Amsterdam. En cuanto a Faivovich & Goldberg, su propuesta es totalmente diferente, basándose en unas fotografías y collages abstractos realizados mediante una impresión de pigmento de archivo en papel de trapo de algodón, a modo de grandes círculos donde aparecen pequeños fragmentos que son unas microfotografías «seleccionadas que se han ampliado a un metro de diámetro». Guillermo Faivovich (Buenos Aires, 1977) y Nicolás Goldberg (París, 1978) llevan mucho tiempo trabajando en la temática de los meteoritos, mediante el proyecto «Una guía al campo del cielo», estudiando su impacto visual en la zona del Chaco austral. En Ruth Benzácar Galería de Arte la obra pictórica del artista neoconceptual Jorge Macchi (Buenos Aires, 1963) es la protagonista, mediante el óleo sobre tela *La señalada*, donde representa una nueva manera de enfocar su compromiso creativo, ya que su trabajo más conocido se encuentra en el apartado conceptual, en que las instalaciones son una parte importante de su creación. Sus obras se han visto en diferentes ocasiones en España, como en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela y en la Casa Encendida de Madrid.

De la República Dominicana solamente está presente la Galería Sindicato, que también forma parte de la sección Opening. Una de sus dos directoras es la cubana Quisqueya Henríquez. Los artistas son los dominicanos Natalia Ortega (Santo Domingo, 1980) y Ben & Jáquez, que son los arquitectos Aleshiang Ben (1980) y Ysel Jáquez (1981). Ambos ampliaron sus estudios de arquitectura en la Universidad de Navarra, España. La propuesta de la galería lleva como título *Qué alboroto es este*, «una colección que vincula la música y el arte relacionado con cualquier tipo de alboroto», lo que conduce a un doble significado. Natalia Ortega es ceramista y diseñadora; sus cerámicas emiten sonidos africanos; según ella, «se trata de curar material emocional con material mineral». El dúo Ben & Jáquez ofrece una visión diferente de los sonidos, pero a la vez más auténticos, gracias a

Obra de Faivovich & Goldberg.

una serie de instrumentos musicales que aparecen colgados en la pared del stand. Finalmente, la galería mexicana Tiro al Blanco, que también está incluida en Opening, muestra únicamente el trabajo de Roberto Turnbull (Ciudad de México, 1959), artista pluridisciplinar que trabaja la escultura, el grabado, el dibujo y la pintura. Las obras suyas presentes en Arco son pinturas en las que tiene tanta importancia el color como el grafismo. Son imágenes irreales, difíciles de clasificar, y, por tanto, de definir, por lo que el espectador tendrá su propia opinión.

En cuanto a las galerías españolas, como hay un número reseñable, solamente comentaré algunas de Madrid y de Cataluña. La galería madrileña Max Estrella ofrece el trabajo del murciano Nico Munuera (Lorca, 1959), que tiene taller en Valencia y en Berlín. Sus obras se mueven alrededor de la abstracción espacial, el color es el protagonista, lo que nos aproxima a los maestros del expresionismo abstracto americano, como Mark Rothko. Las composiciones de Munuera están llenas de sutileza y de una aparente simplicidad cromática que nos lleva a sentir una sensación de calma y

sosiego, alejada de las estridencias de nuestro entorno habitual. Próximamente realizará una retrospectiva en el Ivam de Valencia. Las galerías Marlborough, con sede en Barcelona y Madrid, Manel Mayoral, de Barcelona, y Guillermo de Osma, de Madrid, suelen decantarse por mostrar artistas consolidados, como Juan Genovés y Manolo Valdés la primera, Manolo Millares, Antonio Saura, Joan Brossa y Joan Miró la segunda, y Martín Chirino y Joan Hernández Pijuan la tercera, artistas todos ellos que forman parte de las vanguardias de la segunda mitad del siglo xx principalmente. De todos modos, hay una pieza de grandes dimensiones en la Guillermo de Osma, de la pareja Gilbert & George, de la serie *The Beard Pictures*, en que sus barbas se unen a unas enormes llaves. Esta obra bien podría estar expuesta en cualquier museo del mundo.

La galería Noguerras Blanchard, que dispone de dos espacios expositivos, uno en Madrid y otro en L'Hospital de Llobregat, Barcelona, ha mostrado las obras de dos artistas conceptuales que repiten en Arco: el argentino Leandro Erlich (Buenos Aires, 1973), representante de su país, a pesar de su juventud,

en la Bienal de Venecia del 2001, a través de instalaciones de marcada ilusión óptica, y el alemán Ignacio Uriarte (Krefeld, 1972), quien desde el 2008 reside en Berlín. Sus obras se basan en «la reflexión sobre la experiencia del trabajo y el quehacer cotidiano». Elvira González ofrece algunos trabajos del escultor Juan Asensio, del mallorquín Miquel Barceló y del conceptual Chema Madoz con sus fotografías en blanco y negro, casi surrealistas, en que aparecen diferentes objetos y que recuerdan de algún modo los que representa Joan Brossa. Fue Premio Nacional de Fotografía en el 2000. Y la galería Helga de Alvear, que tenía la obra de Santiago Sierra y que fue sustituida por la de Thomas Ruff, además de José Pedro Croft y Candida Höfer. El portugués Croft (Oporto, 1957), con sus construcciones poéticas, y la fotógrafa alemana Höfer (Eberswalde, 1944), representante de la Escuela de Düsseldorf, que se sumerge en la representación de arquitecturas e interiores escenográficos desde una perspectiva irreal.

De Portugal sobresale la aportación de las galerías lisboetas Baginski y Filomena Soares. En Baginski, el artista conceptual Nuno Nunes (Lisboa, 1976) se aproxima al pasado. La memoria es el eje principal de sus propuestas a través de instalaciones y esculturas, empleando materiales como el papel, a base de incorporar periódicos, tanto si están dispuestos a modo de collage o representando una escultura. En cuanto a

Filomena Soares presenta los trabajos de dos artistas de reconocido prestigio internacional: Helena Almeida y Dan Graham. Almeida (Lisboa, 1934) trabaja preferentemente la fotografía en blanco y negro, a la que posteriormente aplica color, añadiendo a la vez determinados elementos usando la técnica del collage. Como suele trabajar el autorretrato fotográfico, utiliza la ayuda de su marido, quien, de hecho, es el que toma las imágenes. Respecto a Graham (Urbana, Illinois, Estados Unidos, 1942), es un artista pluridisciplinar, preferentemente con el videoarte, la escultura, el performance, el cine y la crítica de arte. Le interesan los temas sociales y arquitectónicos, como el espacio a base de crear estructuras y construcciones en cristal. En España ha expuesto, entre otros museos, en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba).

Como colofón quería comentar la decisión de Ifema, responsable del recinto ferial, de solicitar a la Galería Helga de Alvear la retirada de su stand de la obra *Presos políticos en la España contemporánea*, de Santiago Sierra (1966), «petición a la que accedió», según el comunicado de Arco. Sierra es un artista comprometido que en varias ocasiones ha provocado diversas polémicas por sus atrevidas obras, pero teniendo en cuenta que se trata de un artista conceptual, es obvio que produzca escozor en determinados núcleos. La instala-

ción consta de veinticuatro retratos en blanco con las caras de los protagonistas parcialmente pixeladas, aunque se puede identificar a algunos de los personajes. Debajo de las obras aparece un texto explicativo del porqué están en la cárcel, aunque sin dar nombres.

Lo ocurrido ha evocado otra prohibición que hubo el año pasado con motivo de una exposición colectiva en el Macba: en una obra aparecía presuntamente la imagen del anterior rey de España en una instalación; fue retirada antes de la inauguración, aunque al día siguiente, debido a las protestas que hubo por parte de todos los sectores culturales de la ciudad, se volvió a exponer.

La prohibición de la muestra de Santiago Sierra provocó que ahora se hable más sobre el asunto. A nivel internacional, un país como España y una feria de renombre como es Arco ha visto dañada su imagen.

Haciendo un balance final de Arco, la organización señala que ha sido muy positivo, con un alto ritmo de ventas semejante al de los años anteriores a la crisis. En total lo han visitado cien mil personas. Cabe resaltar que entre los numerosos premios que se han concedido, uno de ellos ha correspondido a Belén Uriel (Madrid, 1974), presentada por la galería portuguesa Madragoa. Se trata del VI Premio Audomars Pignet a la producción de una obra de arte, por el proyecto *En Dandanah*, dotado con quince mil euros.

ARCO 2018: A CONTROVERSIAL FAIR

Madrid, during the month of February, becomes the epicenter of contemporary art, since during the same week various fairs are held: Arco, Art Madrid, Urvanity Art, Just-Mad, Drawing Room, Arrow, Hybrid Art and ArsLibris. Here I will only refer to Arco.

Arco is considered one of the most veteran and important contemporary art fairs in the world. To date, thirty-seven editions have been held, indicating its full integration into the international circuit. From my point of view, I have always considered that either a fair and any other artistic contest, a

prize or a scholarship, in order to be considered as consolidated, must meet at least ten years of existence. Arco meets that to spare.

Two hundred and eight galleries belonging to 29 countries have participated, of which 35 have been Latin American, 66 Spanish and 15 Portuguese. That is, half of the galleries present are part of the Iberian-American arch. On the other hand, the absence of the Asian continent is marked, since there is no country represented, neither China, nor Japan nor Korea, which have a great weight in contemporary art. Likewise, from the United States only seven galleries have been present, considering it is a country that brings together a large number of collectors.

With regard to other editions, the spotlight has been switched from photography and installations to painting and sculpture.

*To conclude, I would like to comment on the unprecedented decision of Ifema, head of the fair, to ask the Galería Helga de Alvear to remove the work *Presos políticos en la España contemporánea*, Santiago Sierra (1966) from its stand. Internationally, a country like Spain and a renowned fair such as Arco has seen its image severely damaged.*

Making a final balance of Arco, it had a high rate of sales, similar to the years before the crisis. In total, a hundred thousand people have visited it.

La segunda vida del Capitolio de La Habana

TEXTO Y FOTOS **CLAUDIA TABOADA**

La Habana se aproxima a una fecha histórica. Quieta y regia, expectante y paciente, la investidura de gala se asoma como excusa para recibir la venidera llegada del medio milenio. Aunque quinientos años no parezca demasiado tiempo, la carga simbólica de un quinto centenario no hace más que enarmonar, cuando se evoca con el pensamiento las luces de una de las siete ciudades maravillas del mundo.

La ocasión parece prestarse para grandes reverencias. La Habana, que es criolla y mambisa, española y africana, cuna, tierra y losa, nos viene invitando a escrudñar sus fachadas y reconstruir sus cimientos. Esta vez el sistema Caguayo, desde su Sociedad Anónima, y en concilio con su amplia comunidad de artistas y creadores, se alistó para cumplir la inmensa tarea de rescatar una obra patrimonial, toda insignia de la dignidad cubana: el Capitolio.

La solicitud llegó desde la Oficina del Historiador de la Ciudad, esa misma vigía que ha guardado con celo la evolución social, escultural y arquitectónica de su amada Habana. La comitiva de restaurar, producir y reproducir todo el mobiliario del ala norte del Capitolio, oportunidad sin precedentes, involucró a diseñadores, artesanos, obreros, empresas constructoras y un amplio personal, quienes, como era

de esperar, volcaron altas cotas de compromiso, responsabilidad y trabajo arduo.

El Estudio-Taller Dekuba, el taller de realización y restauración de vitrales y lámparas Rosa María de la Terga, el equipo creativo de Raúl Polín y la empresa Restaura, entre otros, convirtieron al Capitolio en su residencia provisional, para homenajear desde la sutileza de las raíces. Lo que comenzó como una aspiración idílica de rescatar el patrimonio cubano, se materializó en una construcción colectiva, un baile de esfuerzos y desafíos, cuya voluntad primordial fue la convicción por mantener la impronta fundadora de los años veinte y treinta, evocando los materiales y técnicas utilizados durante la República.

Desde el pasado 24 de febrero el Capitolio exhibe su ala norte con nuevos aires de grandeza y solemnidad. El Salón de los Pasos Perdidos, la Biblioteca José Martí, el Salón Bolívar, el Hemiciclo y los Vestíbulos de Honor invitan a reencontrarse con viejos misticismos y a construir memorias frescas.

La segunda etapa de una restauración que comenzó en el 2014, prevista para ser culminada en el año del aniversario 500 de La Habana, promete desafíos económicos y humanos. Desde Caguayo se encienden las fogatas y se alistan los motores por un placer simple, de esos que son auténticos por venir del alma: rendir el culto de lo bello a los pies de nuestra Habana.

THE SECOND LIFE OF THE CAPITOL OF HAVANA

Havana is drawing close to a historical date. Quiet and regal, expectant and patient, the gala investiture is an excuse to welcome the upcoming arrival of the half millennium.

The occasion seems to lend itself to great obeisance. This time the Caguayo system, from its Sociedad Anónima, and in joint accord with its wide community of artists and creators, made ready to fulfill the immense task of rescuing a patrimonial work, a whole insignia of the Cuban dignity: El Capitolio.

The request came from the Oficina del Historiador de la Ciudad (Office of the Historian of the City). The people involved in restoring, producing and reproducing all the furniture of the north wing of the El Capitolio, an unprecedented opportunity, included designers, artisans, workmen, construction companies and a wide range of personnel.

The Estudio-Taller Dekuba, the Rosa María de la Terga staging and restoration workshop for stained glass and lamps, the creative team of Raúl Polín and the Grupo Restaura, among others, turned the Capitol into their provisional residence, to pay homage from the subtlety of the roots.

EL OJO DEL CÓNDOR

OTAVALO: EL MERCADO ARTESANAL MÁS GRANDE

TEXTO Y FOTOS **KALOIAN SANTOS CABRERA**

En San Luis de Otavalo, a poco más de cien kilómetros al norte de Quito, Ecuador, se alza el mercado artesanal más grande de Latinoamérica.

Cada sábado, las calles de esta ciudad del altiplano andino de la provincia de Imbabura se llenan de puestos con ropa de coloridos textiles, artesanías en barro, pintura, madera, bisutería, orfebrería, talabartería, mazapán, cerámica y más. También es oportunidad única para degustar comidas autóctonas y escuchar música de esta región situada en medio de un valle donde se encuentra el volcán Imbabura.

La Plaza de los Ponchos, también conocida como Mercado Centenario, es el corazón de la feria y funciona todos los días.

Otavalo, visitada por cientos de miles de turistas de todas partes del mundo, ha sido declarada «Capital intercultural de Ecuador».

OTAVALO: THE LARGEST ARTISAN MARKET

In San Luis de Otavalo, a little over a hundred kilometers north of Quito, Ecuador, is located the largest artisan market in Latin America.

Every Saturday, the streets of this city in the Andean highlands of the province of Imbabura are filled with stalls with colorful textiles, handicrafts in clay, paint, wood, costume jewelry, goldsmith's, saddlery, marzipan, pottery and more. It is also a unique opportunity to taste local foods and listen to music from this region located in the middle of a valley where the Imbabura volcano is located.

The Plaza de los Ponchos, also known as Mercado Centenario (Centennial Market,) is the heart of the fair and is open every day.

Otavalo, visited by hundreds of thousands of tourists from all over the world, has been declared «Capital intercultural de Ecuador» (Intercultural Capital of Ecuador).

«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

DOSSIER ARTES VISUALES PROYECTO SIKEREI

PAIRING BETWEEN ART AND HABANOS

sikerei
LA HABANA

MARIDAJE ENTRE ARTE Y HABANOS

With more than 9 years of being created "SIKEREI Art Gallery" still being the result of the creation of humidors with exclusive design that are decorated by Cuban contemporary artists. Inspired by the artistic imperative and the tradition in the Cuban joinery, provides a product that express the continuity of the historical alliance between Art and Cigars.

Con más de 9 años de creado, "Sikerei Art Gallery" sigue siendo el resultado de la creación de humidors de diseño exclusivo, que son intervenidos por artistas cubanos contemporáneos. Inspirado en el imperativo artístico y la tradición ebanista cubana, brinda un producto que se expresa hoy como continuidad de la alianza histórica entre Arte y Habanos.

Angel Miranda Battle
Director "Sikerei Art Gallery"
angelmirandab@gmail.com

LIMITED EDITION - PREMIUM HUMIDORS

PAIRING BETWEEN ART AND HABANOS

Painter: Adrián Cuba Valdéz

MARIDAJE ENTRE ARTE Y HABANOS

Técnica: Mixta sobre madera de cedro

Correo: adriancuba@cubarte.cult.cu and Telf: +535 2810862 y +537 8817729

ALBERTO SAUTÚA FERNÁNDEZ

(53) 5281 8744

www.albertosautua.com

sautua@cubarte.cult.cu

Mujer pájaro. 2017
(80 cm x 65 cm)

La ofrenda. 2017
(120 cm x 100 cm)

JOSÉ ANTONIO OLIVA ALFONSO

(53) 7206 0374 / (53) 5358 7315

oliva_650328@hotmail.com

Guateque. 2017
Técnica mixta
(140 cm x 200 cm)

Los peces de colores. 2017
Técnica mixta
(50 cm x 38 cm)

sikerei
LA HABANA

ALICIA MARÍA DE LA CAMPA PAK

(53) 7879 8374 / (53) 5241 6744

delacampa@cubarte.cult.cu

www.delacampapak.com

Facebook: @runningfishart

Tejida al vuelo (serie *Muchachas en flor*)

2018. Mixta-lienzo

Regreso a casa. 2017
Mixta-lienzo
(100 cm x 73 cm)

LUIS ULISES GARCÍA GONZÁLEZ

(53) 7832 5715 / (53) 5291 8919

luisulises@cubarte.cult.cu

La musa perdida. 2017
Técnica mixta
(100 cm x 130 cm)

Amor eterno. 2017
Acrílico sobre tela
(60 cm x 80 cm)

RAMÓN IGLESIAS CENTENO

(53) 5258 3168

sanramonestudio@yahoo.es

Tormenta en la vega.

Fumada.

sikerei
LA HABANA

ADALBERTO ARTEAGA FERNÁNDEZ

(53) 5325 4996

arteagapintor@nauta.cu

La isla. 2017

Óleo sobre lienzo (130 cm x 110 cm)

Obstáculos. 2017

Óleo sobre lienzo (100 cm x 80 cm)

El editor Si tiene Quien le Escriba

POR FRANCESCO ROSSINI
FOTOS NELIA MORENO Y YORDANIS PUPO

Presentación de las publicaciones del Grupo Excelencias en la Feria Internacional del Libro de La Habana.

El artista Santiago Hermes intervino los rostros de los asistentes a la presentación en la Fortaleza de La Cabaña.

► El noveno aniversario de *Arte por Excelencias* se ha iniciado en el 2018 con nuestra salida ahora cada dos meses, la extensión a más de noventa páginas, y la consolidación de su nueva plataforma en www.arteporexcelencias.com, gracias al respaldo de quienes confían y aplauden a nuestro medio como publicación multicultural de Iberoamérica y el Caribe. Nuestro sincero agradecimiento al atento mensaje de MSP&Asociados en Lima, Perú, y su «¡Felicitaciones por los nueve años... sigan adelante, alas y buen viento!».

► Igual nos escriben, en nombre de todo el equipo de Zona Maco, DF, México, por «el invaluable apoyo en prensa y comunicación que nos dieron durante nuestro XV aniversario. Gracias a ustedes nos hemos consolidado como una de las principales plataformas para la escena del arte a nivel internacional y como la feria de arte más importante de Latinoamérica».

Desde ya están abiertas las convocatorias para Zona Maco Salón del Anticuario y Zona Maco Foto, que se celebrarán en la última semana de agosto en el mismo Centro Citibanamex. Si desean contactos profesionales, pueden escribir a Carlos Sandoval, prensa@zonamaco.com.

► Por quinta ocasión consecutiva, la Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid se ha celebrado en la acogedora Galería de Cristal del Centro Cibeles, con aumento de ventas y público, hasta más de veinte mil visitantes en cinco días en la capital española. El crítico de arte Alfonso de la Torre, integrante del comité de selección de la edición decimotercera, comentó a la prensa que Art Madrid se ha convertido en una propuesta distinguida y muy diferente en el febrero artístico madrileño.

► Muchos éxitos seguimos deseando para el bailarín Gonzalo Preciado Azanza en su tercera gira en solitario, Phoenix Tour 2018. Él cuenta siempre con *Arte por Excelencias* como media partner. Actualmente es uno de los bailarines más mediáticos, con cientos de apariciones en periódicos, televisión, radio y revistas de España, Reino Unido, México, Estados Unidos, Australia, Italia y Letonia. Es miembro del Consejo Internacional de Danza de la Unesco. Desde inicios del año, Preciado Azanza propone celebrar su aniversario quince sobre las tablas. Es muy activo en redes sociales, con más de setenta mil seguidores en Facebook, y más de medio millón de visitas a su perfil de Google+. Puede verle bailar, siempre hermoso e indetenible, en el link del canal Youtube, donde tiene más de doscientos mil visualizaciones de más de un centenar de países (https://www.youtube.com/channel/UCelchC0aa_Mr0i02EncelzA).

► Otros que celebran su cumpleaños en plena faena fundacional en Centroamérica son los integrantes de la compañía infantil La Colmenita, quienes ya suman veinte agrupaciones de su tipo en El Salvador. Esta vez fueron a inaugurar nueva sede hasta el municipio de Cinquera, a setenta kilómetros de la capital, en un proyecto asesorado por los pedagogos cubanos Marta Palacios y Luis Manuel Iglesias, y que tendrá su inicio oficial en este mes de abril, en tanto el programa de Casas de la Cultura del país prevé la inauguración de otras tres Colmenitas en los municipios de Jutiapa, Guazapa y San Vicente, con las cuales se abarcará el total de los catorce departamentos del país.

A la sede temporal de La Colmenita en La Habana, porque la anterior está siendo sometida a una reparación capital, lle-

gó José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias, para reconocer a sus integrantes. Es de destacar el encanto de sus niños, la fuerza con que Tim Cremata sigue defendiendo la necesidad de su existencia, y el porqué de que La Colmenita cubana haya sido galardonada con el Premio Excelencias Cuba 2017, por inculcar valores humanos en varias generaciones de niños a través del arte y de la cultura.

► Según nos informa Yordanis Ricardo, *Redemption*, la nueva exposición personal del artista cubano Roldán Lauzán Eiras (La Habana, 1987), fue abierta al público a finales de marzo en la galería Nuno Sacramento, de la ciudad portuguesa de Aveiro. Lauzán culminó sus estudios en la Academia de Bellas Artes Eduardo Abela en 2006 y actualmente es uno de los artistas que más resalta dentro del arte contemporáneo cubano, con obras que «invitan al espectador a considerar y contemplar la idea de la dualidad del ser, fundiendo en un mismo personaje los dos extremos que todos llevamos dentro». Su obra ya empieza a conocerse allende los mares, principalmente en ferias internacionales como Art Karlsruhe (Alemania), Art Bodensee (Austria) o Scope Art Fair (Estados Unidos). También en La Habana, donde ha participado en el concurso Post-it para jóvenes creadores, que organiza el Fondo Cubano de Bienes Culturales, además de en varias exposiciones colectivas como *Pintura fresca II*, en la Galería Habana, *Sabor metálico*, en Villa Manuela, y *Pipol*, en Artis718. *Redemption* es la segunda muestra en solitario de Lauzán; podrá ser visitada hasta el 28 de abril en la galería Nuno Sacramento, y unas semanas más tarde también en Oporto.

► Nos escriben desde Barcelona los integrantes del Proyecto Somos InArtist (www.inartist.org <<http://www.inartist.org/>>), una startup en La Salle: «Hemos creado una comunidad de artistas y eventos en Barcelona. Quisiéramos establecer contacto con ustedes para poder evaluar posibles trabajos y colaboraciones futuras.

»La idea es promover artistas de Barcelona, intercambiar experiencias y establecer contactos a través de nuestra plataforma online y eventos mensuales. A continuación les compartimos un enlace con el evento, lanzamiento que realizamos el pasado 15 de marzo en Casa Gracia, donde se presentaron cuatro artistas locales: <https://www.inartist.org/blog/2018/03/21/inauguration-our-starting-point/> El próximo 26 de abril estaremos realizando nuestro segundo evento con la presencia de cien personas».

► Al buzón de la revista acaba de llegar la siguiente información:

«Les escribo desde la organización de la Bienal Iberoamericana de Diseño, la plataforma internacional que reúne lo más destacado del diseño de Latinoamérica, España y Portugal, porque nos gustaría ponernos en contacto con el responsable de la sección de cultura/diseño de su medio para hacerle llegar información sobre nuestra nueva edición, la BID18, en la que contaremos con una importante participación de diseñadores de su país. La Bienal se celebrará entre el 26 y el 30 de noviembre de este año en la Central de Diseño Matadero Madrid, en Madrid, España.

»La BID consiste en una gran exposición y en una Zona de Encuentro BID / seminario / semana inaugural con destaca-

El artista cubano Roldán Lauzán en la inauguración de su exposición personal *Redemption*, en la ciudad portuguesa de Aveiro.

Nuno Sacramento junto a la actriz Patricia Villalonga.

dos invitados y cerca de cuarenta actividades de entrada libre y gratuita (conferencias, talleres, *networking*, ráfagas, mesas redondas) para compartir experiencias, darse a conocer, contrastar proyectos y metodologías de trabajo y generar fuentes de negocio y mercado. En resumen, la BID es una exposición que permite al público acercarse a la disciplina del diseño, su entorno y un punto de encuentro, por un lado para la reflexión y el pensamiento y, por el otro, para establecer relaciones entre profesionales y con empresas del sector.

»Los invitamos a visitar nuestra web oficial para saber más sobre nuestro proyecto y conocer ediciones anteriores como referencia:

<http://www.bid-dimad.org/wp-content/uploads/Dossier-BID18.pdf>

MANUEL LÓPEZ OLIVA

Las máscaras de la vida

POR **TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS**
FOTO **DAILYS RODRÍGUEZ LEÓN**

A cercarse a Manuel López Oliva es encontrarse con un patrimonio vivo de las artes plásticas en Cuba y acceder a recuerdos bien atesorados desde hace más de cinco décadas de vida artística. López Oliva es filólogo, artista plástico, periodista, crítico de arte y fundador de todo lo que lleve el sello artístico. Su obra abarca innumerables exposiciones en Austria, Brasil, Suiza y otros países.

Y la lista de galardones es vasta: Premio Adam Montparnarsse, Salón de Mayo de París, Francia (1968); Premio de reconocimiento de la Casa de la Prensa, Feria Internacional de las Artes, Museo de Lund, Suecia (1972); Segundo Premio International Art Exhibition, Royal Gallery, Edimburgo, Escocia (1974); y Mención Salón Nacional Carlos Enríquez, La Habana, Cuba (1980).

En su casa-galería, situada en Leonor Pérez esquina a Habana, pinta desde 2009, año en que el historiador de La Habana, Eusebio Leal Spengler, lo trajera a esa sede. Nos cuenta que la casa de su padre, en Manzanillo, era la casa del pintor del pueblo. López Oliva pintó héroes, catedrales, hasta que llegó a las máscaras, con una depurada técnica de acrílico sobre lienzo, que nos devela paraísos estéticos sensuales, provistos de intensidad formal, cromática, ideográfica y textural. Hoy confiesa que su quehacer no podría tildarse ni vanguardista ni impresionista: es sencillamente su obra, su estilo.

Arte por Excelencias se acercó al artista, quien también es uno de sus asiduos colaboradores. Su pieza *Never more* engalana la portada del número 35 de la revista. Fuimos en busca de detalles de la presentación del catálogo *Pintura y performance*, a cargo de Collage Ediciones, del Fondo Cubano de Bienes Culturales, presentado por Jorge Fernández, director del Museo Nacional de Bellas Artes.

Arriba: *Monólogo*, 2005. Acrílico sobre lienzo, 80 cm x 55 cm.

Abajo: Manuel López Oliva junto a su catálogo y la revista *AxE* con una obra suya de portada.

Pintura y performance surgió a raíz de la exposición *Mímesis* en 2012, e incluye fragmentos publicados de autores cubanos y norteamericanos: Nelson Herrera Ysla, Hortensia Montero, Lillian Guerra, Rufo Caballero, Donna Gold, Jorge Bermúdez, Kirenía Rodríguez-Puerto, Carina Pino Santos, Virginia Alberdi y Denev Terry. Se escogieron obras realizadas desde el 2000 hasta el 2017, aunque también se incluyeron algunas de años anteriores. Entre las escogidas figuran *El ventríloquo*, *El placer y la máscara*, *El vértigo y la máscara* y *El tramoyista*.

«Todas tienen título, es como un puente de comunicación con el espectador. Necesito que de alguna manera se dialogue con mi obra. No me interesa que el espectador interactúe mecánicamente, porque creo en la democracia espiritual. Trato de que mi obra sea sensualmente atractiva, incluso cuando hay fealdad también intento que sea atractiva.

»Mi obra es un gran teatro, como la sociedad y la vida. La máscara no siempre es negativa. Puede ser un rol, una actitud de un actor. Esa actitud la adopté en el carnaval de Venecia en 1990. Era tradición llevar máscaras durante el carnaval e incluso tener otras relaciones amorosas siempre con máscara, aunque pintaba las también conocidas como caretas desde pequeño para el carnaval de Manzanillo».

Para el artista, la sociedad humana se compone de dioses, semidioses y mortales, tal como la estructuraron los griegos. «Los mortales no llevan máscaras —puntualiza—. Cada obra tiene una vida independiente, cada obra nace de una necesidad intelectual, emocional». En sus lienzos analiza la relación hombre-sociedad. «La mayoría de las veces —alega— somos hombres ojea, porque solo tenemos la posibilidad de escuchar y casi nunca podemos opinar, de eso dialogo en *El ventríloquo*. Pero son las interpretaciones del espectador las que enriquecen mi obra».

Como fiel discípulo de Antonia Eiriz y otros grandes profesores, López Oliva aborda en sus lienzos el trasfondo social y la lucha de contrarios de la dialéctica marxista. Para él, la vida es como un gran baile de máscaras y la máscara es símbolo de la teatralidad de la vida. De esta forma, se conjugan en una misma persona las artes plásticas y el teatro, para dar paso a una singular y sensual producción artística.

El tramoyista, 2007. Acrílico sobre lienzo, 100 cm x 80 cm.

THE MASKS OF LIFE

To approach Manuel López Oliva is to meet with a living heritage of plastic arts in Cuba. He is a philologist, plastic artist, journalist, art critic and founder of everything that carries an artistic mark. His work covers innumerable exhibitions in Austria, Brazil, Switzerland and other countries.

He has been painting in his house-gallery, located in Leonor Pérez and Habana streets, since 2009, the year in which Havana's historian, Eusebio Leal Spengler brought him to those headquarters. His masks, with a refined technique of acrylic on canvas, reveals sensual aesthetic paradises, provided with formal, chromatic, ideographic and textural intensity. Today, he confesses that his work could not be called avant-garde or impressionist: it is simply his work, his style.

Arte por Excelencias approached the artist, who is also one of his assiduous collaborators. His piece *Never more* decorates the front page of our magazine's issue 35. We went to see him for details of the presentation of his next catalog, *Pintura y performance*, by Collage Ediciones, of the Fondo Cubano de Bienes Culturales (Cuban Fund of Cultural Assets,) which will be presented by Jorge Fernández, director of the Museo Nacional de Bellas Artes (National Museum of Fine Arts.)

Pintura y performance emerged as a result of the exhibition *Mímesis* in 2012 and includes published excerpts from Cuban and North American authors Nelson Herrera Ysla, Hortensia Montero, Lillian Guerra, Rufo Caballero, Donna Gold, Jorge Bermúdez, Kirenía Rodríguez-Puerto, Carina Pino Santos, Virginia Alberdi and Denev Terry. Works done from 2000 to 2017 were chosen, although some of previous years were also included.

DOSSIER ARTES VISUALES

ALEXIS MIGUEL PANTOJA

CONTACTOS / CONTACTS

Estudio Galeria Pantoja / Studio Pantoja Fine Art

Street Parada #133 / Pio Rosado y Cisneros. Bayamo.

artealexis007@gmail.com

Web Site: www.alexispantoja.com

Land-line Phone: + 53 023- 42 7558

Cellphone. + 53 5 2912210

ALEXIS MIGUEL PANTOJA

(Manzanillo, febrero de 1969)

Graduado de la Escuela Profesional de Artes Plásticas El Alba, Holguín, en 1988, y del Instituto Superior Pedagógico de la Universidad de Granma, en la especialidad de Licenciatura en Artes Plásticas. Ha realizado treinta y una exposiciones personales y treinta exposiciones colectivas. Premiada por la Asociación Hermanos Saíz y por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), su obra ha sido subastada en Sothebys, Nueva York (2008 y 2009); en Skinner Auctions, Boston (2014, 2015, 2016); en Heritage Auctions, Dallas, Texas (2014 y 2015); en Phillips Weeis, Nueva York (2013); en Elite, Miami, Florida (2014); en Barridof Auctions, Maine (2014); en Leslie Hindman Auctions, Chicago (2014 y 2015) y en varias ediciones de la subasta de arte latinoamericano en San Juan, Puerto Rico. Participó en la Feria de Arte Contemporáneo Art Basel, Miami, 2012. Sus piezas forman parte de colecciones en Cuba, México, Puerto Rico, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Jamaica, Italia, República Dominicana, Venezuela, España, Inglaterra, Francia, Hungría y Noruega.

(February, 1969)

Graduated in 1988 from the Professional School of Plastic Arts in Holguín and from the Higher Pedagogical Institute of the University of Granma, specialized in Plastic Arts Degree, Alexis Pantoja has 31 personal art exhibitions and 30 collective art exhibitions. He's been awarded at a national level by the Hermanos Saíz Association and the Union of Writers and Artists of Cuba (Uneac by its Spanish acronym). Pantoja's work of art has been auctioned in Sothebys, New York (2008 and 2009); in Skinner Auctions, Boston, (2014, 2015, 2016); in Heritage Auctions, Dallas, Texas (2014, 2015); in Phillips Weeis, New York (2013); in Elite, Miami, Florida (2014); in Barridof Auctions, Maine (2014); in Leslie Hindman Auctions, Chicago (2014, 2015) and in the 2nd, 3rd, 5th and 8th editions of the Latin American Art Auction in San Juan, Puerto Rico. He's participated in Art Basel, Fair of Contemporary Art in Miami, Florida, 2012. Alexis Pantoja's work is part of private and institutional collections in Cuba, Mexico, Puerto Rico, Argentina, Brazil, Canada, Colombia, United States, Jamaica, Italy, Dominican Republic, Venezuela, Spain, England, France, Norway, and Hungary.

(3)

DOSSIER ARTES VISUALES
**ALEXIS MIGUEL
PANTOJA**

OBRAS

1. *Pax de cuatro*, 2016.
Óleo-tela. (200 cm x 150 cm).
2. *Ensayo en alta mar*, 2014.
Óleo-lienzo. (153 cm x 82 cm)
3. *El mensaje de la botella*, 2016.
Óleo-lienzo. (90 cm x 70 cm).
4. *Lo inevitable del mito*, 2018.
Óleo-liezo. (123 cm x 119 cm)
5. *Encuentros cercanos*, 2016.
Óleo-lienzo. (153 cm x 98 cm)
6. *Sueños interminables*, 2016.
Óleo-liezo. (93 cm x 110 cm)

(4)

(5)

(6)

BALLET DE CAMAGÜEY

medio siglo de fructífero arte

POR MARTHA SÁNCHEZ

En Cuba, un arte elitista como el ballet no está circunscrito a La Habana, pues esa manifestación desata pasiones encendidas también en una ciudad del centro del país: Camagüey, que cuenta hace cincuenta años con una compañía propia.

Arribar a medio siglo de vida fue para el Ballet de Camagüey (BC) una oportunidad de festejo y reafirmación como uno de los conjuntos artísticos de excelencia en la Isla. Sin embargo, la cultura cubana está en deuda con esta compañía a la que bastante poca atención se le brinda en los medios de prensa del país, pese a tener una raíz común con el Ballet Nacional y defender un repertorio propio, diferente.

«El Ballet Nacional de Cuba (BNC) surgió en 1948, pero con el triunfo de la Revolución y la visita de Fidel a casa de Alicia y Fernando Alonso fue que se constituyó en una gran compañía con el respeto y el apoyo incondicional del Estado. Gracias a eso, en 1959 se produjo un renacer del conjunto. Somos resultado de lo mismo: de un proceso y de una revolución socialista que

es grandiosa, con todos los defectos que se le pueda señalar, pero ha apostado por que Cuba sea una potencia cultural. Deberíamos poder actuar juntos, cooperar, conectarnos, porque en definitiva gana la cultura cubana, y eso es lo más importante», considera Regina Balaguer, directora del BC desde hace dos décadas.

Para la celebración de las bodas de oro de la compañía, la maítre invitó a una de las joyas del ballet cubano, Aurora Bosch, a iluminar con su sabiduría y elegancia clases, ensayos y otras actividades. «Los bailarines de esta compañía tienen mucho arrojo y ganas de hacer y de bailar», destaca la maestra que durante dos semanas los inspiró con su sabiduría e impresionante capacidad física a los 75 años de edad. «El arrojo es una cualidad difícil de medir cuando se selecciona a niños y niñas para estudiar ballet, porque se revela poco a poco durante el desarrollo de la personalidad del ser humano. Me da tremendo gusto encontrar aquí esa cualidad tan importante», profundizó la Bosch en declaraciones a *Arte por Excelencias*.

Aurora, en sus clases y ensayos, recordó los consejos y enseñanzas del padre del ballet cubano, Fernando Alonso, quien fuera director del BC de 1975 a 1992. Para Regina Balaguer resulta crucial ese conocimiento y lo demuestra con hechos, con una reverencia continua a quienes la precedieron y a los que siguen marcando la historia.

«Todos deberíamos saber de dónde venimos y a quiénes le debemos que haya ballet cubano y una escuela reconocida en el mundo entero. Hay tres personas imprescindibles en el desarrollo del ballet en Cuba; se habla mucho de Alicia, esa espectacular bailarina, pero muy poco se menciona a Alberto y a su hermano Fernando Alonso, y creo que es hora de hacer justicia. Eso sería darle a cada cual su justo valor», alerta la profesora, que pese a ser la directiva con mayor cantidad de años al frente del BC, nunca habla de sí misma.

A Regina le tocó enfrentar el llamado periodo especial, con la consiguiente escasez económica. Poco a poco ha conseguido

El Ballet de Camagüey en una escena de *Carmen*.

Las bailarinas Susel Álvarez y Sarah de Miranda. (Foto: Yuris Nórido).

forjarle versiones propias de los clásicos a su conjunto, con la colaboración de artistas cubanos y foráneos.

En los próximos meses, el BC presentará en Suiza y España una versión de *Carmen*, del coreógrafo alemán Peter Breuer, director del Ballet de Salzburgo, Austria, ganador en 2015 con dicha pieza del Premio Internacional Maya Plisetskaya. A juicio de la

Balaguer, la nueva obra plantea otra manera de expresión, distinta a la que el público cubano acostumbra a ver, y enriquece el espectro de sus jóvenes bailarines, pues les permite desarrollar la versatilidad y ductilidad necesarias en un profesional de la danza. La mayoría de los cuadros apelan al lenguaje contemporáneo y apenas en una escena se utilizan las zapatillas de punta.

Comparada con otras versiones coreográficas, la pieza de dos actos y aproximadamente dos horas de duración se apega más —desde el punto de vista narrativo— al original literario del escritor francés Prosper Mérimée, y contiene personajes nunca incluidos en anteriores formulaciones dancísticas ni en la ópera.

Aunque a la dirección del BC le hubiera gustado contar con más artistas, el BNC envió una pareja a Camagüey para participar en las galas por el medio siglo de la compañía de esa provincia del centro del país. La primera figura Sadaise Arencibia y el primer solista Raúl Abreu interpretaron allí escenas de dos obras imperecederas del repertorio mundial: *El lago de los cisnes* y *Giselle*. La compañía Danza Combinatoria, que dirige la coreógrafa Rosario Cárdenas —Premio Nacional de Danza 2013— exhibió su más reciente estreno: *Afrodita, ¡oh espejo!*, inspirada en el paralelismo entre deidades de Cuba y de Chipre.

Las funciones por el aniversario 50 mostraron, del 2 al 8 de diciembre, en el Teatro Principal, la valía del conjunto en clásicos como *Las sílfides*, *La fille mal gardée*, *El talismán*, y una versión propia de *Las llamas de París*, coreografía de la camagüeyana Lila Martínez.

De la línea más contemporánea, se expusieron *Fatum*, de José Antonio Chávez; y algunas piezas del Premio Nacional de Danza 2004, Alberto Méndez, como *Suite generis*, *Fantasia* y *En tus ojos*.

Una compañía con repertorio propio y una manera particular de bailar.

Los protagonistas principales de las piezas fueron los bailarines Rosa María Armengol, Yanny García, Sara de Miranda, Elizabeth Pagés, Zaida Henríquez, Oleydi Labrada, Jonathan Pérez, Thalía Diegues y Raúl Calzadilla, entre varios jóvenes del elenco actual.

Una de las virtudes de la compañía sigue siendo su apertura a múltiples estilos coreográficos y el estímulo a la creación, así como la interacción constante con la historia, porque, al decir de la Balaguer, quien la olvida o desconoce es propenso a perder lo que tiene, y existen deudas eternas. Por eso, en el BC, el 28 de noviembre pasado no comenzó con la tradicional clase de ballet, sino con la siembra de tres árboles, frente a tres pequeños tinajones, símbolo cultural de esa ciudad que en época de la colonización española era empleado para sobrellevar la sequía. Uno de ellos rinde tributo a la cultura cubana, base sobre la cual se erigió una escuela de ballet con carácter propio, según reconocieron mundialmente críticos y especialistas en arte desde la década de los sesenta. Otra planta se consagró al padre de la escuela cubana de ballet, Fernando Alonso, quien luego de dirigir el BNC de 1948 a 1975, ocupó el mismo cargo en el BC hasta 1992, y allí consiguió la sede actual, moldeó una compañía más clásica y elevó su rango dentro y fuera del país.

La base de ambas entidades, BNC y BC, radica en la Academia de Ballet Alicia Alonso, donde inició sus estudios una generación clave en el desarrollo de la primera compañía que incluyó a las llamadas «cuatro joyas» y a Vicentina de la Torre, gestora del BC y de una academia en esta provincia. La escuela de arte en la ciudad homónima, localizada a unos quinientos kilómetros de La Habana, lleva su nombre, y los actuales integrantes

del conjunto recién realizaron una peregrinación hasta la tumba de la pedagoga para rendirle homenaje. A De la Torre dedicaron el tercer tinajón en la sede del BC, preciosa edificación colonial a cuya entrada también se le colocó una tarja de veneración al exdirector Alonso, con una expresión merecida: «Diga, maestro».

«Él y sus contemporáneos vivían por la danza, pero además tenían una formación muy culta, que le está faltando a las nuevas generaciones, pese a la tecnología. Hoy la juventud, en su gran mayoría, no cultiva la lectura, ni el estudio siquiera, y aun cuando algunos ingresan a los cursos del Instituto Superior de Arte, se ciñen a las asignaturas, pero no buscan más allá. Los fundadores del ballet cubano eran jóvenes cuando forjaron compañía y escuela, mas se distinguieron por su vasta cultura, profusión de conocimientos, que les permitieron dar pasos hacia lo que querían lograr, a partir de un gran amor por la danza», observó Balaguer. De acuerdo con ella, la historia del ballet cubano tiene deudas también con Camagüey, con Hilda Zaldívar, Vicentina de la Torre, Marta Matamoros, de quienes incluso en la ciudad natal se habla poco. Fueron las simientes de una parte de la riqueza cultural apreciada actualmente allí.

«En las escuelas se da Historia de la Danza, pero hay que dar la de siglos pasados y hacer similar hincapié en la reciente, para que las generaciones conozcan la evolución real de la danza en Cuba. Y se debe hablar del BNC y también del BC, que tiene repertorio propio y una manera particular de bailar, de asumir coreografías, pese a pertenecer a la misma escuela cubana de ballet», insistió la maítre, que se considera a sí misma una aprendiz y una soñadora.

BALLET OF CAMAGÜEY, HALF A CENTURY OF FRUITFUL ART

In Cuba, an elitist art such as ballet is not limited to Havana, because that manifestation also ignites passions in a city in the center of the country: Camagüey, which has had a company of its own for the last fifty years.

To turn half a century of life was for the Ballet of Camagüey (BC) an opportunity for celebration and reaffirmation as one of the artistic ensembles of excellence on the Island.

«The National Ballet of Cuba (BNC) emerged in 1948, but with the triumph of the Revolution and the visit of Fidel to Alicia and Fernando Alonso's home, it became a great company with the respect and unconditional support of the government. Thanks to that, in 1959 there was a rebirth of this institution. We are the result of the same thing: a process and a socialist revolution that is magnificent, even with all the shortcomings it may have, but which has chosen to make a cultural power out of Cuba. We should be able to act together, cooperate, connect, because ultimately Cuban culture wins, and that's the most important thing,» considers Regina Balaguer, director of the BC (Camagüey's Ballet) for two decades.

"We should all know where we come from and to whom we owe that there is Cuban ballet and a school recognized by the whole world. There are three essential people in the development of ballet in Cuba; there is a lot of talk about Alicia, that spectacular dancer, but very little mention is made of Alberto and his brother Fernando Alonso, and I think it's time to do justice: which would be acknowledging their value».

"In dancing schools they teach the history of dance, but they have to teach the history of past centuries and also make a similar emphasis on the recent one, so that the generations get to know the real evolution of dance in Cuba. And we should talk about the BNC and also the BC, which has its own repertoire and a particular way of dancing, of approaching choreography, despite the fact that they both belong to the same Cuban ballet school.»

LA CARICATURA EDITORIAL

«OBESIDAD»

DANZA CONTEMPORÁNEA POR EUROPA

Exquisitamente

POR JORGE BROOKS FOTO ADOLFO IZQUIERDO

A sí expresaba uno de los titulares aparecidos en *The Sunday Time* y firmado por Anna Winter el 25 de febrero de 2017. Aún teníamos presente la gira por diferentes escenarios de Alemania, Suiza y Mónaco en los meses de noviembre y diciembre del pasado año. Estábamos en Ludwigsburg, Alemania, cuando llegó la noticia del fallecimiento de Fidel. A su memoria dedicamos la función de esa noche. La tristeza nos invadió, pero nos crecimos en escena y bailamos por Cuba.

La gira al Reino Unido se inició el 15 de febrero en el Royall Concert Hall Nottingham, con un triple programa —como es habitual en las presentaciones de Danza Contemporánea de Cuba—, porque queremos compartir con el público un amplio espectro danzario. Para comenzar *Reversible*, de la coreógrafa belga-colombiana Annabel López Ochoa, pieza sensual en la cual defiende su tesis de que el alma no tiene género.

The Listening Room, del británico Theo Clinkard, era la segunda pieza, que contrastaba con el inicio y el cierre del programa. El británico propuso a Danza Contemporánea de Cuba una obra inusual y transgresora,

donde el público era invitado a crear su propia relación entre lo que ve y lo que escucha en una sala para escuchar música, con el presupuesto de ¿puede la música escuchar la danza en vez de la danza bailar con la música?, creada dentro del proyecto Islas Creativas, del British Council y Danza Contemporánea de Cuba.

Para cerrar *Matria Etnocentra*, del reconocido coreógrafo cubano George Céspedes, que combina nuestra prenda nacional: la guayabera, con el atuendo militar, ambos de notoria presencia en la indumentaria del cubano y en sus actitudes cotidianas, con una rítmica contemporánea de Nacional Electrónica, de Cuba.

La gira abarcó diez ciudades del Reino Unido, en las cuales exploramos sus diferentes geografías y particulares idiosincrasias. Recorrimos Londres, Invernes, Gales y Manchester, entre otros territorios. La casi totalidad de los espacios dedicados a la crítica danzaria otorgaron a las presentaciones de nuestra compañía cuatro y cinco estrellas, evidencia de una muy favorable valoración del trabajo, y superior a los buenos resultados alcanzados en las giras precedentes por ese

país: «La compañía insignia de la danza contemporánea cubana ofrece un programa con tres obras, exquisitamente bailadas» (Anna Winter, *The Stage*, 25 de febrero de 2017); «Lo que une a las tres piezas es el compromiso constante, el vigor y la absoluta competencia del desempeño de los bailarines» (David Dougill, *The Sunday Times*, 5 de marzo de 2017); «Lo más importante es la creencia y el orgullo palpable que los bailarines sienten por su proyecto» (Luke Jennings, *The Guardian*, 26 de febrero de 2017).

Danza Contemporánea de Cuba es una de las compañías del mundo más reclamadas en el amplio espectro de las artes escénicas en el Reino Unido. Por la excelencia de sus bailarines, por su variado repertorio y altos presupuestos artísticos, es aplaudida por el público y la crítica, como revelan los periodistas antes citados.

A MOSCÚ

Otros compromisos internacionales llevaron a la compañía a la gala inaugural del Festival Internacional de Danza Contemporánea Danceinversion 2017, en Moscú, el pasado 25 de septiembre, orga-

Danza Contemporánea de Cuba en la interpretación de la pieza *Matria Etnocentra*.

bailado

nizado por el prestigioso Teatro Bolshoi. Dada la gran demanda del público para las dos presentaciones en el afamado Teatro de Música Stanislavsky, fueron colocadas hileras de sillas en el espacio habitual de la orquesta sinfónica. El director del Bolshoi expresó al terminar la función: «No pude sustraerme de la personalidad y la magia de ninguno de los intérpretes, me propuse seleccionar con cuál de ellos no me quedaría, y al final les digo que estaría encantado de tener en mi compañía bailarines con una personalidad tan definida, con tanta energía y dedicación en la escena».

El programa estuvo conformado por *El cristal*, del cubano Julio César Iglesias, obra calificada por la crítica cubana como «frágil y transparente», seguida de *Tangos cubanos*, del coreógrafo británico Billy Cowie, aplaudida cuadro a cuadro, la historia de amor *Habanera*, y la una vez más ovacionada *Matria Etnocentra*, del internacionalmente reconocido coreógrafo cubano George Céspedes.

La compañía fue invitada a cerrar el programa del muy valorado Festival Otoño, con sede en el New York City Center, uno

de los más importantes escenarios del arte a nivel mundial. Para los días 13 y 14 de octubre la seleccionada fue *Matria Etnocentra*, y las mil doscientas localidades se agotaron para las presentaciones de Danza Contemporánea de Cuba, ovacionada en cada una de sus presentaciones.

En el mes de noviembre la compañía regresó al Auditorio Nacional de México para presentar *Carmina Burana*, coreografiada por George Céspedes. Era la sexta temporada allí, y sus diez mil localidades estaban vendidas para las dos presentaciones. Esta versión de *Carmina Burana* fue estrenada en ese coliseo en noviembre de 2008, y era un sueño presentarla en nuestro país tal y como ha sido concebido este montaje. Ahora estamos a punto de hacerlo realidad. A Danza Contemporánea de Cuba le acompañarán la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Nacional y el Coro Infantil de Cuba, con barítono, tenor y soprano incluidos en el elenco. Será un placer, para todos los que trabajan en esta puesta en escena, sentir la ovación de Cuba en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, como sortilegio para que la tristeza no nos alcance en el nuevo año.

EXQUISITELY DANCED

You could read this headline in The Sunday Time, signed by Anna Winter on February 25, 2017. We still had in mind the tour through different stages of Germany, Switzerland and Monaco in November and December of last year. We were in Ludwigsburg, Germany, when the news of Fidel's death arrived. We dedicated the show of that night to his memory. Sadness seized us, but we came into our own on stage and danced for Cuba.

The United Kingdom tour began on February 15 at the Royall Concert Hall in Nottingham, with a triple program - as is usual in the presentations of Danza Contemporánea de Cuba - because we always want to share a broad spectrum of dance with the public.

The tour included ten cities of the United Kingdom, in which we explored their different geographies and particular idiosyncrasies. We toured London, Invernes, Wales and Manchester, among other territories. Almost all of the columns devoted to dance critique would award the presentations of our company four and five stars. Danza Contemporánea de Cuba is one of the most demanded companies of the world in the broad spectrum of performing arts in the United Kingdom.

Other international engagements brought the company to the opening gala of Danceinversion 2017 International Contemporary Dance Festival, in Moscow. They were also invited to close the program of the highly-valued Autumn Festival, based in the New York City Center, and in November the company returned to the National Auditorium of Mexico to present Carmina Burana, choreographed by George Céspedes. It was a dream to present this version in our country with the mise en scene it has been conceived of. Now we are about to make it happen. Danza Contemporánea de Cuba will be accompanied by the Orquesta Sinfónica Nacional (the National Symphonic Orchestra,) the Coro Nacional (National Choir) and the Coro Infantil de Cuba (Children's Choir of Cuba,) with baritone, tenor and soprano included in the cast. It will be a pleasure, for all those who work in this production, to feel the ovation of Cubans at the Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, as a spell to keep sadness away for the upcoming year.

BROADWAY JAZZ USA

En escena, Dakota McCleod, Bertilla Baker y Chapman Roberts.

Un concierto que no acaba

POR LEONARDO ESTRADA

Noche de sábado ideal para quienes amamos el arte del swing. Pasan las siete, hora prevista para el concierto de la Broadway Jazz USA en el teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, y el performance aún no comienza. Alguien, de los pocos allí presentes, se levanta del asiento y pregunta si el programa se mantiene.

Mientras tanto los instrumentos de percusión, batería y tambores, unidos a dos pianos —eléctrico y acústico—, aguardan a los intérpretes. Al centro, una pantalla concede un atisbo de lo que ocurrirá. Hacia un lateral, dos mesas con sillas que simulan el concepto de los primeros cabarets del siglo xx.

Finalmente, la luz muere apagada por el color sonoro del piano, acompañado por la trompeta que cautiva las miradas hacia el escenario. *Rustiques*, del compositor francés Eugène Bozza, abre el dueto. Entre ambos instrumentos se musicaliza un diálogo que parece más bien dramático.

La trompeta habla, el piano calla, y viceversa, y luego se expresan al mismo tiempo, como en una discusión matrimonial. Ambos músicos, Johanna Sobkowska (piano) y Longineu Parson

(trompeta), viajan al compás de las melodías que ellos mismos producen, notas suaves que crecen lentamente hasta llegar seguras al clímax. Él está vestido de traje blanco, ella de un rojo naranja que, combinado con su cabello rubio, le da un aspecto de *femme fatale*.

La segunda interpretación es *Spanish Song*, de Manuel de Falla. Los acordes brotan meditados, cabizbajos... Por los solos instrumentales se nota que hay un rompimiento amoroso que parece acabará la relación. *Sometimes I feel like a motherless child*, canto espiritual de los negros esclavos en Estados Unidos, sobreviene cual pacto de conciliación. El sonido es virtuoso. Ella mezcla los agudos y graves audazmente. Él toca la trompeta casi de memoria, como si intentara declarar su arrepentimiento manipulándola con la intensidad del sonido. La *femme fatale* comprende todo y hace que su piano replique, negada a su juego.

Ahora se viaja hacia pasajes de la esclavitud en Estados Unidos por medio de la pantalla gigante: grilletes rojos, espaldas tatuadas de heridas, látigos que muerden... No pocos quedaron estremecidos al ver estas imágenes reveladoras. Pero hubo quien alzó su voz

para recordar que fue con el afán del hombre por acallar a otros hombres que se levantaron las primeras voces musicales en aquellas plantaciones del sur estadounidense. En Cuba, tampoco se apagaron los timbres de los esclavos cuando llegó la Revolución. El jazz, la música en general, devino ese himno expresivo que se impuso como paradigma unitario.

«Somebody is calling my name» es la frase de Chapman Roberts que pone de pie a todos. Chapman estuvo en Cuba en 1980, a fin de conocer a Alicia Alonso. Ahora regresa «para contar la historia de la música americana desde hace cien años». Los toques del tambor invitan a los coros del auditorio. El solista, entre risas, juega con su voz, separa el micrófono como desafiando al sonido.

En el centro una dama tararea: «Is a men, is just a men». Bertilla Baker es su nombre. Luce una diva con su vestido blanco con brillos que cubre con una manta gris. Ella goza cada momento vocalmente narrado: se quita la manta, la muestra al público, y justo cuando parece que la soltará... solo se muerde coqueta el labio inferior.

Detrás, el ambiente proyectado nos remonta a los cabarets de los años veinte

La gente cubana
es tan abierta,
tan calurosa...
responde muy bien
a lo que pasa en
escena y eso no
ocurre en todos los
lugares.

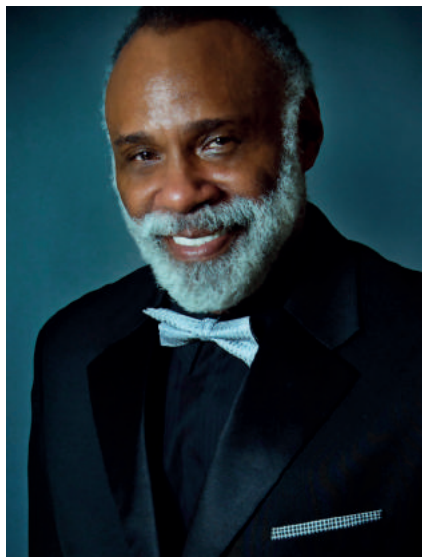
en Estados Unidos. Varios músicos entran desde el lunetario y se acomodan en las sillas, cercanas a la orquesta. Un nombre sobresale en las imágenes, y algunos con solo percibir las letras gritan: «¡Charlie Parker, el grande del saxo!».

Y para que la escena eclipse aún más, emerge una melodía inconfundible: *Memories*, de la banda sonora de *Cats*. La artista confiesa: «También canto otros títulos del musical, como *Los miserables*, *Jesus Christ Superstar...*, pero también rock and roll, jazz, blues y algo del repertorio clásico, aunque no me considero una cantante clásica».

Colosal es la palabra que define su ejecución. Luego entona *Evita*, en la cual se acompaña del piano tocado por Ray Nacarrí. Acto seguido, *Chicago* y *Cabaret*. Pero la Baker no solo canta, sino que baila, juega... Antes de salir, le guiña un ojo a sus ya fieles, lo cual deja el escenario *up fire*.

Al piano retorna Joanna Sobskowska y su esposo, el trompetista Longineu Parsons. Ambos tejen una dinámica jazzística con extractos de temas como *Acuarela del Brasil*, de Ary Barroso, que se popularizara en Estados Unidos tras la composición en inglés de Bob Russell para Frank Sinatra. Gracias a los arreglos musicales realizados por la banda, se muestra una partitura sonora con un sello bien original. El cuadro escénico cierra con instantáneas de Louis Armstrong y Joséphine Baker.

Otra de las cantantes que nos regala varios temas esenciales —como uno de Donna Summer— fue Dakota McCleod. Ella se roba el show por su carisma, por el furor que le impone a cada una de las notas, por la ductilidad de su registro vocal. El coro acompañante —Chapman Roberts y la versátil Bertilla Baker— apoya a la solista de manera excepcional: nunca hay una voz más alta que la de la cantante principal.

Chapman Roberts, productor musical.
(Foto: Carmen L. de Jesús).

Joanna, nuestra *femme fatale*, ahora con un vestido negro y joyas todo glamour, provoca al trompetista para que toque *La vie en rose* de Edith Piaf. Él no solo la interpreta instrumentalmente, sino que la canta, solventa con su tesitura vocal su incapacidad fonética o el no ajustarse al dedillo a la letra francesa. Y es que la voz de Parsons, esposo de Joanna hace diez años, rememora el timbre de aquellos primeros intérpretes negros del jazz: limpio, vigoroso... El público se pone de pie y agradece con aplausos. «La gente cubana —según Joanna— es tan abierta, tan calurosa... responde muy bien a lo que pasa en escena y eso no ocurre en todos los lugares... Eso de verdad es un placer, pues sabemos que ustedes entienden lo que nosotros queremos transmitir». Se acomoda sus espejuelos y se despidе.

Para terminar una noche llena de regalos musicales, el nieto de Chapman, además de probarse cual nuevo integrante de la banda como batería, también asume el rol de cantante. Nos regala *Get up, stand up*, de Bob Marley, y *Will you be there*, de Michael Jackson para la banda sonora del filme *Liberen a Willy*.

Con un homenaje en imágenes a Ella Fitzgerald, Whitney Houston, Nina Simone y muchos otros íconos de la música estadounidense cierra el concierto. Hubo quien salió del teatro y se dirigió a su casa. Hay quien todavía cree estar allí sentado, viviendo aquellas pinceladas musicales de un concierto que no acaba.

BROADWAY JAZZ USA: A CONCERT THAT DOES NOT END

It's past seven, the scheduled time for the Broadway Jazz USA concert to start at the theater of the Museo Nacional de Bellas Artes (National Museum of Fine Arts.) Finally, Rustiques, by French composer Eugène Bozza, opens the duet. The trumpet speaks, the piano is silent, and vice versa. Both musicians, Johanna Sobkowska (piano) and Longineu Parson (trumpet), travel to the beat of the melodies.

The second interpretation is Spanish Song, by Manuel de Falla. Sometimes I feel like a motherless child, the spiritual song of the black slaves in the United States, ensues as a conciliation pact. Now we travel through passages of slavery in the United States through the giant screen: red shackles, wounds-tattooed backs, whips that bite...

«Somebody is calling my name» is the phrase of Chapman Roberts that sets everyone up. Chapman was in Cuba in 1980, in order to meet Alicia Alonso. Now he returns "to tell us a hundred years history of American music."

In the center a lady hums: "Is a man, is just a man." Bertilla Baker is her name. Behind, the projected atmosphere takes us back to the cabarets of the twenties in the United States. Several musicians enter from the front stalls and settle in the chairs, close to the orchestra. A name stands out in the images: Charlie Parker, the great sax.

An unmistakable melody of Cats soundtrack emerges: Memories. Then she sings Evita, accompanied by the piano played by Ray Nacarrí. Next, Chicago and Cabaret. Joanna Sobskowska and her husband, trumpeter Longineu Parsons, return to the piano. The stage picture closes with snapshots of Louis Armstrong and Joséphine Baker.

Dakota McCleod gives us several essential standards, steals the show because of his charisma. To finish, Chapman's grandson, in addition to trying himself out as a new member of the band as a drummer, also assumes the role of a singer. With a tribute in images to Ella Fitzgerald, Whitney Houston, Nina Simone and many other icons of American music, the concert closes.

Calle Cuba.

La vitrina.

Medio siglo de Teatro Escambray

POR OMAR VALIÑO FOTOS CORTESÍA DE EBERTO GARCÍA

Conocí a Teatro Escambray cuando cumplía quince años. Viajamos desde Santa Clara, para ese encuentro, un grupo amplio de muchachos vestidos de uniforme azul, algunos ya interesados más en serio en el teatro, con el afán de conocer directamente a la agrupación. No llegamos al campamento, unos kilómetros más allá de Manicaragua, provincia de Villa Clara; paramos allí donde Sergio Corrieri explicaría que el Escambray finalizaba en ese momento una nueva obra.

Al propósito del aniversario se sumaba el interés, sobre todo por parte de Corrieri, líder fundador y director general del grupo, de que diéramos nuestras opiniones sobre ese espectáculo aún no estrenado: *Molinos de viento*, de Rafael González, con puesta en escena de Elio Martín.

Corrieri vio que muchos de los estudiantes pertenecíamos a un grupo de teatro de aficionados en la Escuela Vocacional Ernesto Che Guevara de Santa Clara, y nos invitó a La Macagua, el campamento de la agrupación teatral en las lomas de la Sierra del Escambray, a ver la puesta en escena, siguiendo aquel método, caro al colectivo, de confrontar previamente los espectáculos con distintos sectores de espectadores y usar esas opiniones en función de perfilar la confrontación definitiva de la puesta con el público.

Eso ocurrió en diciembre y me permitió conocer La Macagua bajo la luna, y des-

lumbrarme para siempre con el teatro. Ni qué decirlo, esos encuentros entre octubre y diciembre de 1983 fueron decisivos para la definición de mi vocación y de mi vida. Así de sencillo. Todavía cierro los ojos y veo a Carlos Pérez Peña en el personaje del director de *Molinos...* robotizándose en la medida que avanzaba la obra, y la espléndida partitura, entre el jazz y el rock, de Pucho López. En enero nos llegarían los ecos del impacto teatral y social de *Molinos de viento* en el Festival de Teatro de La Habana de enero de 1984.

A partir de ahí se inició la relación y empezamos a viajar de ida y vuelta en el día desde Santa Clara algunos sábados de pase largo de la escuela. No perdí jamás el camino. He vuelto a La Macagua una y otra vez durante años. Allí hice mi tesis de grado sobre lo que llamé «La aventura del Escambray», organicé durante años, junto a Pérez Peña y Rafael, los encuentros Teatro y Nación, organicé aniversarios redondos... Siempre lo he visto con el placer de «pagar la deuda» por aquellos primeros encuentros. Pero sobre todo estudié al grupo y su práctica.

Teatro Escambray había capitalizado la mejor experiencia, a fines de los sesenta, cuando el teatro cubano se afanaba, justamente, en encontrar nuevas vías de inserción social. De un consenso común en este sentido, partieron varias búsquedas, todas con un fuerte contenido experimental en relación con el vínculo escena-público. De

ellas solo triunfaría, de modo duradero, la propuesta del Escambray, gracias a un proyecto artístico y social sólido, además de la relativa coincidencia entre el legítimo resultado del grupo y el pensamiento político dominante en la cultura y la sociedad de los setenta, que alentaba un arte como vehículo de expresión de las masas, suerte de voz coral de la sociedad.

La estética del grupo se caracteriza por una acentuada perspectiva social, que coloca al cubano ante las contradicciones del proceso histórico de la Revolución. De los años setenta son insoslayables *La vitrina* y *El paraíso recobrado*, de Albio Paz, *Ramona* y *La emboscada*, de Roberto Orihuela, que dibujan el mapa humano de la región en esa época.

Con el transcurso del tiempo, la agrupación fue cambiando, llegaron nuevos abordajes temáticos en concordancia con las transformaciones de la realidad, pero siempre el interés por el ser humano en su particular circunstancia cubana rige los destinos del colectivo.

Consejo Nacional
ARTES
escénicas

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

Tel.: (53) 7835 5783 / 7833 0047

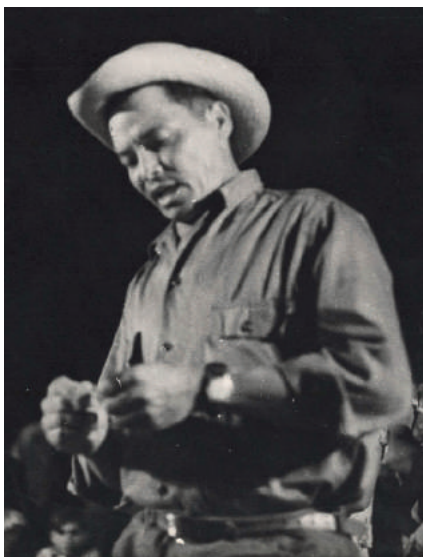
Email: presidencia@cubaescena.cult.cu

Web: www.cubaescena.cu

Después del importante *Molinos de viento*, que fue el emblema crítico de los ochenta, *La paloma negra*, ya en los noventa, del dueto González-Pérez Peña, apunta a un cambio de giro resultado de un largo camino de renovación del discurso estético. Desde entonces un núcleo de jóvenes, siempre cambiante, pretende formarse al tiempo que animan el repertorio y crean espectáculos. En esta última etapa, bajo la dirección de Rafael González, la sede ha devenido escuela.

El metodólogo, a principios de los dos mil, demostraba la lucha de un grupo teatral por la vida. Una vida no traducida en inútil e inerte existencia. Para ello el Escambray pelea en los últimos años por un constante renacimiento a partir de las naturales y constantes recomposiciones internas. En esa lucha abierta contra la muerte, trasluce su principal necesidad: el surgimiento de directores artísticos y de intérpretes que sepan traducir, en función del presente, el amplio legado, la enorme experiencia acumulada, así como las preguntas de hoy.

Se trata, en definitiva, de vencer el peso de la historia. De que los nuevos montajes, más cercanos a las problemáticas juveniles, a tono con la edad de sus protagonistas, no dejen la certidumbre de sentirnos ante un montaje de la agrupación. Quiere esto decir: incómodo, crítico, difícil, imperfecto. Esa será la persistencia más real del colectivo frente a tantos obstáculos y frente a su decidida actitud de proseguir la aventura, a pesar —y con el conocimiento— de las carencias que el Escambray del futuro debe remontar para vencer el lógico cansancio que impone medio siglo de fértil y aportadora trayectoria.

Presentación pública de Teatro Escambray.

Dos amores y un bicho, del dramaturgo venezolano Gustavo Ott.

HALF A CENTURY OF TEATRO ESCAMBRAY

*I got in contact with Teatro Escambray when I was fifteen years old. We traveled from Santa Clara for that meeting: a large group of girls and boys already more seriously interested in theater. To the purpose of the anniversary was added the interest, especially by Corrieri, the founding leader and general director of the group, to express our opinions on that play not yet premiered: *Molinos de viento*, by Rafael González and produced by Elio Martín.*

*That happened in December and it allowed me to see *La Macagua* under the moon, and become dazzled forever with theater. Needless to say, those meetings between October and December 1983 were decisive for defining my vocation and my life. It was just as simple as that.*

*From there, the relationship began. I have returned to *La Macagua* again and again for years. There I did my thesis on what I called «The adventure of Escambray.»*

Teatro Escambray had capitalized on the best experience at the end

of the sixties, when Cuban theater was just trying to find new ways of social insertion. The aesthetics of the group is characterized by an accentuated social perspective, which places what is Cuban first before the contradictions of the historical process of the Revolution.

With the passing of time, the group changed and new thematic approaches were assumed in accordance with the transformations of reality, but always with the interest for the human being in his particular Cuban circumstances governing the destinies of the group.

Teatro Escambray has fought in the last few years for a constant rebirth from the natural and constant internal recompositions. In this open fight against death, it reveals its main need: the emergence of artistic directors and performers who know how to translate, according to the present, the broad legacy, the enormous accumulated experience, as well as the questions of today. It is, in short, to overcome the weight of history.

FESTIVAL «LA ESCRITURA DE LA/S DIFERENCIA/S»

Letras diferentes para el teatro

POR MARLEIDY MUÑOZ

Bien sabe Alina Narciso cómo lidiar con creadoras. Las defiende y estimula, y eso la convierte en una aliada. Conoce todo el abecé del teatro, y comparte sus saberes. Cuando llegó a Cuba, la enamoraron el paisaje de la Sierra, el son de Santiago, su calor, la luz de la Virgen del Cobre, y las tantas mujeres que alzan sus voces —en letras, cantos, colores— para expresarse. Supo que era aquí, en esta isla, donde el Festival «La escritura de la/s diferencia/s» alcanzaría un abrazo infinito.

La actriz y directora italiana está en Cuba preparando otra edición de la bienal internacional de dramaturgia que lleva sobre sus hombros desde hace varios años. Auspiciada en la Isla por el Consejo Nacional de Artes Escénicas, la cita convoca sobre todo a mujeres artífices del teatro, pero también de la literatura y las artes visuales, entre otros ámbitos.

La también directora de la compañía Metec Alegre cree que en los grandes circuitos del mundo no se ha reconocido lo suficiente el trabajo de las mujeres del teatro. Desde 1999 intenta revertir esta situación, convocando a creadoras para visibilizarlas y estimular lo valioso de su trabajo.

El recuento es el de una fiesta teatral nómada: primero se celebró en Barcelona, con la colaboración de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE); luego, entre 2000 y 2008, hubo cuatro ediciones en Nápoles, Italia; y después vino al Caribe. El quinto encuentro fue en Santiago de Cuba en el 2011, y el Consejo Nacional de Artes Escénicas decidió trasladar a La Habana la siguiente edición de la bienal.

A lo largo de casi veinte años el concurso ha crecido, sumado autoras, directoras, mujeres que, como la italiana Alina Narciso —directora artística y general del certamen— prefieren traducir el tiempo que les ha tocado vivir a través del arte.

«La Bienal se ha convertido en un evento no solo de dramaturgia, sino de dirección femenina. Obras de jóvenes y consagradas directoras llenan las carteleras oficiales durante los días del festival».

Alina Narciso.

Este año la cita se celebrará en La Habana durante el mes de junio. A la VIII edición, «además de la presencia habitual de los países organizadores, Cuba e Italia, llegarán participantes de Argentina, España, Ecuador. Habrá una fuerte presencia del área del Caribe con teatristas de El Salvador y Guatemala. También asistirán invitadas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Chile y Venezuela».

Entre las participantes cubanas estarán Antonia Fernández, actriz, directora y pedagoga, quien fundara el Estudio Teatral Vivarta, e Irene Borges, directora de Estudio Teatral Aldaba. El programa del evento incluirá sesiones teóricas a cargo de la escenógrafa y diseñadora de vestuario Nieves Laferté; de Raquel Carrió, profesora de dramaturgia y asesora de Teatro Buendía; de la crítica e investigadora teatral Vivian Martínez Tabares; y de Fátima Patterson, actriz y dramaturga santiaguera que mereciera el Premio Nacional de Teatro 2017. Norma Vasallo, jefa de la Cátedra de Estudios sobre la Mujer de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, será una de las organizadoras de los encuentros teóricos.

La Bienal se ha convertido en un evento no solo de dramaturgia, sino de dirección femenina. Obras de jóvenes y consagradas directoras llenan las carteleras oficiales durante los días del festival.

Como en cada bienal, se realiza el desmontaje de las obras en concurso y la apertura de una exposición de artes visuales. La artista invitada es Liudmila López Domínguez, quien organizó una muestra en el Pabellón Cuba, «una de las subseces principales del evento en esta edición, además del Centro Cultural Bertolt Brecht, la sala Adolfo Llauradó, la sala Tito Junco, y la sala teatro de la plaza de 31 y 2».

La destacada activista de la escritura dramática hecha por mujeres encontró en Cuba la plaza ideal para crear puentes, generar debates entre creadoras de todo el continente y apostar por el arte contemporáneo.

«Escribir diferente es más que ir contra corriente. Es tener preocupaciones por compartir, observar la sociedad con mirada crítica, encontrar pretextos para defender la equidad, alzar la voz, en un mundo en el que por siglos las mujeres estuvieron sometidas y minimizadas».

Una vez más el arte sirve para desamarrar ataduras, para ofrecer alas. Según Alina Narciso, en la historia del teatro se les deben páginas a las mujeres. Cuba es el sitio que ella ha escogido para seguir defendiendo La escritura de la/s diferencia/s.

Alina Narciso. Dramaturga, directora y organizadora, debuta en 1990 con la puesta *L'uomo rubato* (El hombre robado), montaje basado en una novela de su autoría. En 1996 crea el grupo teatral independiente C.A.M. dello spettacolo, desarrollando el rol de directora artística, y estrena la obra *Venacava* en el Festival de Babilonia-Bagdad (Irak). En el 2004 crea y dirige la sala teatral Atelier di teatro Métec Alegre. En el 2008, con el proyecto de montaje *Cuento de aguas*, empieza a trabajar en Santiago de Cuba. Actualmente su trabajo se desarrolla entre Italia y Cuba, país con el cual ha creado una relación muy especial y donde, a partir del 2011, se ha radicado La escritura de la/s diferencia/s. A lo largo de su trayectoria ha estrenado alrededor de treinta puestas en escena de teatro, alcanzando importantes premios y reconocimientos, y ha organizado numerosos eventos, la mayoría de carácter internacional, además de tener numerosas publicaciones.

**FROM ITALY AND CUBA:
DIFFERENT LETTERS FOR THEATER**

When Alina Narciso arrived in Cuba, she fell in love with the landscape of the Sierra, the son of Santiago, its warmth, the light of the Virgen del Cobre, and the many women who raise their voices to express themselves. She knew that it was here, on this island, where the Festival "La escritura de la/s diferencia/s" (The writing of difference(s)) would reach out for an infinite hug.

The Italian actress and director is in Cuba preparing another edition of the international dramaturgy biennial that has been on her shoulders for several years. Sponsored on the Island by the Consejo Nacional de Artes Escénicas, the event attracts mainly women who work in theater, but also in literature and visual arts, among other areas.

The director of the Metec Alegre company also believes that the work of theater women has not been sufficiently recognized in the great circuits of the world. Since 1999, she has been trying to reverse this situation, calling on creators to make them visible and stimulate the value of their work.

Throughout almost twenty years, the contest has grown, adding authors, directors, women who, like the Italian Alina Narciso —the artistic and general director of the contest— prefer to translate into art the time that they have had to live.

This year the event is held in Havana during the month of June. At the VIII edition, "in addition to the usual presence of the organizing countries, Cuba and Italy, there will be participants from Argentina, Spain, Ecuador.

There will be a strong presence of the Caribbean area with theater directors from El Salvador and Guatemala. There are also invitees from Colombia, Costa Rica, the Dominican Republic, Chile and Venezuela.»

Among the Cuban participants are Antonia Fernández, actress, director and pedagogue, and Irene Borges, director of Estudio Teatral Aldaba. The program of the event will include theoretical sessions by Nieves Laferté, Raquel Carrió, Vivian Martínez Tabares, Fatima Patterson and Norma Vasallo.

Once again art serves to untie ties, to provide wings. According to Alina Narciso, in the history of theater, women are due for pages. Cuba is the site that she has chosen to continue defending the writing of the difference(s).

EGREM
1964 - 2019

5incuentay5inco
años de nuestra música

La casa discográfica más antigua y prestigiosa de Cuba apoya La escritura de la/s diferencia/s

Calle 3ra #1008 e/ 10 y 12, Playa. La Habana. Cuba
Teléfono: 72044685 ext. 136 y 137

www.egrem.com

 [laspuertadelamusic](https://www.facebook.com/laspuertadelamusic)

#mujerescreadoras #celebrando55añosdeEGREM #todoporelarte #teatroy música

LEA MÁS EN WWW.REVISTASEXCELENCIAS.COM Y EN REVISTASEXCELENCIAS.PRESSREADER.COM

Con una gala homenaje en la sala Covarrubias del Teatro Nacional, el Grupo Excelencias celebró, en la noche del 22 de febrero, la séptima edición de los Premios Excelencias Cuba, un justo reconocimiento a personalidades, organismos e instituciones que año tras año contribuyen al desarrollo de la Isla en diversos sectores.

Los Premios Excelencias homenajean a importantes figuras e instituciones, con el objetivo de fomentar la excelencia en diferentes ámbitos, como el turismo, la cultura, la educación, la gastronomía y la sociedad.

Las palabras inaugurales estuvieron a cargo de José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias, quien agradeció por su entrega y complicidad al público y a las personas que de una forma u otra hacen posible las metas del Grupo Excelencias, convocando desde ese momento a presentar nuevas candidaturas para los premios del próximo año, que como ya es habitual se entregarán a quienes hayan realizado actos de alta significación en beneficio de la sociedad. En sus palabras transmitió el inmenso honor de haber acompañado a Cuba e Iberoamérica en temas de promoción del turismo durante veinte años.

La gala cultural brilló con las actuaciones de Polito Ibáñez, Mariela Cobos, Haydée Milanés, Cucurucho Valdés, Vocal Renacer, la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, Habana Compás Dance, la soprano Milagro de los Ángeles y el tenor Andrés Sánchez.

Desde su creación en 2010, los Premios Excelencias Cuba se han convertido en un referente para todos aquellos que desarrollan su actividad siempre en busca del crecimiento y la superación continua. **ee**

PREMIOS EXCELENCIAS CUBA 2017

GRUPO
EXCELENCIAS

PREMIOS EXCELENCIAS DEL ARTE

PREMIO EXCELENCIAS DEL ARTE CARILDA OLIVER LABRA POR SU EXTRAORDINARIA OBRA POÉTICA Y SU LABOR PRECURSORA EN DEFENSA DE LA MUJER A TRAVÉS DE LA LITERATURA

Escritora y poetiza matancera, Premio Nacional de Literatura en 1998. Creadora de vanguardia, y precursora dentro de la literatura universal.

ENTREGA: José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias.

RECIBE: Raidel Hernández, poeta y director del Proyecto Cultural Carilda Oliver Labra.

PREMIO EXCELENCIAS DEL ARTE OMARA PORTUONDO POR SER UNA DE LAS VOCES FEMENINAS MÁS RECONOCIDAS Y QUERIDAS DE TODOS LOS TIEMPOS, CON MÁS DE SEIS DÉCADAS DE LABOR EN DEFENSA DE LA CULTURA

Conocida como la Diva del Buena Vista Social Club o como la Novia del Feeling, Omara Portuondo está entre las más grandes exponentes de la música a nivel internacional.

ENTREGA: José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias.

RECIBE: Omara Portuondo.

PREMIO EXCELENCIAS DEL ARTE LIZT ALFONSO POR LA OBRA DE LA VIDA Y SU NOTABLE CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA DANZA EN CUBA

Durante veinticinco años su compañía ha conquistado públicos de múltiples países, con un repertorio que se caracteriza por la elegancia y fuerza de sus obras. Ha formado nuevas generaciones de bailarines a través de los talleres vocacionales que promueve y dirige.

ENTREGA: José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias.

RECIBE: Litz Alfonso.

PREMIO EXCELENCIAS DEL ARTE HAILA MARÍA MOMPIÉ POR SU ACTIVA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO «SONANDO EN CUBA» Y SU APOORTE AL PENTAGRAMA MUSICAL CUBANO

Una de las más reconocidas voces cubanas. Desde 2016 se desempeña como mentora en el proyecto Sonando en Cuba, contribuyendo al rescate y desarrollo de la música cubana e impulsando a jóvenes talentos.

ENTREGA: José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias.

RECIBE: Aned Mota, esposo de Haila.

PREMIO EXCELENCIAS DEL ARTE EDESIO ALEJANDRO POR SU AMPLIA E IMPORTANTE PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA Y ARTÍSTICA. RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

Con un legado musical de alto valor histórico-cultural, fundamentalmente en el cine cubano. En el 2017 fue nombrado miembro de la Academia de los Oscar.

ENTREGA: José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias.

RECIBE: Edesio Alejandro.

PREMIO EXCELENCIAS DEL ARTE LA COLMENITA POR INCULCAR VALORES HUMANOS EN VARIAS GENERACIONES DE NIÑOS A TRAVÉS DEL ARTE

Embajadora de Buena Voluntad de la Unicef, ha llevado con éxito su arte a disímiles naciones del mundo.

ENTREGA: José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias.

RECIBE: Carlos A. Cremata Malberti, director general de La Colmenita.

PREMIO EXCELENCIAS DEL ARTE FÁBRICA DE ARTE CUBANO POR SER UN PROYECTO DE NUEVO TIPO QUE PROMOCIONA EL QUEHACER DE LOS JÓVENES ARTISTAS

Lugar de referencia, abierto a diversas expresiones culturales. Espacio de eventos nacionales e internacionales.

ENTREGA: José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias.

RECIBE: Iván Vergara, director de Comunicación de FAC.

PREMIO EXCELENCIAS DEL ARTE ALEXIS VÁZQUEZ POR UNA VIDA DEDICADA AL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL JAZZ EN CUBA Y DE LA CULTURA CUBANA A NIVEL INTERNACIONAL

Destacado director artístico, con más de cuarenta años de experiencia. Fundador del evento JoJazz. Ha contribuido al impulso profesional de jóvenes músicos.

ENTREGA: José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias.

RECIBE: Alexis Vázquez.

PREMIO ESPECIAL XX ANIVERSARIO

DR. EUSEBIO LEAL SPENGLER

Una de las personalidades culturales de más prestigio en Cuba y en todo el mundo. Por ser el alma de la restauración del Centro Histórico de La Habana y de la declaración de este como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por su especial aporte al desarrollo de nuestras publicaciones en Cuba durante veinte años.

ENTREGA: José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias.

PREMIOS EXCELENCIAS TURÍSTICAS

PREMIO EXCELENCIAS TURÍSTICAS HOTELES E CAMAGÜEY DEL GRUPO HOTELERO CUBANACÁN S.A. POR SU APOORTE A LA CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARQUITECTURA Y CULTURA CAMAGÜEYANAS

En su vínculo con el entorno arquitectónico de la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, los Hoteles E Camagüey atesoran y preservan grandes valores culturales.

ENTREGA: José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias.

RECIBE: Juan José Díaz Tong, director general Hoteles E Camagüey.

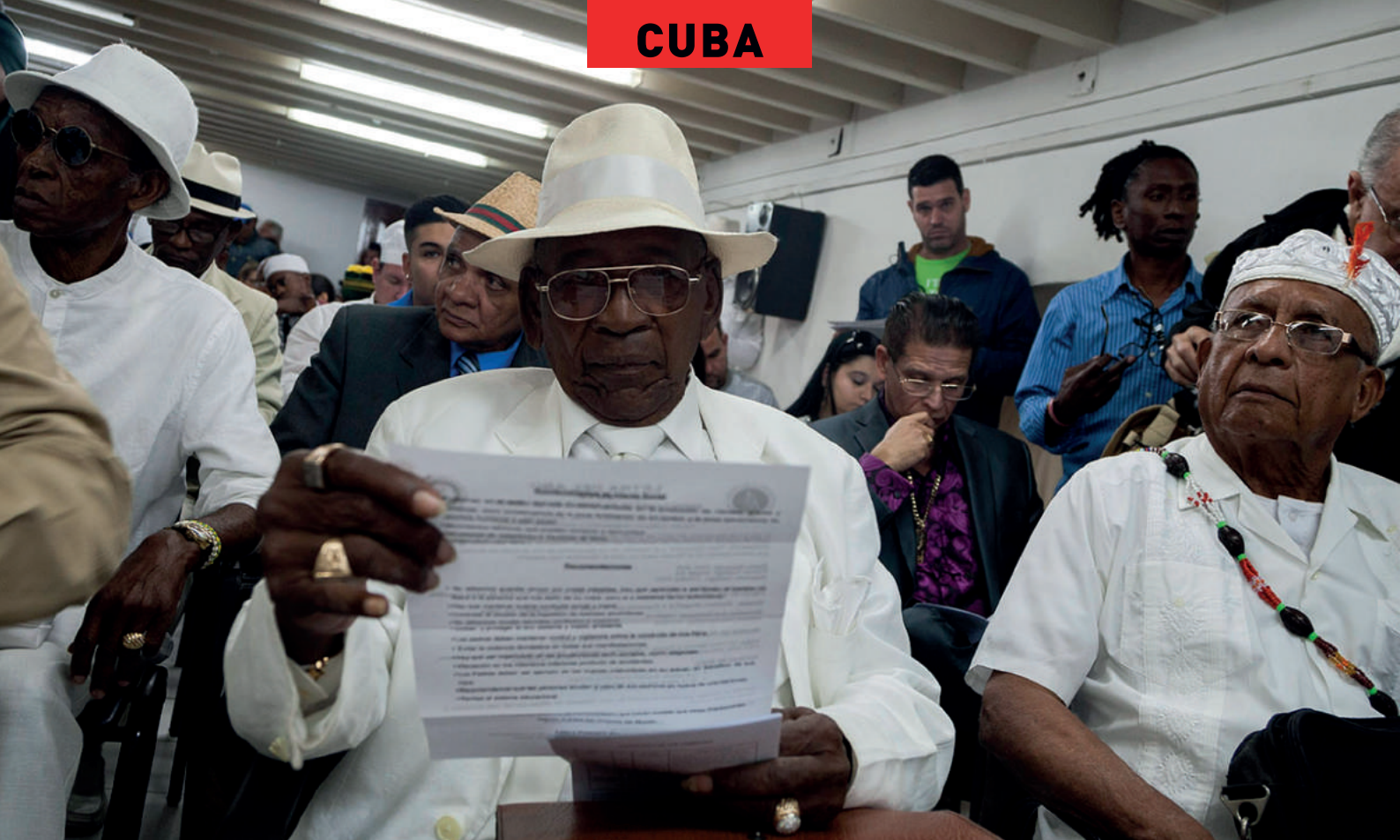
PREMIO EXCELENCIAS TURÍSTICAS ARTEHOTEL CALLE 2 POR SER UNA ENTIDAD DE PROMOCIÓN Y APOYO A UN ARTE Y UNA CULTURA DE EXCELENCIAS

Joven proyecto turístico que tiene como inspiración y razón de ser el arte y la cultura de Cuba y el mundo. Se trata de un nuevo concepto de alojamiento turístico, categorizado dentro del sector de los hoteles boutique, con un diseño que no pierde de vista el confort.

ENTREGA: José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias.

RECIBEN: Laura de la Uz y Héctor Garrido, propietarios.

La Letra del Año es el signo que rige entre los santeros, babalawos y allegados a la santería.

La Letra del Año

POR JOHANNES GARCÍA

La Letra del Año, entre los cubanos y otro gran grupo de religiosos, no es más que el odún o signo que regirá entre los santeros, babalawos y allegados a la religión de la santería. Es el signo, más los orishas o santos que para bien o para mal regirán los trescientos sesenta y cinco días del año. Su lectura se hará días antes de que cruce o termine el año viejo. Se harán egboses, ofrendas y limpiezas para andar por el buen camino.

La Letra del Año orienta al religioso para no pecar de desconocimiento. Indica y pone sobre aviso de los acontecimientos durante estos días. Una buena lectura del signo en cuestión librará de todo lo malo que puede suceder. En ella se dice cuál es o son los dioses que rigen y protegen a los adeptos. Se predice el tiempo meteorológico, las epidemias, se advierte el curso de la vida.

Para nosotros los cubanos, y para muchos que no lo son, la Letra del Año es esperada, aunque posteriormente se hagan o no las predicciones. Quien es

religioso se guiará fielmente, y así marchará con el iré y dejará atrás el osogbo.

El oráculo de ifá no advierte todos los acontecimientos del año y de la vida.

Los babalawo o babalao en la Cuba de hoy somos muy distintos a cuando comenzó esta historia de la Letra del Año.

La Letra del Año, solo para los awo-ses, así comenzó.

El babalawo en Cuba es el sacerdote mayor dentro de la Regla de Ocha, expresión única en la isla cubana. Es un sincretismo sencillo, pero profundo como ninguna otra religión moderna. Es dialéctico en su formación. Es una respuesta que crea el concepto de resistencia.

El negro en Cuba fue muy inteligente. Se dejó arrancar de su tierra por diversas formas de opresión, pero sus recuerdos facilitaron la reconstrucción de algo antes no visto.

El reconocimiento de la imposición cristiana, sin dejar de poner un toma y daca, fue una jugada maestra de aquellos esclavos, al aceptar a los dioses europeos y venerar a sus dioses africanos.

El sincretismo africano no fue una ley. Fue surgiendo con las mismas necesidades de la adoración. La lucha contra el olvido de sus tierras a sus propias maneras y formas, a sus adoraciones, y la cruel dominación, dio lugar al enquistamiento en sus dioses.

Las fiestas patronales hispánicas contribuyeron a la identificación entre las manifestaciones religiosas de los esclavos y de los opresores. En este sentido fueron los yorubas, llegados a Cuba mucho después que otras etnias, quienes comenzaron a identificar, unas con otras, las deidades yorubas con las católicas. Fueron muchos los aportes y muy lenta esta simbiosis.

¿Cuándo se dio a conocer este sincretismo? Nadie lo puede asegurar, pero, sin dudas, fueron las fiestas patronales y las fundaciones locales en Cuba quienes dieron la simbiosis.

Las habilidades de esos esclavos y su naciente diáspora, de los descendientes y, por qué no decir, de otros, hizo que pensarán en sus mitos y leyendas, para

de una forma muy precisa hallar la paridad de sus dioses. Al devenir del tiempo se fueron encontrando esos dioses y se fueron sincretizando. Otros quedaron en el olvido; he ahí el caso de Santa Bárbara, sincretizado con Changó. Solo coincide un mito: a Changó, en sus amorfios, para escapar de sus enemigos, Oyá lo vistió con sus ropas. Es real que los colores y otros símbolos puedan igualarse, pero Changó, para los yorubas y los cubanos, es la deidad más varonil, el adonis de esta religión. Y apunto: en Cuba los hombres, sean o no hijos de Changó, quieren serlo y lo adoran.

Así se fue construyendo la santería, consolidándose hasta llegar a estar hoy en los cinco continentes con una presencia no tan espontánea, sino con un estudio profundo. Hoy los genes humanos se reencuentran con esta religión, consolidándola cada día por el fenómeno dialéctico que está intrínseco desde su fundación.

De igual forma se constituyó la Letra del Año. Pero antes debo decir que este sincretismo no fue aceptado de forma festinada entre los dominantes españoles, la Iglesia y demás.

Los oponentes fueron muchos. Ya en la Constitución de la República de Cuba el sincretismo no fue tenido en cuenta; todo lo contrario: no gozaba de autorización, y para reunirse más de diez personas había que solicitar permiso a la policía u otras autoridades. Pero vale decir que desde que se conoció esta religión, muchos de los opositores estuvieron de forma oculta participando en ella. Aquí fue donde nacieron las manillas de cueros y las llamadas cañitas, ocultando así los idde de kofá y awó faka. Sobre esto hay mucho que decir.

A finales del siglo XIX y principios del XX es cuando la figura del babalawo resurge sin fecha específica, momento ni lugar. Sí se sabe que los primeros fueron olugueré y adéchina, de origen africano. Más se consolida la Letra del Año con los babalawos Remigio Herrera (obara meyi) y Adechina, apoyados por sus ahijados: Marcos García (ifálolá-babá eyiobe), Eulogio Rodríguez (olugueré-oyegun meyi), Tata Gaitán (ogundafun). Más tarde José Carmen Batista (obeweñe), Salvador Montalvo (okaran meyi), Bernardo Rojas (ireteuntendí). La continuaron Secundino Crucet (osalofobeyo), Bernabé Menocal (baba eyiobe), Quintín Lecón García (oturaniko) y José Asunción Villalonga (ogundamasa).

Fotos cortesía de la exposición *Somos*, de Roberto Chile.

THE YEAR'S LETRA

The Year's Letra, among the Cubans and another large group of religious, people is nothing but the odún or sign that will rule among the santeros, babalawos and people related to the Santería religion. Its reading is done days before or after New Year's eve. Egbooses, offerings and exorcisms will be done in order to be on the right track.

The Year's Letra guides religious people so as not to sin out of ignorance. It indicates and warns about events during these days. A good reading of the sign in question will help getting rid of all the evil that may occur. It also says who the god or the gods are that rule and protect the followers. The weather and the epidemics are predicted, and the course of life is interpreted as well.

Many of us, Cubans and many others too who are not, await the Year's Letra, even if the predictions later become real or not. Those who are religious will be guided

faithfully, and so they will follow the iré and leave behind the osogbo.

The oracle of ifá does not notice all the events of the year and of life.

The babalawo in Cuba is the senior priest in the regla de ocha, a unique expression on the Cuban island. It is a simple syncretism, but profound like no other modern religion is. It is dialectical in its formation. It is an answer created by the concept of resistance.

African syncretism was not a law. It started to emerge as the very needs of worshipping grew. The emotional struggle against the oblivion of their lands, in their own ways and forms, their adoration and cruel domination, gave rise to encystment in their gods.

That is how Santería was built, consolidating itself until today in the five continents with a presence not so spontaneous, but with a deep study. Today human genes are reunited with this religion, consolidating it every day through the dialectical phenomenon that is intrinsic since its founding.

Luna Manzanares

CAMINAR CON PASOS SÓLIDOS

POR TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS

Pudiera decirse que la versatilidad del repertorio, la fuerza vocal y el profesionalismo la caracterizan, pero Luna Manzanares es mucho más.

Cuando cursaba segundo año de la carrera de Teoría y Canto Coral en el Conservatorio Amadeo Roldán, recibió primera mención en la categoría de interpretación en el concurso JoJazz. Ese —nos cuenta Luna— fue el detonante de su carrera musical. «El JoJazz me impuso un reto como artista, y a la vez me dio a conocer. Fue la plataforma de todo, una especie de presentación en la sociedad musical que me abrió muchas puertas en cuanto a trabajos que después desarrollé con otros músicos. Ganar tan joven una mención en este concurso creaba una expectativa que cumplir y eso me impulsó en lo personal y en lo profesional. He experimentado muchísimas cosas en todos estos años tratando de encauzarme como artista. Me considero bastante atrevida en ese sentido, porque me gusta hacer géneros diferentes».

Tras el JoJazz, Luna siguió su búsqueda, mezcló el filin, el soul, el blues, el rock, el reggae, la bossa nova... y se defendió como solista en diversos escenarios. Hoy considera que su popularidad se debe a la constancia de su trabajo. «Esta carrera no es fácil para una mujer, queramos o no hay que decirlo, porque los prejuicios están, y para una, que se defiende como solista, es complejo, pero es importante hacerse sentir en los medios de prensa, y sobre todo elegir bien lo que vas a hacer, los caminos a seguir. Si bien soy una artista que ha experimentado mucho, he tratado en todas las áreas de hacerlo de la mejor manera posible, con profesionalidad y estudiando los géneros en los que me voy a lanzar. He tratado de dar pasos sólidos, no de enfocarme en la fama. Creo que eso en una artista joven llama la atención».

Gracias a su versatilidad, Luna seduce también en el teatro musical, género que le ha traído muchas alegrías, entre ellas protagonizar el espectáculo *Carmen, la cubana*, que tuvo su estreno mundial en París en 2016, y por el cual le fue conferida la Orden de las Artes y las Letras de Francia, en el grado de Caballero. Esta entrega constituyó un capítulo sin precedentes en la historia de la distinción honorífica de la nación europea, concedida solo a personas con una carrera ya consagrada. Al recibir este galardón, Luna Manzanares se convirtió en la latinoamericana más joven en merecerlo.

Ya en julio de 2017, firmaba un contrato, válido por un periodo de cinco años, como artista exclusiva de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem). «Este contrato es un experimento para todos: para mí, para la Egrem y para los artistas que seguirán. Hasta ahora hemos logrado muchas cosas, pero falta. Todos queremos el progreso y el avance de este contrato. Este es un matrimonio —como dice Mayito, el director de la Egrem— al que todavía estamos hallando cómo sentar las bases de la convivencia, pero si todos trabajamos en equipo y nos concentramos en hacer las cosas bien, se puede lograr».

Calle 3ra. no. 1008 e/ 10 y 12, Playa
 Telf.: (53) 7204 1530 / 46 / 85
 Web: www.egrem-musica.com/es/
 Facebook: @laspuertasdelamusica

La artista anuncia que será el año de los videoclips y de las colaboraciones. Recientemente grabó en Santiago de Cuba *Canto para Oshún*, primer video que se realiza a un sencillo suyo, y ahora está inmersa en la posproducción del último concierto que ofreció en el teatro Karl Marx. Ha colaborado en videoclips con Adrián Berazaín e Israel Rojas, entre otros músicos. También regresará al teatro musical en una gira internacional que la llevará por Alemania, Inglaterra y Francia. Así que para el 2018, Luna Manzanares seguirá iluminando el sendero de la música cubana como una gran luna llena, versátil, grandilocuente, energética y osada, una iluminación total para un camino donde los pasos buscan solidez.

LUNA MANZANARES: WALKING WITH FIRM STEPS

It could be said that she is noted for the versatility of her repertoire, her vocal strength and professionalism but Luna Manzanares is much more. She is energy, motion, strength, good vibes and faith. She has a crystalline tone. She represents with pride the young female talents.

When she was in her second year of her Theory and Choral Singing career in Amadeo Roldán conservatory, she was awarded the first mention in the vocal performing category of the JoJazz contest. That – according to Luna – was the

trigger that sparked off her career. «The JoJazz posed a challenge to me as an artist, and established my career. It was the springboard for everything, a sort of debut in music society, which opened many doors as regards projects I further developed with other musicians. To be awarded a mention in this contest at that age created an expectation to be met and that catapulted me personally and professionally».

Thanks to her versatility, Luna captivates also in musical theater, a genre that has brought her many happy moments; among them was to play the lead in the show Carmen, la cubana, which was premiered in Paris in 2016. For her

performance on this show, she was bestowed Knight of the Order of Arts of France. This was an unprecedented event in the history of this honorary award, bestowed only on persons with an already acclaimed career. Luna Manzanares became the youngest Latin American artist to be honored with this award.

In July, 2017, she signed a five-year contract as an exclusive artist of Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales

This artist is announcing that this will be the year of video clips and featuring in other artists' productions. She will also return to the musical theater in a world tour around Germany, England and France.

Pérez Prado reclama aún su reinado, su legado vivo y palpitante.

Desde 2015 me apasioné con la personalidad y la obra de Dámaso Pablo de Jesús Pérez Prado, nacido el 11 de diciembre de 1917 en la ciudad de Matanzas, Cuba.

El primer encuentro fue preparar el libro *Mambo, que rico é, é*, que encargó Ediciones Matanzas a Yanira Marimón, y que entre otras cosas reveló la certificación que autentifica su fecha de nacimiento. Luego, descubrir como dramaturgo —quizás por los sucesos legendarios de su vida— que era un excitante

personaje, escribir con disímiles y contradictorios documentos el texto *Yo soy el rey del mambo*, para ser estrenado por la Compañía Independiente Conjuro Teatro, liderada por Dana Stella Aguilar —ganadora de la Beca Efiteatro, en México—, y comenzar a organizar desde la Casa de la Memoria Escénica el coloquio por su centenario con el apoyo del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, la Dirección Provincial de Cultura de Matanzas, y en colaboración con muchos otros centros y organizaciones de Cuba y México.

DÁMASO PÉREZ PRADO

APOTEOSIS CON EL REY DEL MAMBO

POR ULISES RODRÍGUEZ FEBLES

Durante los días 8, 9 y 10 de diciembre, fechas del estreno en la sala Papalote de Matanzas y también del Coloquio Internacional por el Centenario, llegaron diez investigadores de su obra desde Cuba, México y Colombia, y dialogaron sobre sus aportes, más allá del mambo que le persigue, como dijera Prado. Era su regreso y la imbricación total de todos los motivos.

Iván Restrepo, su amigo personal, además de acercarnos rigurosamente a su personalidad, donó a la Casa de la Memoria quince de sus filmes, música y otros documentos valiosos. Pavel Granados, de la Fonoteca de México, propició enriquecer los fondos de Pérez Prado y abrir otro dedicado a Agustín Lara. El colombiano Sergio Santana, con su acucioso libro *Pérez Prado: ¡qué rico mambo!*, nos concedió más música y discos auténticos. Leopoldo Gaytán, de la Cineteca de México, reveló en sus investigaciones la relación de Pérez Prado con el cine.

Investigadores cubanos como Radamés Giro, Rosa Marquetti, Rafael Lam, Juan Francisco González y Vivian Martínez Tabares presentaron inquietantes textos. Los documentales de las realizadoras Gloria Torres y Ana Valdés Portillo propiciaron dos miradas diferentes que convergen en el carácter renovador y polémico del genial músico cubano, muerto en México en 1989.

Toda la intensidad teórica del coloquio fue siempre a ritmo de música, de descubrimientos perezpradianos en una sala Estorino repleta de público. Se inauguró en la galería museo La Vitrina una exposición de acuarelas de Adrián Socorro y una muestra del Archivo Histórico de Matanzas con su expediente escolar, fusionado con espectáculos danzarios como *Esa cosa loca*, de Teatro de Las Estaciones, un ciclo de películas jamás vistas en Cuba, la develación de tres placas conmemorativas en su casa natal, en la calle Río, convertida para la ocasión en fiesta popular con la actuación de El Mirón Cubano, Danza Espiral, las estatuas vivientes de Renacimiento y la siempre exquisita y performántica actuación de Atenas Brass Ensemble. El Parque de la Libertad reunió a cien parejas bailando mambo, en un contagio frenético que volverá a repetirse. El excelente concierto de la orquesta Swing Cubano, dirigida por Bruno Villalonga, con alumnos de nuestras escuelas de arte, hizo bailar a muchos en la casa social de la Uneac. El espectáculo de clausura en la sala de conciertos José White, dirigido por René Fernández Santana, Premio Nacional de Teatro, mezcló el circo, la danza, el teatro y la música.

Cuando el coloquio parecía acabado, Pérez Prado vivía con la actuación visceral del actor mexicano Gerardo Trejoluna las presentaciones de *Yo soy el rey del mambo* en Cienfuegos, Sancti Spíritus y La Habana, con el apoyo del Consejo Nacional y del Provincial de las Artes Escénicas, y la Uneac de Matanzas.

La última función cubana —antes de presentarse en México en 2018— en la sala Raquel Revuelta mostró a un Pérez Prado reclamando aún su reinado, su legado vivo y palpitante, captado en imágenes en pleno corazón de La Habana por muchos de los amantes de su música.

Iván Restrepo dona filmes de Pérez Prado.

APOTHEOSIS WITH THE KING OF MAMBO

Since 2015 I have been passionate about the personality and work of Dámaso Pablo de Jesús Pérez Prado, born on December 11, 1917 in the city of Matanzas, Cuba.

My first encounter with this important figure was at preparing the book Mambo, que rico é, é, that Ediciones Matanzas commissioned to Yanira Marimón, which among other things revealed the certification that authenticates his date of birth. Then I found out as a dramatist that he was an exciting character. I wrote, after reading dissimilar and contradictory documents, the text for the play Yo soy el rey del mambo, to be premiered by the Independent Company Conjuero Teatro, directed by Dana Stella Aguilar, and started organizing at the Casa de la Memoria Escénica the colloquium for his centenary.

During December 8, 9 and 10, the dates for the premiere in the Papalote theater hall in Matanzas and also for the International Colloquium for the Centenary, ten researchers arrived from Cuba, Mexico and Colombia to discuss about his contributions.

Iván Restrepo, his personal friend, donated fifteen of his films, music and

other valuable documents to the Casa de la Memoria. Pavel Granados, from the Fonoteca de México, encouraged the enrichment of Pérez Prado's funds and the opening of another dedicated to Agustín Lara. Colombian Sergio Santana, with his thorough book Pérez Prado: ¡qué rico mambo! granted us more music and authentic records. Leopoldo Gaytán, from Cineteca de México, revealed in his research Pérez Prado's relationship with the cinema.

Cuban researchers such as Radamés Giro, Rosa Marquetti, Rafael Lam, Juan Francisco González and Vivian Martínez Tabares presented disturbing texts. Documentary films by directors Gloria Torres and Ana Valdés Portillo provided two different looks.

When the colloquy seemed to be over, Pérez Prado was brought to life by the visceral performance of Mexican actor Gerardo Trejoluna with the presentations of Yo soy el rey del mambo in Cienfuegos, Sancti Spíritus and Havana, with the support of the Consejos Nacional y Provincial de las Artes Escénicas (National and Provincial Boards of Performing Arts) and Matanzas Uneac (Union of Cuban Writers and Artists.)

Margo Su, Pérez Prado e Iván Restrepo.

FIESTA DEL TAMBOR 2018

Los dolores de cabeza de Piloto

POR SOFÍA LAURENCIO

El XVII Festival Internacional del Tambor Guillermo Barreto in Memoriam ha concluido. Pareciera que el presidente y columna vertebral del certamen, Giraldo Piloto Barreto, tendría un respiro, luego de cinco días intensos que colocaron a Cuba en el *hit parade* de la percusión mundial. Pero no es así. El también director de Klimax recibe a la revista *Arte por Excelencias* en su acogedor hogar del Cerro. No descansa en lo absoluto, responde una larga bandeja de correos, confirma su presencia en un concierto para hoy en la noche, y desde ya piensa qué país será el invitado de la próxima edición.

El número anterior de la revista se hacía eco de los preparativos de la también conocida como Fiesta del Tambor. Ahora volvemos a nuestros lectores con los resultados del concurso y las declaraciones exclusivas de su presidente.

«El Festival es un dolor de cabeza agradable, porque nos gusta brindarle al público asistente una idea amplia del motivo que defendemos en cada edición. Hay algunos motivos que se repiten. Uno de ellos es el homenaje a la mujer en la música, porque en varias ediciones el Día Internacional de la Mujer ha coincidido con los días del festival. Este año se lo dedicamos a Merceditas Valdés, esposa de mi tío Guillermo Barreto. También participó la agrupación brasileña Baque Mulher, Idania Valdés y otros artistas.

»Actualmente el festival tiene diferentes metas. La primera es la defensa de la tradición, del patrimonio musical y danzario cubanos, así como la importancia de vincularnos a los jóvenes interesados en la percusión y en nuestra música, que se sientan atraídos por espectáculos que no sean monótonos. Este es un país con una gran riqueza en la percusión y en la música».

Tras diecisiete ediciones de este gran festejo de la percusión, fue la primera vez en la que además del homenaje póstumo a Guillermo Barreto, uno de los percusionistas más grandes de todos los tiempos, a la mujer en la música y las competencias de bailes de casino, rumba y percusión, se incluyó al gigante sudamericano como país invitado. La dedicatoria se extendió además a importantes figuras de nuestra cultura como Chano Pozo, Tata Güines, Miguel Angá, Los Papines y Guillermo Amores. «Brasil es el gigante latinoamericano por muchas co-

sas: por extensión, por cultura, por la tradición que han sabido guardar y transmitir al mundo. El primer país al que nosotros debíamos dedicarle una noche era Brasil, precisamente por esa fuerza que tiene en la cultura latinoamericana, en la música y en la percusión, una noche mágica en la que se unieran las dos culturas».

Esa noche confluyeron sobre el escenario del Teatro Mella virtuosos músicos como la gran vocalista de bossa nova y samba brasileña Fabiana Cozza; el pianista Joao Donato, una auténtica leyenda del bossa nova; Nanny Assis, cantante del jazz brasileño, la bossa nova, y el forró; y Baque Mulher, agrupación femenina que se ha convertido en instrumento de expresión, lucha y resistencia por los derechos de las mujeres. Igualmente estuvieron presentes los cubanos Roberto Fonseca y Temperamento, la Jazz Band del maestro Joaquín Betancourt y la cantante estadounidense Janis Siegel.

Otras de las razones de ser del festival son los concursos de rumba, casino y percusión. Durante las competencias de rumba este año se destacó la participación de Matanzas. «Entre los ganadores tuvimos la participación de muchos jóvenes, y eso fue lo que más le gustó al jurado; en mi caso, como organizador y presidente del festival, eso me dijo que íbamos por buen camino. Nos toca llamar su atención para que sigan superándose y que podamos a través de las instituciones buscar la plataforma para lograr una representación de cada provincia, aunque sea pequeña. La presencia de Matanzas hizo que el festival tomara un vuelo de altos quilates. Si logramos extender la convocatoria a otras provincias, vamos a incentivarlos mucho más». Los ganadores de estos concursos, sobre todo los percusionistas, recibieron premios de instrumentos musicales, algunos de firmas internacionalmente reconocidas.

Piloto luce extenuado, después de tanto bregar en busca del autofinanciamiento para el Festival. Le queda la satisfacción que deja el éxito de un evento que va más allá, al promover su carácter multicultural, a partir de lo mejor de la cultura cubana y de la cultura universal.

Habrà Fiesta del Tambor para rato: la próxima cita será del 3 al 9 de marzo de 2019 y tendrá como invitado de honor al continente africano.

A Giraldo Piloto le queda la satisfacción que deja el éxito de un evento que va más allá, al promover su carácter multicultural.

PILOTO'S HEADACHES

The XVII Festival Internacional del Tambor Guillermo Barreto in Memoriam (XVII International Drum Festival "Guillermo Barreto in Memoriam") has come to an end. Giraldo Piloto Barreto, also director of Klímax, welcomes Arte por Excelencias magazine representatives in his cozy home of El Cerro.

"The Festival is a pleasant headache, because we like to give the audience a broad idea of the reason we defend in each edition. There are some reasons that repeat themselves. One of them is the tribute to women in music, because in several editions the International Women's Day has coincided with the dates of the festival. This year we dedicated it to Merceditas Valdés, my uncle's - Guillermo Barreto - wife.

»Currently the festival has different goals. The first is the defense of tradition, the Cuban musical heritage and dance, as well as the importance of linking ourselves to young people interested in percussion and our music, who are attracted to shows that are

not monotonous. This is a country with a great wealth of percussion and music.

»Brazil is the Latin American giant due to many reasons: its extension, culture, the tradition that they have managed to save and transmit to the world. The first country to which we were to dedicate one night was Brazil, precisely because of its strength in Latin American culture, music and percussion. "

Other reasons for the festival are the rumba, casino and percussion competitions. "Among the winners we had the participation of many young people, and that was what the jury liked best; in my case, as the organizer and president of the festival, that confirmed to me that we were on the right track.

There will be Fiesta del Tambor for a long time: the next edition will be from March 3 to 9, 2019 and will have the African continent as the guest of honor.

TAMBORES Y TAMBORERAS EN BRASIL

POR BRENDA MARQUES PENA

(Periodista, baterista y percussionista, fundadora del Instituto Imersão Latina)

La mayor población de origen africano fuera de África está en Brasil, así que nuestra cultura está llena de rasgos culturales africanos, y los tambores son de los instrumentos más presentes, no solo en la samba, sino en los ritmos regionales de Minas Gerais, Bahía, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo, Río de Janeiro, São Paulo y Río Grande do Sul. En estos estados hay un gran número de afrodescendientes.

A inicios del siglo XIX no era permitido manifestarse en rituales de origen africano, en los que los tambores están muy presentes. En el siglo XX la música, la danza y los tambores pasaron a formar parte de las calles y de la música popular brasileña.

Los tambores representan un marco de resistencia y un modo de comunicar a las culturas africana y brasileña a través de las religiones tradicionales, las fiestas populares y las danzas. Para los movimientos sociales, los tambores muchas veces llaman a las marchas en reclamo de derechos.

VARIEDADES

Un tambor es un instrumento de percusión de sonido indeterminado perteneciente a la familia de los membranófonos. Consta de una caja de resonancia, que suele ser de forma cilíndrica, y una membrana llamada parche, que cubre la abertura de la caja. Algunos tipos de tambores tienen parches en ambos lados. El sonido se obtiene al golpear el instrumento en el parche con la mano o con baquetas. También se suele percutir la caja.

Los de tipo tambor son los instrumentos de percusión más comunes. Entre ellos pueden mencionarse el bongó, los tambo-

res de candombe, repique, piano y chico; uruguay, djembe, mazhar, redoblante, taiko, tambor alegre, tambora dominicana, tambor llamador, tamboril, timbal, tumbadora, batería...

La samba, ritmo más conocido de Brasil, utiliza tambores, pero hay muchos otros como el maracatu, en el nordeste del país; los tambores mineros de Minas Gerais, que son parte de la cultura afrobrasileña; el aché, de Bahía, y tantos otros. Hasta en ritmos como el rock y el jazz muchas veces se utilizan tambores. Es como si un brasileño naciera tocando ya tambores y bailando, aunque empiece con instrumentos improvisados de la casa como baldes y latas.

Los instrumentos de percusión son algo muy presente en la cultura africana que ha poblado los países latinoamericanos. Esta diáspora ha creado toda una diversidad de ritmos en encuentro con culturas indígenas y europeas. Instrumentos como el djembe, que no eran muy utilizados, están incorporándose a la música producida en Brasil.

Para que se tenga idea de la diversidad de tambores, apunto algunos que están muy presentes en los ritmos brasileños:

SURDO

Cilíndrico, de grandes dimensiones y sonido profundamente grave. Hecho típicamente de madera o metal. Posee pieles en ambos lados. Tradicionalmente usado en escuelas de samba, veinticinco a treinta y cinco unidades en cada batería. Su función principal en la samba es la marcación del tempo. Pueden encontrarse en bandas militares. Son utilizados para marcar el pulso binario de la marcha, en conjunto con el bombo y la caja.

TIMBAL BAHIANO

Membranófono original de Brasil, ligeramente cónico, de madera contrachapada ligera o de metal. La membrana sintética, que da un sonido claro y agudo, se tensa con tirantes similares a los de la conga. Se toca de pie, sujetado por lo general con un cinturón, pero en los conciertos se puede situar sobre una base. La técnica de golpear con las dos manos es similar a las del yembe y la conga. Originario de Bahía, se utiliza para proporcionar acompañamiento y secuencias rítmicas solistas en conjuntos brasileños de percusión, sobre todo de samba y aché.

TAM-TAM

Compuesto por dos partes: un caldero recubierto por una membrana que se coloca sobre un pedestal. Su membrana se percute con las manos, al igual que la conga. Es un instrumento idiófono de sonido indeterminado. Su origen es africano. Descendiente directo del djembe.

ATABAQUE

Similar a un tambor. De origen africano. Suele emplearse para llevar el tono y el ritmo en los rituales afrobrasileños. En Pernambuco, el atabaque recibe el nombre de ilú.

Está fabricado con madera de jacarandá de Brasil. La membrana está hecha con pieles de animales o cuero. A menudo

Los tambores son sinónimo de fiesta en Brasil, pero también de lucha. La batería es importante para aliviar la vida, que muchas veces es difícil, pero hermosa, como dice una canción...

se usan barriles para aumentar su resonancia. El sonido se produce mediante golpes en el centro, medio y borde de la membrana, con las puntas de los dedos, con la muñeca y el borde de la mano, con cuero o incluso con baquetas.

Son considerados instrumentos sagrados en el candomblé, ya que sirven como medio de comunicación entre los hombres y los orishas. Los atabaques reproducen mensajes cifrados, destinados específicamente a cada dios, por lo que tienen un amplio repertorio de toques y modalidades rítmicas que varían en función de cada orisha, danza o entidad invocada. Los textos musicales hacen referencia a dialectos africanos originales, entremezclados con palabras en portugués.

Los tambores representan un marco de resistencia.

MUJERES PERCUSIONISTAS

Los tambores toman las calles en el carnaval, que ocurre en febrero, pero la preparación, ensayos y enseñanza de la música ocurre durante todo el año en muchas comunidades de Brasil. En Minas Gerais hay un movimiento muy fuerte de mujeres pasistas, sambistas y portabanderas. Hace unos años que salen a las calles antes del carnaval haciendo mucho sonido y diciendo que las composiciones carnavalescas también pueden ser hechas por ellas. En el carnaval de este año se observó que en muchos grupos y bloques había mujeres percusionistas, cantoras e instrumentistas, tocando una variedad inmensa de instrumentos.

Es importante destacar la presencia de mujeres como Cláudia Manzo, compositora chilena que ahora vive en Belo Horizonte, Minas Gerais. Se unió con otras mujeres para aprender a tocar juntas, componer y abrir el carnaval mostrando que las mujeres no son objetos sexuales y sí personas de respeto que tocan, cantan y están en varias organizaciones y movimientos de la sociedad. Otras mujeres crearon grupos y salieron juntas para el carnaval, mezclando belleza con fuerza.

En los grupos Samba Queixinho y Escuela de Samba Cidade Jardim, las alas femeninas formadas por mujeres son cada vez más grandes. Este año Samba Jardim hizo un homenaje a la compositora chilena Violeta Parra por su centenario, y Samba Queixinho se unió a Giramundo, un grupo de teatro de muñecos que también mantiene un museo de marionetas. Beatriz Apocalypse, hija de Álvaro Apocalypse, creadora del grupo, es la directora artística y está muy involucrada con el carnaval; incluso su hijo ya participa del Samba Queixinho.

Los tambores son sinónimo de fiesta en Brasil, pero también de lucha. La batería es importante para aliviar la vida, que muchas veces es difícil, pero hermosa, como dice una canción de Gonzaguinha muy conocida en la voz de la intérprete sambista Beth Carvalho:

Vivir y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar y cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé que la vida debía ser mejor y será, pero eso no impide que yo repita: es bonita, es bonita y es bonita.

DRUMS AND DRUMMERS IN BRAZIL

The largest population of African origin outside of Africa is in Brazil, so our culture is full of African cultural traits, and drums are the most present instruments, not only in samba, but in regional rhythms.

At the beginning of the 19th century, black slaves were not allowed to express themselves in rituals of African origin, in which the drums have a strong presence. In the twentieth century music, dance and drums became part of the streets and Brazilian popular music.

The drums represent a framework of resistance and a way of communicating African and Brazilian cultures through traditional religions, popular festivals and dances. For social movements, drums often call for marches to claim rights.

A drum is a percussion instrument of an indeterminate sound belonging to the membranophones in the Hornbostel-Sachs classification system. It consists of a resonance box, which is usually cylindrical in shape, and a membrane called drumhead or drum skin, which covers the opening of the box. The sound is obtained by striking the instrument on the membrane with your hand or with sticks. The box is also usually percussed.

Drum types are the most common percussion instruments. Among them can be mentioned the bongo, the drums of candombe, repique, piano and chico; Uruguay, djembe, mazhar, snare drum, taiko, tambor alegre, tambora (Dominican drum), tambor llamador (yamaró), tabor, timpani, tumbadora, drum kit...

The samba, Brazil's best-known rhythm, uses drums, but there are many others such as the maracatu, the mining drums of Minas Gerais, the aché from Bahia, and many others. Even in rhythms such as rock and jazz drums are often used. It is as if Brazilians were born playing drums and dancing, even though they start with homemade improvised instruments such as buckets and cans.

Drums are synonymous with partying in Brazil, but also with fight. The drum kit is important to alleviate the hardships of life that is often difficult, but beautiful, as a well-known song in the voice of Beth Carvalho says.

ISAÍAS ROJAS, O CÓMO HACER LA DANZA FOLCLÓRICA EN EL SIGLO XXI

POR MARILYN GARBEY

ISAÍAS ROJAS, OR HOW TO DO FOLK DANCE IN THE 21ST CENTURY

Isaías Rojas was the founder of Danza Libre, along with Elfrida Malher, an American dancer, a founder of Danza Contemporánea de Cuba who settled in Guantánamo.

In 1994, Isaías founded Ban Rarrá, a company with which he has deployed all his creativity through a spectacular style, in which the games of forces and games with fire prevail, the use of machetes, batons, tables, flags.

La conga reversible, a choreography that he made for the namesake performance of Los Carpinteros, for the 2012 Havana Biennial, received the Premio Villanueva (award) from the critics.

With a jovial character, Isaías has an extraordinary capacity as a pedagogue, a talent he deploys today at the Facultad de Arte Danzario of the Universidad de las Artes, and in his company where he conducts Cuban dance workshops.

Mucha tinta ha corrido para discursar sobre las de asumir las danzas folclóricas en el siglo XXI.

Se trata de preservar y desarrollar las tradiciones en un mundo donde la globalización impone modelos de conducta. En la trayectoria artística de Isaías Rojas, bailarín y coreógrafo, director de la Compañía Ban Rarrá, pudieran encontrarse algunas respuestas.

En su natal Guantánamo bebió de las tradiciones de esa zona del oriente cubano, donde se baila y se canta en cualquier circunstancia. Allí llegaron oleadas de migraciones procedentes de Haití y de Jamaica, islas vecinas, gente que venía en busca de trabajo para ganarse el sustento, sobre todo en tiempo de zafra azucarera, y dejaron hábitos, creencias, música y bailes que se fundieron en el tronco de la nación cubana.

Isaías fue fundador de Danza Libre, junto a Elfrida Malher, bailarina norteamericana, fundadora de Danza Contemporánea de Cuba, que se asentó en Guantánamo y fomentó el desarrollo de la danza en esa ciudad. El maestro guantanamero ya había fundado el grupo de danza 10 de Octubre, con trabajadores aficionados, que fue el núcleo que dio paso a Danza Libre, con el cual ganó muchos premios y se granjeó el reconocimiento como bailarín, coreógrafo y pedagogo. Se recuerda su manera de asumir el personaje del orisha Babalú Ayé, con fuerza y precisión en el desplazamiento por el escenario.

A finales de los años ochenta del pasado siglo, Isaías cursó estudios supe-

riores en la Universidad de las Artes (ISA), donde intercambió con artistas de otras especialidades, lo cual enriqueció su perspectiva creadora. Ya había estudiado en la escuela del Caney de las Mercedes, luego en la escuela de arte del Yarey. También estudió en la Escuela Nacional de Instructores de Arte, de La Habana, y en el Centro Nacional de Escuelas de Arte.

En 1994, Isaías fundó Ban Rarrá, compañía con la que ha desplegado toda su creatividad a través de un estilo espectacular, en el cual prevalecen los juegos de fuerzas y los juegos con fuego, el uso de machetes, batutas, mesas, banderas. La música se ejecuta en vivo, con tambores y voces. Todo el trabajo danzario se sustenta en la técnica de danza moderna y en la investigación de la influencia franco-haitiana en Guantánamo a través del gagá, el vodú, los bailes de salón, y en la fuerza de los bailes campesinos como el changú, el nengón y el kiribá. Al asentarse en La Habana, se nutrió de otros géneros como la rumba de los solares y la rueda de casino. La agrupación ha realizado más de treinta espectáculos.

La conga reversible, coreografía que realizó para el performance de igual nombre de Los Carpinteros, para la Bienal de La Habana de 2012, recibió el Premio Villanueva de la Crítica.

De carácter jovial, Isaías tiene una extraordinaria capacidad como pedagogo, talento que despliega hoy en la Facultad de Arte Danzario de la Universidad de las Artes, y en su compañía, donde imparte talleres de bailes cubanos.

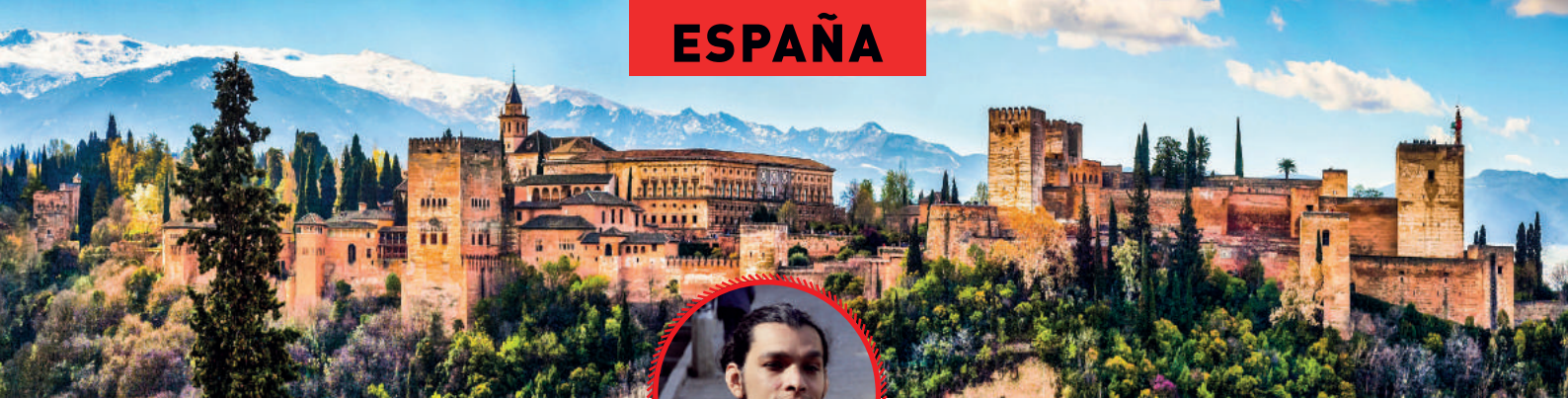
Consejo Nacional
ARTES
escénicas

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

Tel: (53) 7835 5783 / 7833 0047

Email: presidencia@cubaescena.cult.cu

Web: www.cubaescena.cu

JORGE ZURITA

== A GRANADA POR LA PUERTA DE ELVIRA ==

TO GRANADA THROUGH ELVIRA'S DOOR

Por allí estuvieron bastetanos, romanos y árabes musulmanes. En el arrabal se asentaron judíos y gitanos. Y siglos después llegué yo a sumarme a la fascinación, como todos ellos, de este maravilloso sitio. Les hablo de Granada.

De esta pintoresca ciudad al sur de España, perteneciente a Andalucía, sabía muy poco. Había escuchado a Javier Ruibal cantarle a La Puerta de Elvira y me contaron de La Alhambra, la ciudad amurallada, y yo solo conocía de Alhambra, la guitarra.

Erigida por el reinado nazarí, La Alhambra, Patrimonio Cultural de la Humanidad, contiene restos muy bien conservados de los palacios y parte de la ciudadela que contenía esta fortaleza. Está repleta de inscripciones en árabe, sobre muros y dinteles: poemas, historias y pasajes del Corán. Es indescriptible la belleza de todos los elementos decorativos de su arquitectura: la yesería, las figuras geométricas en los mosaicos, sus colores, sus jardines, los mocárabes y el mármol.

Es imposible imaginar la belleza real de ese sitio en su época. Desde lo alto de su torre se puede ver casi toda Granada: El Realejo, el Sacromonte, el Albaicín y los demás barrios, todos con su estilo único. También se pueden adivinar los cármenes granadinos, blancas casas que albergan en su centro un jardín o un huerto.

Mas su impronta moruna se percibe mejor en la Alcaicería y en los zocos, los mercados árabes de Granada. En el barrio Albaicín el aroma del té y la comida, y los diversos comercios,

tanto como sus calles, te transportan a otro país, con un rumor poético que todo lo envuelve y que te evoca las mil y una noches.

Sacromonte es el barrio gitano. No entramos en sus míticas cuevas, pero estuvimos en La Chumbera, un teatro en la parte alta, donde alguien tuvo la mágica idea de poner como fondo una vista directa hacia La Alhambra; así, mientras el formidable bailar gitano Farruquito estremecía el escenario con su pasional movimiento, atrás brillaba fulgurante La Alhambra, con toda la magia de su esplendor.

Caminando por Sacromonte llegamos a dos miradores fabulosos, uno típico y repleto de turistas, donde los gitanos daban al cante, y otro más tranquilo, pero igual de hermoso: el mirador de San Nicolás y La Placeta de Carvajales.

Dicen que la tumba de los reyes católicos está en Granada, pero no me llamó la atención. Más curiosidad me dio una muchacha que tocaba el hang en la calle. Decidí grabarla, y qué sorpresa revisar el video y ver en segundo plano a una gitana, de las que te quieren vender a toda costa un ramo de romero, discutiendo con otra mujer que la acusaba de robarle el celular. Ella quedó registrada justo cuando se levantaba la blusa y mostraba el sujetador para probar su inocencia.

Sin duda falta espacio para contarlo todo. Y es que Granada se caracteriza también por su tapeo. Mientras más bebas, más tapes te traen y de mejor calidad. Espectacular.

Graná, como la llamaría un andaluz, es una fiesta de sensaciones, una invitación a la vida, a la música, al baile. Es como caminar junto al Darro en dirección contraria por el Paseo de los Tristes.

There were Bastetans, Romans and Arab Muslims. In the suburbs, Jews and gypsies settled. And centuries later I came here to join the fascination, like all of them, of this wonderful place. I'm talking about Granada.

About this picturesque city in southern Spain, belonging to Andalusia, I knew very little.

La Alhambra, Cultural Heritage of Humanity, contains well-preserved remains of the palaces and part of the citadel that included this fortress. It is full of inscriptions in Arabic on walls and lintels. The beauty of all the decorative elements of its architecture is indescribable.

From the top of its tower you can see almost all of Granada: El Realejo, Sacromonte, Albaicín and the other neighborhoods. You can also spot the white houses that have a garden or an orchard in their center.

In the Albaicín district, the aroma of tea and food, and the various shops, as well as its streets, transport you to another country and evoke a thousand and one nights.

Sacromonte is the gypsy neighborhood. We did not enter its mythical caves, but we were in La Chumbera, a theater in the upper part. While the formidable gypsy

dancer Farruquito shook the stage with his passionate movement, La Alhambra shone brightly with all the magic of its splendor.

Walking through Sacromonte we reach two fabulous viewpoints: San Nicolás and La Placeta de Carvajales.

They say that the tomb of the Catholic kings is in Granada, but that did not attract my attention.

Without a doubt, there is no space enough to tell about everything.

Graná, as an Andalusian would call it, is a celebration of sensations, an invitation to life, to music, to dance.

Telf.: (53) 7206 3149 (53) 7209 3351

Email: comerciales@cubarte.cult.cu

Web: www.escenarte.cult.cu

Dirección: Calle 6 no. 111 e/ 1ra. y 3ra., Miramar,
Playa, La Habana, Cuba

ESCENARTE

COMERCIALIZADORA DE ARTES ESCÉNICAS

ALCALDÍA DE PANAMÁ

MUPA Rock busca posicionarse como otros festivales a nivel internacional como Viva Latino (México), Farolito (Costa Rica), Rock al Parque (Colombia), Patria Grande (Cuba), entre otros.

|| **SEBASTIÁN HEREDIA** ||

≡ **ROCK FRONTERAS AFUERA** ≡ **ROCK OUTSIDE ITS BORDERS**

Pocos recuerdan hoy que en los años sesenta Frank Sinatra declaró que no le daba ni cinco años de vida a «esa música de mierda llamada rock and roll». Era, a su entender, una forma brutal de expresión, nauseabunda... y otros epítetos por el estilo. Dos décadas después, habría de consolidarse como «la banda sonora del siglo», modificando para siempre el mapa cultural del mundo, al punto de que algunas personalidades del género llegaron a decir que su alcance ha sido, incluso, mayor que el del marxismo, opinión discutible, pero que bien sirve de metáfora del significativo cambio cultural que trajo aparejado.

Con sus variaciones geográficas, el rock no tardó en prender en América Latina. Se volvió epítome de cultura popular juvenil, sobre todo en los grandes enclaves urbanos. Hacia el fin del siglo xx, y en coincidencia con el creciente proceso de globalización informativa, aparecieron los primeros grandes festivales. Cosquín Rock (Argentina), Vive Latino (México), Rock al Parque (Colombia) —no casualmente rondan todos los veinte-veinticinco años— fueron convirtiéndose en los principales escenarios de encuentro, intercambio de experiencias y promoción del género.

Desde 2014, Cuba, de larga tradición como factor de integración cultural, tiene su versión de estos encuentros: el festival Patria Grande. Auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz y el Instituto Cubano de la Música, y avalado desde su idea germinal por el Ministerio de Cultura, su propósito no es solo llevar a la Isla a los principales exponentes del rock-fusión latinoamericano, sino también insertar agrupaciones cubanas en el circuito regional de los grandes festivales.

En su corta vida, el Patria Grande ha inspirado iniciativas similares en contextos donde el rock no es la corriente predominante entre los jóvenes, como el festival Mupa, de Panamá. Allí fue invitada a participar la joven banda Stoner, una de las agrupaciones con mayor proyección internacional.

Frente a una convocatoria masiva en el Mirador del Pacífico (Conta Costera), Stoner presentó su metal progresivo rico en arreglos melódicos y estudiados solos de guitarra, apoyados en sofisticadas bases electrónicas, dando una muestra contundente de cómo pueden articularse tradición y modernidad rockera. La crítica local resaltó la calidad compositiva y la destreza en la ejecución instrumental de Stoner, algo que es marca de nacimiento, por así decir, de los músicos cubanos en cualquier estilo. También fueron elogiados sus notables videoclips, hechos por los mismos músicos en un contexto de economía de medios.

Afortunadamente, la predicción de Sinatra no se cumplió (con el tiempo, llegó a hacer dueto inolvidable con algún rockero). Los festivales se multiplican, aquí y allá, tanto los de inspiración pública como los privados. Conforme a las posibilidades y particularidades del país, Patria Grande Cuba busca posicionarse dentro de estos importantes circuitos de rotación.

Cabe agregar que entre los proyectos de intercambio para este 2018 se encuentran, a mediano plazo, la presentación de exponentes del rock cubano en los ya mencionados Rock al Parque y Cosquín Rock, y la participación en el Patria Grande de sus respectivos organizadores.

Few remember today that in the sixties Frank Sinatra declared that he did not think "that shitty music called rock and roll" would last five years. It was, to his mind, a brutal form of expression, nauseating...and other epithets of the like. Two decades later, it would consolidate itself as "the soundtrack of the century," shaping forever the cultural map of the world.

With its geographical variations, rock soon caught on in Latin America. It became the epitome of popular youth culture, especially in large urban enclaves. Towards the end of the 20th century, the first major festivals appeared: Cosquín

Rock (Argentina), Vive Latino (Mexico), and Rock al Parque (Colombia).

Since 2014, Cuba has its version of these meetings: the Patria Grande festival. Its purpose is not only to bring the main exponents of Latin American rock-fusion to the island, but also to insert Cuban groups in the regional circuit.

In its short life, the Patria Grande has inspired similar initiatives in contexts such as the Mupa festival in Panama. There, the young band Stoner, one of the groups with the greatest international projection, was invited to participate. They presented their progressive metal rich in melodic

arrangements and studied guitar solos, supported by sophisticated electronic bases, providing a convincing example of how they can articulate tradition and rock modernity.

According to the possibilities and particularities of the country, Patria Grande Cuba seeks to position itself within these important rotating circuits. Among the exchange projects for this 2018 are, in the middle term, the presentation of exponents of Cuban rock in the aforementioned Rock al Parque and Cosquín Rock, and the participation of their respective organizers in the Patria Grande.

SERVICIOS INTEGRALES

CENTRO DE CONVENCIONES DE CUPET COMPLEJO GUAICANAMAR

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

Ideal para realizar eventos profesionales y sociales

Tres salones climatizados

Apoyo técnico y logístico

Servicio de gastronomía y catering

Precios atractivos que incluyen coffee Break y menú ejecutivo

Alquiler del teatro con capacidad para 100 personas

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

EMSERPET

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

||| WILLY HIERRO ALLEN |||

≡ HORACIO PAGANI Y SUS AUTOS SPORT PREMIUM ≡

HORACIO PAGANI AND HIS PREMIUM SUPER SPORT CARS

¿Cómo definir a este argentino de 63 años que ha dicho: «Leonardo Da Vinci me enseñó que arte y ciencia pueden ir de la mano»? Por un Pagani Zonda HP Barchetta —del que solo hizo tres— pagaron 15 millones de euros.

Casilda, pequeña ciudad de veintiséis mil habitantes en la provincia de Santa Fe, Argentina, es cuna de Horacio Pagani, quien nació en noviembre de 1955. Siempre soñó con fabricar automóviles, pero no cualquier automóvil, sino «el mejor y más lindo auto del mundo». Así le dijo a inicio de la década de los ochenta al ingeniero Giulio Alfieri, director de Lamborghini. Entonces tenía 26 años.

De padres panaderos, su madre era aficionada a la pintura, y probablemente de ahí le viene a Horacio su gen artístico. A los 12 años fabricaba maquetas de autos deportivos con madera de balsa y recortes de latas de chocolate. ¿Había decidido ya a qué se iba a dedicar? A los 13 años le dijo a su madre: «Voy a diseñar y construir mis automóviles».

A los 15 años construyó una motocicleta con la que paseaba por Casilda. Luego se mudó a La Plata para estudiar Bellas Artes y, a la vez, cursar algunas materias de ingeniería. A los 23 años fabricó un auto Fórmula 2 que compitió en el equipo oficial de Renault.

Su mentor, Oreste Berta, famoso preparador de autos de carrera, lo llevó a conocer a Juan Manuel Fangio, entonces presidente de Mercedes-Benz Argentina. Fangio escuchó sus proyectos y escribió cinco cartas para los principales fabricantes de autos deportivos italianos.

Ferrari no le hizo caso, pero Lamborghini sí, y empezó de obrero de tercer nivel —«el de segundo nivel barría el piso», recordó después Pagani—. Al año siguiente era el responsable de toda la parte de carrocería en la automotriz italiana. Por esa época comenzó a hacer pruebas con la fibra de carbono, material muy novedoso en esos tiempos. Pero requería una autoclave para darle calidad a las piezas.

En Lamborghini no querían comprar la autoclave y Pagani pidió un crédito, la compró y la llevó a su taller particular. Fangio le dijo que hiciera su auto propio y agregó: «Un proyecto tiene validez cuando uno deja de hablar de él y lo transforma en realidad». Así, en 1993, inició la construcción del Pagani Zonda, que exhibió en el Salón de Ginebra (1999). Motor V12, biturbo, 6,0 litros, 790 CV, 380 km/h. Y empezó la leyenda.

Horacio Pagani es querido y admirado en su natal Casilda, a donde va cada año en uno de sus autos deportivos. En 2012 fundó una Escuela de Diseño en Santa Fe bajo los preceptos de Leonardo Da Vinci: arte y ciencia.

How to define this 63-year-old Argentinian who said: "Leonardo Da Vinci taught me that art and science can go hand in hand"? For a Pagani Zonda HP Barchetta - of which he only made three - they paid 15 million euros.

He always dreamed of making cars, but not just any car, but "the best and cutest car in the world." He said this to engineer Giulio Alfieri, director of Lamborghini, at the beginning of the eighties. Then he was 26 years old.

At the age of 12 he made models of sports cars with balsa wood and cuttings of chocolate cans. Had he already decided what he was going to do? At age 13 he told his mother: "I'm going to design and build my own cars."

At age 15, he built a motorcycle with which he rode through Casilda, his hometown. Then he moved to La Plata to study Fine Arts and, at the same time, took some engineering courses. At age 23, he made a Formula 2 car that competed in the official Renault team.

His mentor Oreste Berta, a famous racing cars coach, took him to meet Juan Manuel Fangio, who at the time was the president of Mercedes-Benz Argentina. Fangio listened to his projects and wrote five letters to the leading manufacturers of Italian sports cars.

Ferrari ignored him, but Lamborghini did pay attention to him and he started there as a third-level worker. The following

year he was responsible for the entire body part in the Italian automaker. At that time he began to do tests with carbon fiber, a very novel material in those times.

At Lamborghini they did not want to buy the autoclave and Pagani asked for a loan, bought it and took it to his private workshop. Fangio told him to make his own car. Thus, in 1993, he began the construction of the Pagani Zonda, which he exhibited at the Geneva Motor Show (1999). And so the legend began.

Horacio Pagani is loved and admired in his native Casilda, where he goes every year in one of his sports cars. In 2012 he founded a School of Design in Santa Fe under the precepts of Leonardo Da Vinci: art and science.

LOS 80 DE CARLOS REPILADO

POR MERCEDES BORGES BARTUTIS
FOTOS ADOLFO IZQUIERDO

El diseño de luces tiene en Cuba uno de los puntos más interesantes en sus artes escénicas. Hoy, algunos nombres han marcado esa especialidad con un sello particular. Uno de los artistas que ha consagrado buena parte de su vida al diseño de luces, y también a su «inventiva cubana», es Carlos Repilado, colaborador permanente de muchos coreógrafos y directores de teatro, que en este 2018 está cumpliendo 80 años de existencia.

Repilado se vinculó con el arte del movimiento muy temprano en su vida, a mediados de los años sesenta, cuando estudiaba en el curso nocturno para trabajadores de la Academia San Alejandro. El coreógrafo Guido González del Valle lo invitó a unas sesiones de improvisación en su compañía, y fue allí donde conoció a Iván Tenorio, uno de sus amigos más cercanos, que se convirtió en uno de los puntales de la creación en el Ballet Nacional de Cuba. Así apareció su primer diseño de luces para danza, concebido para *La gacela*, una pieza de Guido concebida para la primera bailarina Dulce María Vale.

A finales de la década de los sesenta del siglo pasado, el entonces muy joven diseñador se vincula con Teatro Estudio, donde se desarrolla como asistente de dirección, cerca de figuras como Vicente y Raquel Revuelta, Bertha Martínez, Abelardo Estorino, Martha Valdés, Adolfo de Luis, Armando Suárez del Villar y Héctor Quintero.

Todo esto fue un fuerte antecedente para imbuirse en el mundo de la danza y trabajar con todos sus géneros:

ballet, danza moderna y contemporánea, folclor y cabaret. En estos mundos caminó de la mano de maestros como Carlos Maseda, Eduardo Arrocha, Jesús Ruiz y Ramiro Guerra, quien le «demostró muy tempranamente que el diseño de luces es parte fundamental y una herramienta más para la comprensión de un espectáculo».

Cuando en 2016 le fue otorgado el Premio Nacional de Danza, muchos dudaron si era justo entregárselo o no a un diseñador de luces. Justo ahí Rosario Cárdenas, una de las artistas con la que ha colaborado por muchos años, leyó un elogio que dejaba fuera cualquier duda sobre la justeza del Premio. Sus palabras en la entrega oficial llevaron por título «Elogio a la luz de Repilado», y terminaban sentenciando:

«Hoy la danza está de júbilo. Carlos Repilado nunca ha hecho una coreografía, nunca ha bailado, y le entregamos el Premio Nacional de Danza del país, que se inscribe entre los dadores danzarios más destacados a nivel planetario. Los empeños de Repilado para lograr la ecuación precisa de ingeniería de las luces en escena nos han acompañado a todos durante sesenta años, no con una iluminación como un simple accesorio, sino como un personaje colocado en toda su dimensión teatral. Cuando quisimos anunciarle que se había decidido que el Premio de este año le pertenecía, tuvimos que localizarlo en el intrincado marasmo de las luces de un teatro habanero. Este señor de la luz, iluminador de sueños, está entre nosotros intacto y sobrepasándose siempre».

CARLOS REPILADO TURNS 80

Lights design is, in Cuba, one of the most interesting aspects in performing arts. Today, some names have marked that specialty with a particular hallmark. One of the artists who have devoted much of his life to the design of lights, and also to his "Cuban inventiveness," is Carlos Repilado, a permanent collaborator of many choreographers and theater directors, who in this 2018 is celebrating 80 years of life.

Repilado was linked to the art of movement very early in his life, in the mid-sixties, when he was studying in the night course for workers of the San Alejandro Academy.

When he was bestowed with the Premio Nacional de Danza (National Dance Award) in 2016, many people doubted whether it was fair or not to give this award to a lighting designer. Right there Rosario Cárdenas, one of the artists with whom he has collaborated for many years, read a praising statement saying that she had no doubt whatsoever about the fairness of the awarding decision.

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

VIVIAN MARTÍNEZ TABARES

HIJ@S DE PUERTO RICO: AFIRMACIÓN Y FIESTA DE LA ESCENA

HIJ@S (D@UGHTERS) OF PUERTO RICO: AFFIRMATION AND PARTY OF THE STAGE

Una de las atracciones que traerá a los espectadores cubanos la Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral 2018 es *Hij@s de la Bernarda*, creación escénica con dramaturgia y dirección de Rosa Luisa Márquez y coreografía de Jeanne d'Arc Casas, a partir de *La casa de Bernarda Alba*, de Federico García Lorca.

Hij@s de la Bernarda resulta de una creación conjunta y de un trabajo de taller que se inspira en el modelo que guiara Navarra con su Taller de Histriones. Articula en la escena una síntesis brillante de teatro, baile flamenco y música en vivo en combinación singular.

De *Hij@s...* aflora una energía que es la de la creación como goce, como un juego muy en serio entre amigos y artistas

afines que se disponen a darlo todo en las tablas. Carga con el talento de notables bailarines-actores. Se dejan oír emblemáticos temas de Lorca junto con los de Rafael Hernández, Carlos Gardel, Joan Manuel Serrat, Simón Díaz y de ellos mismos. Juan Fernando Morales crea un ámbito escenográfico sucinto, pero de elocuente expresividad, en el cual materiales y objetos desechados se refuncionalizan con belleza.

Estrenada en San Juan hace dos años, *Hij@s...* ha recorrido varios espacios de la isla y se presentó con gran éxito en el Festival Internacional de Teatro de Cádiz y en el Teatro Pregonos de Nueva York.

Afirmación y resistencia, tradición e innovación, canon y experimento, *Hij@s de la Bernarda* es una fiesta del cuerpo y del espíritu, danza y teatro para celebrar la cultura boricua.

One of the attractions that the Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral 2018 (Latin American and Caribbean Theater Festival May 2018) will bring to the Cuban audience is Hij@s de la Bernarda (Bernarda's daughters,) a play with playwriting and direction by Rosa Luisa Márquez and choreography by Jeanne d'Arc Casas, from La casa de Bernarda Alba, by Federico García Lorca.

Hij@s de la Bernarda is the result of a joint creation and a workshop that is inspired by the model that Navarra led with in his Taller de Histriones. It articulates in

the scene a brilliant synthesis of theater, flamenco dance and live music in a singular combination.

From Hij@s...there arises an energy that is that of creation as enjoyment, as a very serious game between friends and like-minded artists who are ready to give their best on stage. It bears the talent of notable dancers-actors. Emblematic themes by Lorca along with those of Rafael Hernandez, Carlos Gardel, Joan Manuel Serrat, Simón Díaz and of themselves are heard. Juan Fernando Morales creates a succinct setting, but with eloquent

expressiveness, in which discarded materials and objects assume new functions with beauty.

Premiered in San Juan two years ago, Hij@s...has toured several spaces of the island and was presented with great success at the Festival Internacional de Teatro de Cádiz and the Pregonos Theater in New York.

Affirmation and resistance, tradition and innovation, canon and experiment, Hij@s de la Bernarda is a celebration of the body and the spirit, dance and theater to celebrate Puerto Rican culture.

Diez años de Producciones Caricatos

POR **DIANA ROSA RIESCO**

Cartel del documental de Pedro Maytín.

Producciones Caricatos surge en el 2008, con su primer documental, de cuarenta minutos, titulado *Caballero de la perfecta sonrisa*, dedicado a la vida y obra de Enrique Almirante, afamado actor cubano, bajo la dirección de Carlos Alberto García y con la participación de grandes figuras de la música cubana como Frank Fernández y Omara Portuondo.

En entrevista para *Arte por Excelencias*, Lorenzo Fajardo, director general de Caricatos, explica: «A raíz del fallecimiento de Enrique Almirante, director y fundador de la Agencia de Representaciones Artísticas Caricatos, decidimos realizar un audiovisual que recogiera las memorias de este carismático artista de las artes escénicas de Cuba. Luego vinieron otros trabajos, como la serie *Telón abierto*, del realizador Rolando Almirante, cuyos ciento seis materiales estuvieron dedicados a recoger el legado de Premios Nacionales y figuras relevantes de las artes escénicas de Cuba, con los que fuimos creciendo profesionalmente, hasta conseguir registrar este sello en la Oficina Cubana de Propiedad Industrial».

Le siguieron otros audiovisuales que forman parte del catálogo actual del sello Producciones Caricatos, como la se-

rie *Más allá de la escena*, del realizador Carlos Alberto García, cuyos cincuenta y cinco audiovisuales recogen los testimonios de los artistas del catálogo de Caricatos y los personajes que marcaron la carrera artística de cada uno. *Escena abierta*, proyecto premiado nacional e internacionalmente, cuenta con noventa y tres materiales del realizador Manolo Luis; es otra serie del Consejo Nacional de las Artes Escénicas y de la Televisión Cubana a la que Producciones Caricatos da continuidad.

Dentro de los documentales producidos por la agencia resaltan los realizados por Alina Morante: *Mi luz y mi sombra*, dedicado al actor Francisco García (Pancho); *Madame Molinet*, sobre la diseñadora escénica María Elena Molinet; y *Show Time*, sobre el coreógrafo y director artístico Santiago Alfonso, todos premios nacionales de las artes escénicas.

Realizado por Rolando Almirante, *La otra Carmen* se inspira en la presentación de la compañía de danza contemporánea Endedans, de Camagüey, dirigida en aquel entonces por Tania Vergara. *Ensayo* es un medimetraje de ficción realizado por Carlos Alberto García, dedicado a la memoria del actor y fundador de la agencia Enrique Almirante Segredo. *El hombre que nació en zurrón* es un documental realizado por Sonia Castro, dedicado a la memoria del destacado actor de teatro, cine y televisión Raúl Pomares.

«Nuestro último documental, *La tradición vernácula en el teatro cubano*, con guión de Carlos Padrón y la dirección de Pedro Maytín, hace un recorrido desde Francisco Covarrubias, creador del teatro vernáculo, quien introdujo en sus obras el personaje popular del negrito, y es llamado nuestro caricato mayor, hasta la actualidad, que al decir del crítico Norge Espinosa, se presenta con una interrogante hacia el futuro del teatro vernáculo, una apuesta que se ganará sobre las tablas, por encima de cualquier negación absurda o recelo demasiado estético», concluye Fajardo.

Lorenzo Fajardo, director de Caricatos.

TEN YEARS OF CARICATOS PRODUCTIONS

Producciones Caricatos was created in 2008, with its first documentary of 40 minutes, entitled *Caballero de la perfecta sonrisa*, dedicated to the life and work of Enrique Almirante, a famous Cuban actor, under the direction of Carlos Alberto García and with the participation of great Cuban music figures such as Frank Fernández and Omara Portuondo.

In an interview with *Arte por Excelencias*, Lorenzo Fajardo, general director of Caricatos, explains: "Following the death of Enrique Almirante, director and founder of the Caricatos Artistic Representation Agency, we decided to make an audiovisual collection of the memories of this charismatic artist from the performing arts of Cuba ».

Among the documentaries produced by the agency the most prominent are those made by Alina Morante: *Mi luz y mi sombra*, dedicated to the actor Francisco García (Pancho); *Madame Molinet*, about the stage designer María Elena Molinet; and *Show Time*, about choreographer and artistic director Santiago Alfonso, all of them bestowed with the Premio Nacional (National Award) of performing arts.

«Our latest documentary film, *La tradición vernácula en el teatro cubano* (The vernacular tradition in Cuban Theater,) with a script by Carlos Padrón and directed by Pedro Maytín, takes us from Francisco Covarrubias, considered a major caricato for playing the first negrito, to the present, which, according to the critic Norge Espinosa, presents himself with a question mark regarding the future of the vernacular theater, a bet that will be won over the stage, beyond any absurd denial or overly aesthetic suspicion », concludes Fajardo.

PRODUCCIONES CARICATOS

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

Tel.: (53) 7204 0527 / 34 / 44 Email: caricatos@cubarte.cult.cu

Web: www.agenciacaricatos.cult.cu

LEAPINTADO

≡ UNA OPORTUNIDAD ÚNICA ≡

A UNIQUE OPPORTUNITY

La utilidad impostergable del audiovisual ante el vertiginoso desarrollo tecnológico actual, y la emergencia de nuevas metodologías de aprendizaje en el ámbito de la docencia, han legitimado nuevos modos de transmitir y adquirir los conocimientos desde un enfoque más plural, transdisciplinar y participativo en casi todo el mundo. Con este tema como premisa, se realiza en Nicaragua el Foro Internacional de Televisión Educativa y Nuevas Tecnologías, un espacio de reciente creación, pero fundamental para Iberoamérica.

Organizado por el Canal 6 de Nicaragua, una de las principales señales de televisión pública de ese país, el evento ha involucrado desde su primera edición a diversas instancias nacionales relacionadas con el tema, como el Ministerio de Educación nicaragüense, la Red de Jóvenes Comunicadores de Juventud Sandinista y la Asociación de Sordos, a la vez que ha contribuido a generar una plataforma de intercambio sistemático conformada por más de diecisiete canales y señales de televisión culturales y educativas.

Su propósito inicial fue multiplicar las experiencias y competencias profesionales de los expertos internacionales, y de los participantes en general, mas hoy se hace especial énfasis en la formación de los creadores y trabajadores del área audiovisual de Nicaragua. Estas sinergias han potenciado la producción audiovisual con fines educativos, desde su concepción en cuanto a contenidos y formatos hasta su internacionalización a través de la colocación de los audiovisuales en las parrillas de programación de los distintos canales que conforman la red.

En su edición inaugural, el evento se enfocó en el debate de temáticas como la educación audiovisual y su aporte al desarrollo

integral de la enseñanza, la televisión educativa como complemento al sistema educativo, la formación, capacitación y actualización de conocimientos a través de métodos de enseñanza audiovisual dirigidos a maestros, así como la promoción de la identidad cultural.

Ya a la altura de su tercera edición, realizada en noviembre del pasado año 2017, las mesas de trabajo y las reflexiones giraron en torno al uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la producción y difusión de contenidos educativos, los nuevos formatos audiovisuales de estos materiales cuando van dirigidos a jóvenes, y la discusión sobre el rol público de la televisión.

No cabe duda de que el Foro Internacional de Televisión Educativa y Nuevas Tecnologías se ha convertido en una oportunidad única para conocer otras prácticas y maneras muy eficaces de hacer televisión educativa, y para dialogar, interactuar y vincularse con canales de notable vocación social en toda Iberoamérica, como la Televisión Educativa de México, el Canal Zoom TV de Colombia, Canal 5 TV Maya de Guatemala, Canal 13 de Costa Rica, Canal Vive TV de Venezuela, Canal 10 de El Salvador, Canal 4 de República Dominicana, TNH8 de Honduras, Televisión Nacional de Uruguay y el Instituto Cubano de Radio y Televisión de Cuba, entre otros.

El evento ha conseguido redimensionar su alcance en los tiempos que corren, al propiciar alianzas estratégicas entre las entidades presentes, con el fin de establecer relaciones colaborativas a largo plazo, para que los contenidos que se visibilizan sean más instructivos, diversos, integradores e inclusivos, ante las audiencias de toda la región de Iberoamérica.

The unavoidable usefulness of the audiovisual in the face of the dizzying current technological development, and the emergence of new learning methodologies in the field of teaching, have legitimized new ways of transmitting and acquiring knowledge with a more plural, transdisciplinary and participatory approach in almost all the world. With this theme as a premise, the International Forum of Educational Television and New Technolo-

gies is held in Nicaragua, a space recently created, but essential for Latin America.

Organized by Canal 6 de Nicaragua, one of the main public television networks in that country, the event has involved, since its first edition, various national organizations related to the topic.

Its initial purpose was to disseminate the experiences and professional skills of international experts and participants in general, but today special emphasis is

placed on the training of creators and workers of the audiovisual field of Nicaragua.

In its inaugural edition, the event focused on the debate of topics such as audiovisual education and its contribution to the integral development of teaching, educational television as a complement to the education system, training, and updating of knowledge through methods of teachers-centered audiovisual teaching, as well as the promotion of cultural identity.

40 AÑOS DE LA ISLA EN LA MUESTRA DE VENECIA

EL CAMARÓGRAFO Y CUBA

POR DUNA VIEZZOLI

En la pasada edición 74 de la Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de Venecia, el festival de cine más antiguo del mundo, fue presentado el documental *Cuba and the Cameraman* (Cuba y el camarógrafo) por el director norteamericano Jon Alpert. Este famoso periodista investigativo y director de documentales ha viajado alrededor del mundo, reportando desde Vietnam, Camboya, Nicaragua, China, Filipinas, Afganistán y, por supuesto, desde Cuba. Con este país tiene un vínculo muy especial, en él ha filmado durante cuarenta años, documentando un periodo importante de la historia cubana.

El documental se concentra en los cambios y los procesos de construcción del Estado socialista no con una visión política, sino desde una perspectiva muy intimista y personal. Desde su primera vez en Cuba en 1972, Alpert encontró a varias personas que volvió a entrevistar en todas sus sucesivas estancias, estrechando vínculos de verdadera amistad con ellas. Logró entrevistar muchas veces a Fidel, lo siguió en su primera visita a Estados Unidos y hasta lo vio poco antes de su fallecimiento.

En *Cuba and the Cameraman* no se encuentran imágenes de una Cuba turística: no hay mojitos o brillantes Chevrolet de los años cincuenta, como en las revistas de turismo. Al contrario: hay grabados de provincias, de campesinos entre sus cañas y vacas, de trabajadores de los barrios marginales en sus luchas cotidianas por el sustento. Hay familias marcadas por la desgracia de la separación entre La Habana y Miami, con hijos que ven a las madres irse. Lo más importante es que todo está filmado con mucho respeto para ellos, no para mostrarlos en sus dificultades, sino para enseñar al espectador extranjero la tremenda fuerza del pueblo cubano en su vida

Jon Alpert, el camarógrafo.

Junto a la autora de este trabajo.

diaria. Alpert no denuncia nada, no crítica nada: filma y enseña, para que todo el mundo pueda ver lo que nunca se ve de Cuba, siempre con sencillez y sensibilidad.

Ha viajado todo el mundo, por lugares muy diferentes y particulares, pero, como dijo él, con Cuba siempre tuvo un lazo especial. Fue el primer

país al que viajó fuera de Estados Unidos, fuera de su realidad, en 1972. Y por supuesto: se enamoró. «En este tiempo todos queríamos ir a Cuba para ver cómo era. Yo era joven e idealista, y me quedé encantado viendo cómo este pueblo intentaba construirse un nuevo tipo de país». En *Cuba and the Cameraman* hay entrevistas a la gente en la calle e incluso filmaciones de niños de tercer grado estudiando Química, algo increíble para él y para el sistema escolar al que está acostumbrado.

Fue muy importante su lazo de amistad con Fidel; siempre tuvo el consentimiento del Comandante en contar la historia de Cuba durante un periodo tan largo. Desde el primer encuentro entre ambos en 1992, y en sucesivas entrevistas, le hizo a Fidel el tipo de preguntas que nadie ha hecho. «Siempre pude filmar con él lo que quise, fui muy respetuoso. Sin embargo, todavía, no sé por qué, no he podido filmar en un mercado, que es algo muy particular y a mí me encanta, la gente siempre me lo ha impedido. Así que si alguien logra grabar un video en un agro le agradecería mucho si me lo envía».

Un aspecto muy interesante de este documental es la relación entre la evolución de las historias de vida personal de la gente y la evolución tecnológica de los medios usados por el director. Cada vez que Alpert volvió a Cuba, a la distancia de cinco o diez años, entrevistó a los que llegaron a ser sus amigos, viendo cómo sus vidas cambiaron. Al mismo tiempo las cámaras usadas por él mejoraron: desde las rudimentarias hasta los iPhones, así que las imágenes y el sonido en el documental cambian, evolucionan, y la percepción del espectador es la de estar ante una mutación temporal, técnica y narrativa.

Alpert fue testigo de cuarenta años de historia: historias personales, muy intimistas, e historia nacional.

INVADIR EL CINE CUBANO EL KENNEDY CENTER

POR LUCIANO CASTILLO

Como parte indisoluble del patrimonio cultural de la Isla, el cine no podía excluirse del festival «Artes en Cuba: From the Island to the World», que estremecerá las instalaciones del John F. Kennedy por espacio de dos semanas a partir del 8 de mayo. Con la curaduría de Iván Giroud, director del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, entre el medio centenar de eventos programados figura «Havana Film Festival 40-Year Retrospective», que abarca un total de seis títulos. La inauguran el sábado 12 las copias restauradas de dos clásicos del cine iberoamericano: *Memorias del subdesarrollo* (1968), de Tomás Gutiérrez Alea, y *Lucía* (1968), de Humberto Solás, que festejan su cincuenta aniversario. Al cabo de medio siglo de su estreno ambos filmes revivieron a la luz gracias a la iniciativa de The World Film Foundation, en el laboratorio L'Immagine Ritrovata de la Cineteca de Bologna, para luego iniciar su nueva vida en certámenes internacionales en la sección «Cannes Classics».

Un conjunto de cuatro filmes notorios exhibidos en los cuarenta años de historia del Festival de La Habana conforman, además, la retrospectiva, en primer término una copia nueva de *Retrato de Teresa* (1979), de Pastor Vega, como preámbulo a la programación de una trilogía distinguida con el máximo galardón del certamen: *Fresa y chocolate* (1993), realizada por Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, *Suite Habana* (2003), de Fernando Pérez, y *Conducta* (2014), de Ernesto Daranas.

Los asistentes tendrán la oportunidad de ponerse en contacto por primera vez o de redescubrir obras clave gene-

radas a lo largo de las casi seis décadas que nos separan de aquella fecha fundacional del 24 de marzo de 1959, cuando el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) nació por medio de una ley que proclamaba en el primero de sus «Por cuanto» que «El cine es un arte». De *Memorias del subdesarrollo* a *Conducta* la trayectoria y los cambios registrados en el devenir del nuevo cine cubano son significativos. Nuevos retos enfrentan los cineastas en el nuevo siglo, ya en su segundo decenio: la legalización de las productoras no estatales, el acceso a las nuevas tecnologías de producción y de exhibición, y la aprobación de una Ley de Cine, entre varias cuestiones que se discuten intensamente desde el 2013.

El Festival, que cada diciembre acoge lo más relevante de la producción anual, tampoco puede ser el mismo. El cine latinoamericano dejó atrás en su escabroso trayecto el adjetivo «nuevo» endosado a cuanta corriente o tendencia irrumpe, para abordar temáticas y dramas particulares que no obstante desarrollarse en el contexto de cualquiera de los países del sur del Río Bravo adquieren carácter y dimensiones universales. El cine generado en esta «tierra de rebeldes y de creadores» que es Nuestra América, al decir de José Martí, tiene un espacio privilegiado que arriba a sus cuatro fructíferas décadas de vida, y qué mejor que iniciar sus festejos con esta pequeña pero muy significativa muestra del cine cubano que acogerá el Kennedy Center, al tiempo de exhibir una exposición de carteles cubanos de cine, movimiento que acaba de ser incluido en el Registro Regional del programa Memoria del Mundo de la Unesco.

CUBAN CINEMA INVADES THE KENNEDY CENTER TOO

As an indissoluble part of the island's cultural heritage, films could not be excluded from the "Arts in Cuba: from the Island to the World" festival, which will shake the John F. Kennedy's facilities for two weeks starting May 8. With the curatorship of Iván Giroud, the director of the International Festival of the Festival del Nuevo Cine Latinoamericano (New Latin American Cinema,) among the fifty events scheduled, "Havana Film Festival 40-Year Retrospective" covers a total of six titles. The opening will be on Saturday 12 with the screening of restored copies of two classics of Iberian-American cinema: "Memorias del subdesarrollo" (Recollections from Underdevelopment) (1968), by Tomás Gutiérrez Alea, and Lucía (1968), by Humberto Solás, which celebrate their fiftieth anniversary. After half a century of their existence, the release of both restored copies was possible thanks to the initiative of The World Film Foundation, in the laboratory L'Immagine Ritrovata of the Cineteca in Bologna to then start their new life in international competitions in the section «Cannes Classics.»

*A set of four well-known films exhibited in the forty-year history of the Havana Festival also make up the retrospective. First, a new copy of *Retrato de Teresa* (1979), by Pastor Vega, as a preamble to the programming of a distinguished trilogy with the highest award of the contest: *Fresa y chocolate* (1993), made by Gutiérrez Alea and Juan Carlos Tabío, *Suite Habana* (2003), by Fernando Pérez and *Conducta* (2014), by Ernesto Daranas. *

La actriz Adela Legrá en una imagen icónica del filme *Lucía*, de Humberto Solás.

Palinuro libros leídos

TIENE USTED UNA CITA EN MEDELLÍN

POR J. ELENA MESA

Decía Virginia Woolf que los libros de segunda mano son libros salvajes, sin hogar, que poseen el encanto del que carecen los volúmenes domesticados de la biblioteca. Me pregunto si quiso decir con ello que los visitantes de las librerías de viejo poseen, en algún sentido, el estridente espíritu del no domesticado, del salvaje, del morbosos que busca la palabra subrayada del lector que le antecede, o de aquel que juega a encontrarse un libro que fue suyo alguna vez, como quien tienta al destino y su terrible misión devastadora.

Cerca de la Cuarta Brigada —división del Ejército Nacional de Colombia— en la ciudad de Medellín, resuena el mito de Eneas, para escoltarse detrás de la colección de libros leídos que hace quince años dieron forma a un salvamento, el cual aún pretende rescatarnos del tedio, salvarnos del naufragio.

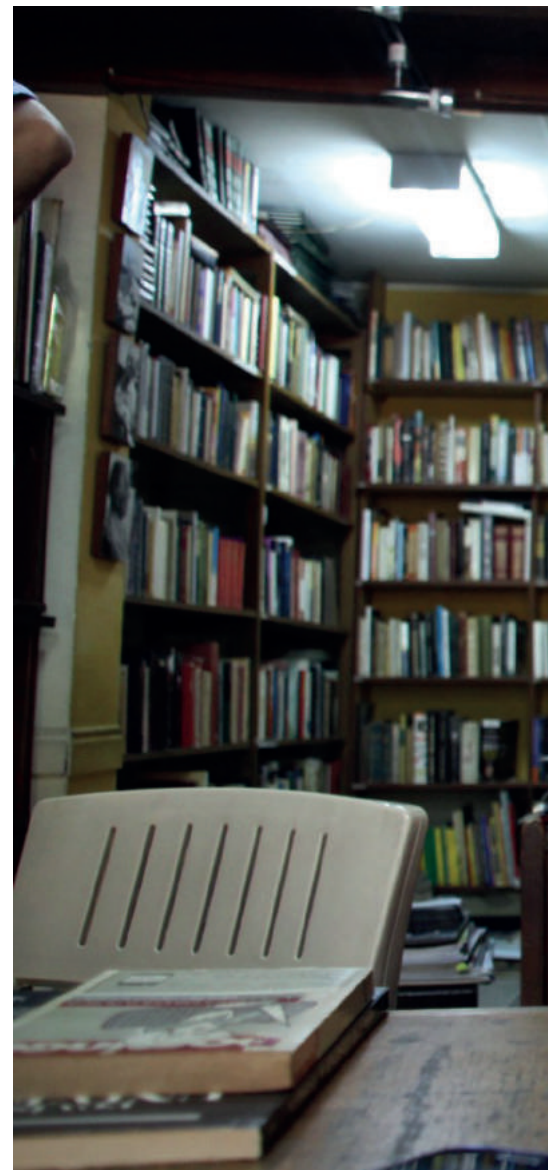
Si posee o no un espíritu salvaje, tal vez sea detrás de las palabras con Luis Alberto, nuestro librero de Palinuro. El pasado, aún presente, tiene la capacidad de saciar la curiosidad del lector tímido, del lector altivo, del lector voraz, del lector virgen, del indomable.

No es palinuro de México ni el seudónimo de Cyril Connolly, ni el buque escuela de la Marina Militar Italiana: es Palinuro libros leídos en la ciudad de Medellín, y el embrujo que inicia al ascender sus escalones, las fotografías que ensalzan el recorrido al segundo piso, su palinuro —máxime expositor del arte—,

las colecciones de libros, sus historias reunidas en los estantes de madera, acogedoras y fieles a su voluntad de roble, la vanidoteca —digna representante del mejor puerto al que ha arribado su librero—, el quijote tallado en madera con su sancho, las fotografías de escritores y los encuentros con algunos de ellos, las plantas residentes del balcón, el jazz de fondo, el café, la luz del sol al mediodía, y las palabras de Luis, con su capacidad voraz de hacerte sentir bienvenido, aun cuando este sea un encuentro casual, como aquel que escribe Borges cuando nos dice: «todo encuentro casual es una cita».

Si el libro leído y el librero comparten su naturaleza de espíritu indomable, la soledad del libro huérfano, y si todo eso confluye para que se actualice el mito y se renueve con el tiempo —aunque este siempre haga de las suyas—, tal vez eso quiere decir que en el sentido colectivo en el que todos somos uno tiene usted una cita en la ciudad de Medellín, con un hombre que aposentado en su generoso oficio pilotea —con la inagotable necesidad del mito— la nave que hará que reposemos por momentos de nuestra propia guerra de Troya, la que sigue aconteciendo mientras se escribe esto, mientras se lee esto, y aun cuando ni el libro baste, aunque a veces lo sea todo.

Comparte Palinuro con su vecina, la librería Grammata Textos, el escenario edificador de encuentros para indomables que se congregan de modo silencioso, resistente. Allí tuvo lugar la presen-

tación del libro de Sebastián Heredia *Lo que hay que ver, apuntes de cine para Antonia*, el primer día del mes de febrero, haciendo alusión al inicio de los acontecimientos que tienen la capacidad de nutrir, con imágenes, conversaciones y hasta despedidas, la pasión por el cine y la literatura, que todo tienen de ángel, que todo tienen de demonio.

Así pues, como lo escribió José Emilio Pacheco en el libro de visitantes ilustres de Palinuro: «Todos los tiempos se reúnen en esta librería», para que pueda cumplirse aquella profecía fundada por cuatro espíritus salvajes en la ciudad de Medellín, con la tripulación que aún rescata, de ser posible, a un ejemplar con alma de bisonte, que se resiste al olvido, que lucha por su árida supervivencia.

Luis Alberto, nuestro librero de Palinuro.

PALINURO'S READ BOOKS

Virginia Woolf said that second-hand books are wild, homeless books that have a charm of their own that the domesticated volumes of the library do not. I wonder if what she meant by that is that the visitors of the old bookstores possess, in some sense, the strident spirit of the undomesticated, of the savage, of the morbid seeking the word underlined by the reader that preceded him, or of the one who plays find a book that was once his, as one who tempts fate and its terrible devastating mission.

Near the Fourth Brigade - a division of the Colombian National Army - in

the city of Medellín, the myth of Aeneas resonates to then escort behind the collection of read books that fifteen years ago gave shape to a rescue, which still seeks to rescue us from tedium, save us from shipwreck.

Whether it has or not a wild spirit, that may be behind the words with Luis Alberto, our Palinuro bookseller. The past, still present, has the capacity to satisfy the curiosity of the shy reader, the proud reader, the voracious reader, the virgin reader, the untamable reader.

It is Palinuro's read books in the city of Medellín. If the read book and the bookseller share its nature of indomitable spirit, the loneliness of the

orphan book, and if all this converges so that the myth is updated and renewed over time, perhaps that means that in the collective sense in which we are all one, you have an appointment in the city of Medellín, with a man who, seated in his generous office, pilots the ship that will make us take a break for moments from our own Trojan war, which is going on as this is being written, while this is read, and even when the book is not enough, although sometimes it is everything.

So, as José Emilio Pacheco wrote, in the book of illustrious visitors of Palinuro: "All time meets in this bookshop."

Entrada de la casa donde vivió Martí en Zaragoza.

Martí

REGRESA A ZARAGOZA

POR MADELEINE SAUTIÉ RODRÍGUEZ

De la hermosura de la tierra española, el carácter cálido y apasionado de sus hijos y el amor por su pueblo, hermano del suyo —de donde vienen la religión, la lengua, las costumbres y la sangre propia— dejó claras evidencias en escritos y discursos José Martí, Héroe Nacional de Cuba, que este 28 de enero cumplió 165 años de existencia.

Referir la fecha en tiempo presente no es descuido ni vulgar errata. Hay hombres que, aunque han muerto, nacen todos los días. La fuerza de una voz universal, que se renueva en los actuales escenarios, reclama ese tiempo verbal del que dan fe no solo sus coterráneos, sino todos los hombres de bien que respiran y fundan, más allá de la geografía insular.

A 147 años de que, el 1.º de febrero de 1871, el joven Martí pisara tierra española, a donde llegó en condición de desterrado para residir un tiempo en Madrid y más tarde en Zaragoza, capital de Aragón, guardada en su memoria como un lugar «franco, fiero, fiel, sin

saña», España no solo lo recuerda, sino que lo enaltece.

Varias son las razones que avalan tales remembranzas como justo homenaje al cubano insigne que llegó en mayo de 1873, junto a su entrañable amigo Fermín Valdés Domínguez, a Zaragoza, la tierra magnánima que le permitió concluir sus estudios de bachillerato y alcanzar títulos universitarios.

La ciudad les fue generosa. Huérfana de estudiantes foráneos, se sintió complacida con la presencia de los mozalbetes, que pronto cobraron celebridad entre las muchachas. Zaragoza les supo a hogar. Hallaron en la casa de huéspedes de don Félix Sanz, ubicada en la calle de la Manifestación, además de cálidos afectos, la presencia de Simón, un cubano que trabajaba allí como sirviente, con quien entablaron los jóvenes largas y sustanciosas charlas.

El cielo aragonés fue testigo de la placidez vivida entonces por los chicos. Zaragoza les brindó tertulias, espacios para escribir, nuevas amistades, como la sostenida con el pintor Gonzalvo,

de quien se hacían acompañar en los paseos nocturnos y cuyas autorizadas valoraciones del entorno motivaron en Martí la necesidad de recoger sus impresiones en un cuaderno.

Entre los más entrañables espacios la ciudad les brindó el teatro Principal. Desde su palco 13, Martí vio por primera vez a la mujer que mencionara muchos años más tarde en el poema VII de sus *Versos sencillos*, la joven Blanca de Montalvo, que vivía en la calle Platerías, donde a partir de entonces el enamorado la visitaría. Fue el propio teatro el que acogería en enero de 1874 al vehemente orador, para recaudar fondos que ayudarían a los familiares de los caídos, dos meses antes, en defensa de la República, donde fueron decapitados Lanuza y Padilla —también referidos en los versos citados— tras el golpe de Estado del general Serrano.

Como un bálsamo fue para el criollo el amor de Blanca, la que, como él, sabía que a pesar de la atadura sentimental que los unía, esta carecía de futuro. Así, al concluir sus dos carreras, la de Derecho y la de Filosofía y Letras, prepara su partida. El deber lo llama y en México lo espera su familia. La hermosa estampa lírica donde, en sus palabras, rompió su corola la poca flor de su vida, está por concluir, y con ella sellará el recuerdo feliz de su estancia en «la tierra amarilla que baña el Ebro lodoso», donde, aun serpenteado por su habitual melancolía, fue feliz.

LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DISTINGUE A SU DISCÍPULO

La Universidad de Zaragoza (UZ), la misma que acogiera a José Martí en mayo de 1873 para licenciarse en Derecho Civil y Canónico en julio de 1874, y en Filosofía y Letras en octubre del mismo año, es hoy el mayor centro de educación superior del Valle del Ebro. La institución —llamada en tiempos de Martí Universidad Literaria de Zaragoza— celebró en 2017 el 475 aniversario de su fundación y no pasó por alto la presencia de un discípulo de la talla universal de José Martí, a quien ha llamado egresado ilustre, lo cual agradece Cuba con creces.

Lo primero fue la concesión de la Medalla de Oro, la más alta distinción que entrega la casa de altos estudios cuando considera que las razones lo ameritan. Para recibir el lauro póstumo, la doctora Francisca López Civeira, directora de la Cátedra Martiana de la Universidad de La Habana, viajó el pasado abril a la sede aragonesa.

Invitados por la Oficina del Programa Martiano llegaron a Cuba en octubre de 2017 José Antonio Mayoral Murillo, rector de la Universidad de Zaragoza, y Francisco Beltrán Lloris, vicerrector de Internacionalización y Cooperación, para cumplir un programa de visita que incluyó el Centro de Estudios Martianos (CEM), la Fragua Martiana y la Universidad de La Habana, entre otras instituciones.

La parada en tierra cubana fue la antesala para participar en la XII Reunión del Consejo Mundial del Proyecto José Martí, de Solidaridad Internacional de la Unesco, que se celebró en Monterrey, México, donde los directivos solicitaron para Zaragoza la sede de la próxima reunión de ese órgano del Proyecto.

José Antonio Mayoral explicó que José Martí, para la Universidad de Zaragoza, es una de las figuras de las que tiene que estar orgullosa, y se refirió a la presencia en sus predios de un busto del Apóstol, con una placa que reconoce la estancia en dicha universidad de ese hombre insigne.

Otras de las acciones que la Universidad ha llevado a cabo son la publicación de dos libros a propósito de la estancia martiana y la concesión a Cuba de los dos títulos universitarios del prócer, que en su momento no pudo recoger por no contar con el dinero disponible. También se ha colocado, hace ya un tiempo, una placa en el edificio

José Antonio Mayoral Murillo (arriba) y Francisco Beltrán Lloris.

donde vivió en la calle Manifestación número 13.

La universidad zaragozana, consciente de que su discípulo ilustre es una figura universal, trabaja en los últimos años en la reactivación de su memoria. Ha creado la primera Cátedra José Martí en Europa, que está en sus predios, orientada a la colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la de La Habana y que se abre además a otras

instituciones cubanas para la colaboración entre las ciencias humanísticas y las sociales.

OTRAS PRESENCIAS

Poco más de un año ha pasado de que tuviera lugar la Feria del Libro de Zaragoza correspondiente a 2016. El evento reverenció al héroe cubano. En él se propuso una ruta literaria que se centró en la figura de José Martí. El recorrido propuso a los participantes llegarse hasta los distintos puntos que marcaron la presencia del cubano en la ciudad en los años 1873 y 1874. Inspirado en los títulos *La Zaragoza de José Martí* y *La España de José Martí*, de Manuel García Guatas, y *Adiós, Habana, adiós*, de Jordi Siracusa, el itinerario partió del edificio del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, y concluyó en el que lleva el número 13 de la calle Manifestación.

Los puntos 1 y 2 de la Ruta contemplaron los dos centros docentes en los que el joven insurrecto estudió al llegar a Zaragoza: el Instituto de Bachillerato, donde concluyó los estudios que no pudo terminar en La Habana, y el Paraninfo de la universidad. En ambas instituciones se encuentran sus respectivos expedientes.

El teatro Principal constituyó el punto 3. Se dice que fue este sitio la tercera casa de Martí en Zaragoza; la segunda había sido la biblioteca de la universidad. En la planta dos se señalaría el palco número 13, que rechazaba por superstición el público y que él ocupaba habitualmente.

El punto 4 del recorrido fue situado en la sede del instituto Pedro de Luna, donde fueron exhibidas fotografías de la antigua universidad. En este sitio estuvo hasta que se trasladaron sus facultades al

actual recinto. Una de las fotografías deja ver el último edificio —ya inexistente—, correspondiente a la capilla fundacional largas horas sumergido en la lectura y el estudio. El expediente de bachillerato de José Martí pudo verse en este lugar.

Para el punto 5 y final quedaron las dos placas que han sido colocadas en el edificio donde viviera, en la calle Manifestación no. 13. La primera da fe de su estancia en este inmueble; la segunda contiene el poema VII de *Versos sencillos*, ya referenciado en este trabajo, donde rinde homenaje el poeta, muchos años después, a la tierra aragonesa, la que más amara de España.

MARTÍ REGRESA

Finalmente, Zaragoza será la sede del XIII Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Mundial, coordinado por el sector Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco. Aceptada la candidatura de la capital de Aragón, el próximo septiembre se celebrará el cónclave, que sostendrá en el centro de sus temáticas la despoblación y la gestión del agua.

Cuando en Zaragoza se celebre el XIII Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Mundial, en el aniversario 165 de su nacimiento, Martí regresará a la tierra florida, la de la heroica defensa, hecho pensamiento.

MARTÍ RETURNS TO ZARAGOZA

In writings and speeches, he left clear evidence of the beauty of the Spanish land, the warm and passionate nature of his sons and the love for his people, a sister of his own - the source of our religion, language, customs and blood. José Martí, the National Hero of Cuba, celebrates next January 28 one hundred and sixty five years of existence.

One hundred and forty seven years after the young Martí walked on Spanish soil on February 1st, 1871, where he arrived as an exile to reside for some time in Madrid and later in Zaragoza, the capital of Aragón, stored in his memory as a "frank, fierce, faithful, without viciousness" place, Spain not only remembers him but also lifts him up.

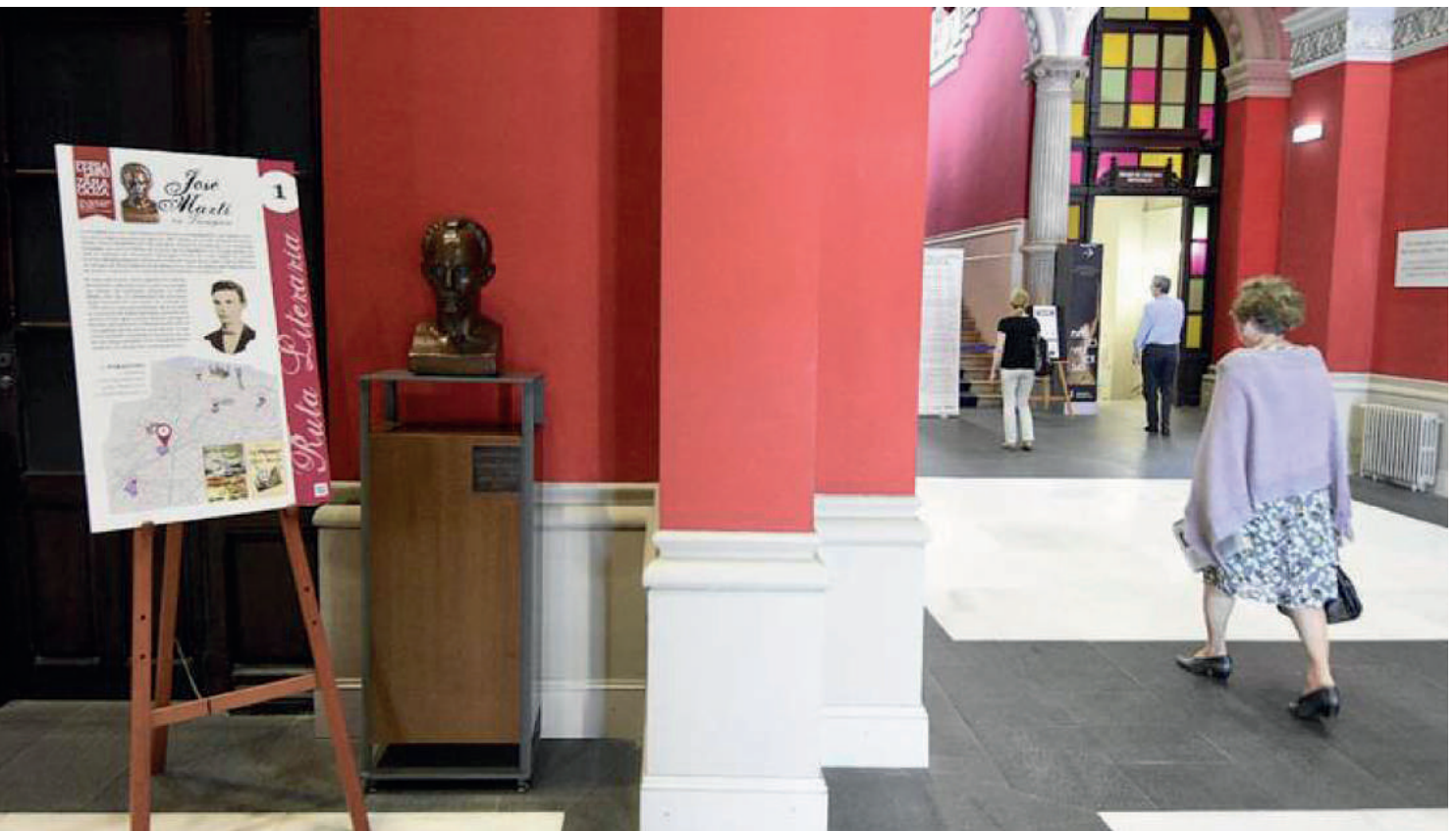
The University of Zaragoza (UZ), the same one that took José Martí in, in May 1873, to graduate him in Civil and Canon Law in July 1874, and in Arts and Humanities in October of the same year, is today the largest center for higher education in the Valle del Ebro. The institution celebrated the 475th anniversary of its foundation in 2017 and did not miss the presence of a disciple of the universal stature

of José Martí, whom it has called an illustrious graduate that Cuba appreciates with flying colors.

First, it was the awarding of the Gold Medal, the highest distinction given by this institution of high studies when it considers that there are strong reasons that warrant it. Another action the University has carried out is the publication of two books on Martí's stay and the handing over to Cuba of the two university degrees of our national hero who, at the time, could not collect them for not having the money available. A plaque has also been placed, some time ago, in the building where he lived on 13 Manifestación street.

This Zaragoza University, aware that its illustrious pupil is a universal figure, has been working on the restoration of his memory in recent years. It has created the first José Martí Professorship in Europe, which is located on its premises, aimed at collaboration between the University of Zaragoza and the University of Havana and which is also open to other Cuban institutions for collaboration between the humanities and the social sciences.

Lugar donde comienza la Ruta Literaria José Martí.

MARÍA DE JESÚS

Un viaje musical por los puntos cardinales

**POR ANDRÉS DUEÑAS-TORRES
FOTOS CORTESÍA DE LA ARTISTA**

A l anochecer del sábado 10 de febrero, en la sala-teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, en La Habana Vieja, tuvo lugar un hermoso concierto, ideado para deleitar a los espíritus melómanos más exigentes: *Los puntos cardinales*, de la versátil cantante María de Jesús, quien honra al catálogo de la agencia artística Actuar.

El espectáculo, especialmente dedicado a la madre de la artista, derrochó, en el mejor sentido de este verbo, excelente gusto, y es que contó con guion, dirección artística y general y exquisito humor del maestro Osvaldo Doimeadiós, digno heredero de las mejores tradiciones escénicas y de las grandes estrellas del teatro, la radio, el cine y la televisión de nuestro país.

María de Jesús, elegante mujer de criollísima belleza, gran donaire y *savoir faire* que le impiden pasar inadvertida, aun para los reacios a dejarse conquistar por sus encantos, siempre vestida de blanco, su color predilecto, desnudó su alma ante los asistentes, a quienes conmovió y estremeció con sus remembranzas sobre su familia, en particular sobre su bien amada madre.

También fueron rememorados Juan Almeida Bosque, Comandante de la Revolución Cubana, de cuya autoría tiene varias canciones en su repertorio; Fomento, su terruño natal; Placetas, la ciudad donde creció y comenzó su desarrollo artístico; La Habana, donde obtuvo el reconocimiento a su arte por parte del gran público cubano; Suecia, el país que la acogió durante varios años y en el que, como ella misma expresa, tuvo una de las experiencias más hermosas de su vida: el nacimiento de su hijo Pedro; y nuevamente La Habana, cual madre generosa que vuelve a acogerla al regresar para establecerse y prodigar su talento a todos los que la amamos.

En la escena tuvimos la oportunidad de ver a un bello ser humano y a una artista de cuerpo entero, de la estirpe de los grandes, dueña de una voz privilegiada, capaz de interpretar diversos géneros musicales en varias lenguas del mundo: *Summertime*, *La vie en rose* y *Noches de Moscú*.

Y es que, más que interpretar, actuó numerosas piezas musicales, secundada por el público y magistralmente respaldada por cuatro músicos instrumentistas de gran oficio y prestigio: Tony Lazcano en la guitarra, Alexis Rivero en el saxofón alto, Reinaldo Campoalegre en la percusión, todos del catálogo de Actuar, quienes la acompañan en las noches del café concert Gato Tuerto, templo del arte cubano, así como Maité Castellanos, artista invitada.

Con este concierto, en el que estuvo incluida la emotiva pieza *Palmeras del querer*, de su inspiración, María de Jesús nos demostró con humildad, y sin asumir tal pretensión, que es digna heredera de los mejores exponentes de la cancionística cubana, cuyos puntos cardinales, al decir del periodista Julio Acanda en la nota al programa del concierto, «...siempre confluyen en un mismo lugar: el corazón de su gente». ¡Que estes siempre en nuestro corazón, María de Jesús, así como nosotros en el tuyo!

A MUSICAL JOURNEY THROUGH THE CARDINAL POINTS

At nightfall on Saturday, February 10, at the theater room of the Museo Nacional de Bellas Artes (National Museum of Fine Arts,) in Old Havana, a beautiful concert took place, designed to delight the most demanding music-loving spirits: Los puntos cardinales by the versatile singer María de Jesús, who honors the catalog of the Actuar artistic company.

The show, especially dedicated to the mother of the artist, exuded, in the best sense of this verb, an excellent taste, which was provided by the script, artistic and general direction and exquisite humor of master Osvaldo Doimeadiós, a worthy heir to the best performance traditions and the great stars from theater, radio, film and television in our country.

Also part of her remembrances were Juan Almeida Bosque, Commander of the Cuban Revolution, some of whose songs she has in her repertoire; Fomento, her native town; Placetas, the city where she grew up and began her artistic career; Havana, where she obtained recognition for her art from the Cuban audience; Sweden, the country of her residence for several years.

We had the opportunity to see on the stage a beautiful human being and a full-length artist, with the stature of the great, owning a privileged voice, capable of interpreting various musical genres in several languages: Summertime, La vie en rose and Moscow Nights.

With this concert, María de Jesús showed us with humility, and without assuming such a pretension, that she is a worthy heiress to the best exponents of the Cuban song, whose cardinal points, according to journalist Julio Acanda, "...they always come together in the same place: the hearts of its people." That you allways be on our hearts, María de Jesús, as us on yours!

ACTUAR
agencia artística artes escénicas

CONTACTOS

Calle J no. 458 (altos) e/ 21 y 23, El Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba.

Tel.:(53) 7832 9555 / 7836 8187 / 7836 5844.

Email: actuar@cubarte.cult.cu / comercialactuar@cubarte.cult.cu.

Web: www.actuarcuba.com

 Actuar Cuba

Fiesta de la Cubanía
DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE EN BAYAMO-GRANMA

Ser cubano es una fiesta

POR EDGARDO HINGINIO
FOTOS CARLOS DANIEL MONTEJO MATAMOROS

Ser cubano es una fiesta. Una fiesta que se celebra todos los días. Sin embargo, los bayameses poseemos un gran orgullo: haberle dado curso al manantial de la nación. Por eso se celebra la Fiesta de la Cubanía, el evento cultural más importante de la provincia Granma. Así, anualmente, del 17 al 20 de octubre, en la ciudad de Bayamo se convoca a reflexionar sobre la historia y la cultura cubanas y, naturalmente, se invita al disfrute de las obras de nuestros artistas y creadores amantes y cultivadores del arte, llegados de todas partes de la nación y del mundo.

La celebración reúne a intelectuales de las diversas ramas del conocimiento y a la población en general, quienes interactúan con importantes proyectos artísticos y participan en ferias de libros, artesanía y productos tradicionales, encuentros de bandas de concierto, puestas de obras teatrales y muestras de artes plásticas.

Cada edición acoge también un nuevo capítulo del evento teórico Crisol de la

Nacionalidad Cubana, importante espacio de reflexión y confluencia de escritores, intelectuales e investigadores, quienes disertan sobre cultura, identidad y nación, ahondando en sus complejidades, relaciones y perspectivas contemporáneas.

En plazas, comunidades, universidades, escuelas, centros culturales y espacios públicos, los autores e intérpretes muestran sus trabajos, creando espacios donde lo culto, lo folclórico y lo popular muestran su riqueza y vitalidad.

Esta fiesta cubanísima es un homenaje a los valores y tradiciones esenciales de la nación y su carácter profundamente universal. Se celebra desde 1994 y festeja el Día de la Cultura Cubana (20 de octubre), fecha en la cual el pueblo bayamés interpretó por vez primera la letra del *Himno Nacional*, histórico hecho que confirma a la urbe como la Cuna de la Nacionalidad Cubana.

Por eso ser cubano es una fiesta. Cuba entera la celebra en Bayamo, cada año, del 17 al 20 de octubre.

COMITÉ ORGANIZADOR / ORGANIZING COMMITTEE

Lic. Yordán Roberto León Rodríguez / Director Provincial de Cultura
MSc. Damiana Pérez Figueredo / Directora de la Casa de la Nacionalidad Cubana
Lic. Pavel Reyes Alfonso / Relaciones Públicas e Internacionales
Lic. Edgardo Rodríguez Fonseca / Jefe de Departamento de Comunicación Cultural

**Para su reserva o más información consultar a: /
For your reservation or more information you may consult:**

Lic. Sury Sosa Jiménez
Email: paradisogr@scgr.artex.cu
Telf.: (53) 23 41 1844
Móvil: (53) 5287 1194
www.paradiso.cu / www.paradiso.es /
www.bailaencuba.cu

Casa de la Nacionalidad Cubana / House Of Cuban Nationality

Email: cnc@crisol.cult.cu
Web: www.crisol.cult.cu
Telf.: (53) 2342 48 33

Relaciones Públicas e Internacionales / International Relations

Lic. Pavel Reyes Alfonso
Email: relint@crisol.cult.cu
Telf.: (53) 42 9002 / 42 4145 / 42 3465

Oficina de la Fiesta de la Cubanía / Fiesta de la Cubanía Office

Lic. Vripzel Ramírez Vega, especialista de Eventos.
Email: comunicacion@crisol.cult.cu

BEING CUBAN IS A PARTY

Being Cuban is a party: a party that is celebrated every day. We bayameses take great pride in being the source of the nation.

That is why the Fiesta de la Cubanía is celebrated: the most important cultural event in the province of Granma. Annually, from October 17 to 20, in the city of Bayamo there is a call to reflect on Cuban history and culture and, of course, an invitation to enjoy the works of our artists and creators who are art lovers and growers, who come here from all parts of the nation and the world.

The celebration brings together intellectuals from the various branches of knowledge and the general population, who interact with important artistic projects, participate in book, crafts and traditional products fairs, meetings of concert bands, staging of plays and exhibitions of plastic arts.

Each edition also hosts a new edition of the theoretical event «Crisol de la nacionalidad cubana» (The crucible of Cuban Nationality) an important space for reflection and confluence of writers, intellectuals and researchers, who discourse on culture, identity and nation, delving into its complexities, relationships and contemporary perspectives.

In squares, communities, universities, schools, cultural centers and public spaces, authors and performers show their work, creating spaces where the highbrow, the lowbrow and the folk show their wealth and vitality.

This very Cuban celebration is a tribute to the essential values and traditions of the nation and its profoundly universal character. It is celebrated since 1994 and celebrates the Day of Cuban Culture (October 20), the date on which the Bayamo people sang for the first time the words of the National Anthem, a historical fact that confirms the city as the Cradle of Cuban Nationality.

That's why being Cuban is a party. Cuba celebrates it in Bayamo every year, from October 17 to 20.

CONVOCATORIA FIESTA DE LA CUBANÍA 2018

La Dirección Provincial de Cultura en Granma, la Casa de la Nacionalidad Cubana y la red de instituciones culturales de la ciudad de Bayamo convocan a participar en la XXIV edición de la Fiesta de la Cubanía, evento que cada año sesiona del 17 al 20 de octubre, en ocasión del Día de la Cultura Cubana.

Las celebraciones por el Día de la Cultura Cubana son el evento más importante de la cultura granmense, que comienza con la conmemoración del grito de independencia, lanzado en La Demajagua el 10 de Octubre de 1868, y concluye con la conmemoración de la interpretación, por vez primera, de *La bayamesa*, Himno de Bayamo, hoy Himno Nacional de Cuba.

En esta ocasión el evento estará dedicado a los aniversarios 150 del inicio de las guerras por la independencia y de la interpretación del Himno de Bayamo.

La Casa de la Nacionalidad Cubana, por su parte, convoca en esta edición a intelectuales, especialistas e investigadores a participar en el XXVI Evento Teórico Crisol de la Nacionalidad Cubana. La temática central del espacio de diálogo y debate sobre los orígenes de la nación cubana versará sobre los procesos de liberación nacional y los vínculos histórico-culturales de las naciones de Iberoamérica y el Caribe.

El programa de actividades expone lo mejor del cultivo de las tradiciones, proyectos artísticos, folclor y obras de significativo reconocimiento cultural. Se convoca, igualmente, a los artistas interesados a presentar sus proyectos basados en la dedicatoria y el tema central de la Fiesta de la Cubanía 2018.

CONTACTOS / CONTACTS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE GRANMA

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

Telf.: (53) 23 42 3465 / 42 6289

Email: despacho@crisol.cult.cu

jefecomunicacion@crisol.cult.cu

Web: www.crisol.cult.cu

Cultura
DIRECCIÓN PROVINCIAL
GRANMA

ANNOUNCEMENT FIESTA DE LA CUBANÍA 2018

The Provincial Directorate of Culture in Granma, the House of Cuban Nationality, and the network of cultural institutions of the city of Bayamo, call for to participate in the XXIV edition of Fiesta de la Cubanía, an event that every year takes place from 17 to 20 October, for the celebration of the Cuban Culture Day.

The celebrations for the Day of Cuban Culture is the most important cultural event in Granma, which begins with the commemoration of the cry of Cuban independence in La Demajagua on October 10, and, concludes, with the remembrance of the interpretation, for the first time, of La Bayamesa the Anthem of Bayamo, known today as the National Anthem of Cuba. On this occasion the event will be dedicated to the anniversaries 150 of the beginning of the wars for independence and the interpretation of the Anthem of Bayamo.

The House of Cuban Nationality, for its part, summons, in this edition, intellectuals, specialists and researchers to participate in the XXVI theoretical event Crucible of Cuban Nationality. The central theme, for to dialogue and debate on the origins of the Cuban nation, will be about the processes of national liberation and the historical-cultural links of the nations in Ibero-America and the Caribbean.

The program of activities presents the best of Cuban traditions, artistic projects, folklore and works of significant cultural recognition. The artists interested in to participate are also invited to present their projects and shows based on the central theme of the Fiesta de la Cubanía 2018.

EL ARTE ETERNO

POR DELIA ANA MENDOZA SÁNCHEZ
FOTOS CORTESÍA DE CMBF

Cuando escuchas el sonido de un arpa en el éter, es la señal de la primera emisora de este tipo en América Latina: el identificativo de CMBF, Radio Musical Nacional. La danza cubana *Los tres golpes*, de Ignacio Cervantes, permite reconocerla desde que nació el 25 de abril de 1948, bajo la dirección del musicólogo, pianista e investigador Orlando Martínez, a través de la onda musical del circuito CMQ, desde Radiocentro, La Habana, donde mismo está hoy la histórica cabina de Radio Reloj.

El gran acontecimiento cultural que fue la Revolución Cubana abrió las puertas para que extendiera sus transmisiones a todo el país, adoptara su nombre definitivo, y, en octubre de 1961, se convirtiera en cadena nacional, como parte del nuevo sistema radial. La excelencia de sus transmisiones le permitió asumir una nueva responsabilidad social, en función de que la promoción del gusto por la música clásica internacional y cubana fuera acompañada de una mayor información cultural. Se introdujeron entonces los espacios informativos sobre el acontecer cultural y artístico, y lo más importante, una mayor presencia de la música cubana: autores como Alejandro García Caturla, Antonio María Romeu, Ernesto Lecuona, cuyas obras hasta ese momento se difundían excepcionalmente.

Para 1985, y a partir de la dinámica del desarrollo cultural, CMBF ejecutó cambios más profundos y radicales en todos los niveles de la estructura radial, desde la programación extendida a veinticuatro horas, hasta el contenido de los programas, la forma de comunicación y la relación con los oyentes. La emisora cuenta hoy con más de cuarenta espacios dedicados a la música de cámara, sinfonías, óperas, zarzuelas, música de ballet, conciertos, jazz, música coral, sacra, antigua y contemporánea, en los que participan de forma habitual relevantes personalidades del arte y la literatura de la Isla.

Los programas Teatro de la Ópera, Concierto Matinal y Concierto de Gala fueron los primeros que integraron la tira de programación de la emisora. De ellos, ha persistido en el tiempo Teatro de la Ópera, que desde hace cincuenta años escribe y dirige el Maestro Ángel Vázquez Millares, historiador privilegiado de CMBF, artista emérito, Premio Nacional de Radio y Orden del Caballero, otorgada por el gobierno italiano a propósito de su labor de difusión de la música operística internacional, quien además mantiene al aire otros programas como Zarzuelas y Operetas, y La Ópera.

«La música es el hombre escapado de sí mismo: es el ansia de lo ilímite surgido de lo limitado y de lo estrecho: es la armonía necesaria, anuncio de la armonía constante y venidera».

JOSÉ MARTÍ

Otro notable aporte lo hace por más de cuatro décadas el destacado compositor y Maestro Juan Piñera, parte indiscutible del alma de la emisora, a través de la promoción de la música cubana con los programas Intérpretes cubanos, Compositores cubanos, La música en Cuba, Música contemporánea y Del canto y el tiempo, dedicado a la música iberoamericana. Otro consagrado es el destacado guitarrista clásico Luis Manuel Molina, quien labora desde hace veinticinco años en la planta y realiza los programas Amigos de la guitarra, Música antigua y Músicos en el tiempo, este último dedicado a importantes efemérides de la historia de la música.

También es necesario resaltar la labor del doctor Pedro Pablo Rodríguez, quien con la sección «Martí, la justicia y el arte» hace llegar con sistematicidad la presencia indispensable del apóstol, y del director orquestal Jorge López Marín, que defiende el indispensable programa Música de cámara, así como de Jorge Pérez Jaime, director radial, con sus Tardes de concierto, que facilita difundir un alcance masivo de la programación que ofrecen habitualmente las salas de concierto de la Oficina del Historiador de la Ciudad, en estrecha complicidad y colaboración con Habana Radio.

Forman parte de la identidad sonora de esta emisora los locutores Mirian Espino, por más de veinte años, y Julio Ramón Pita, por más de una década. Es de destacar el valioso esfuerzo de los profesionales de todas las especialidades que laboran en la emisora, quienes hacen realidad la programación: directores de programas, locutores, escritores, periodistas, asesores, colaboradores, trabajadores, e incluso jubilados.

Porque CMBF tiene, además del oyente ocasional, un público cautivo, propio, fiel, que a diario les hace a los realizadores determinadas peticiones en programas que gozan de su preferencia. Ejemplo de ello son Música a la carta y La esquina del jazz, en este caso conducida por la melodiosa voz de Miriam Ramos, que ofrece informaciones nacionales e internacionales sobre el acontecer de estos géneros.

En la actualidad, la programación es muy variada, y transmite en audio real por Internet, a partir del interés por una mayor interacción con sus públicos. Es posible compartir comentarios, preferencias, y seguir sus publicaciones mediante Twitter y Facebook, desde lenguajes de programación acordes a estos nuevos propósitos en la página web, hospedada por el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) (<http://www.cmbfradio.cu/>).

Para escuchar CMBF no hay que ser especialista o músico, sencillamente hay que tener sensibilidad artística. ¡Disfrute del arte eterno!

Ángel Vázquez Millares, Premio Nacional de Radio.

CMBF tiene, además del oyente ocasional, un público cautivo, propio, fiel, que a diario les hace a los realizadores determinadas peticiones en programas que gozan de su preferencia.

CMBF: SEVENTY YEARS OF EXCELLENCE

On April 25, 1948, the CMBF identifying sound was heard in the ether: the Los tres golpes Cuban dance, by Ignacio Cervantes. It was the first radio station in Cuba and Latin America dedicated to offering the best classical musical works of the universal repertoire, under the direction of musicologist, pianist and researcher Orlando Martínez, through the musical waves of the CMQ circuit, from Radiocentro, in the historic building where the historic Radio Reloj booth is located.

At the triumph of the Cuban Revolution, when the stations were nationalized to create the new radio broadcasting system, CMBF kept its signal, and the excellence of its broadcasts allowed it to become in October of 1961 a national network, adopting the definitive name of CMBF Radio Musical Nacional. The doors were opened for the station to assume a new social responsibility, based on the promotion of the taste for international and Cuban classical music through radio, accompanied by more specialized information. It is then when the informative spaces about the cultural and artistic events of Cuba and the world are introduced. And the most important thing: everyone was able to be in contact with what until then was only spread exceptionally: Cuban music, Caturra, Romeu, Lecuona...

The dynamics of Cuban cultural development led to the expansion of the sound spectrum of universal classics of the CMBF, which in 1985 executed the most profound and radical changes in all levels of the radio broadcasting structure, from the twenty-four-hour programming, the content of the programs, the form of communication to the relationship with the listeners. Today the station has more than forty spaces devoted to chamber music, symphonies, operas, zarzuelas, ballet music, concerts, jazz, choral music, sacred music, contemporary music, ancient music, among others, in which relevant personalities of art and literature on the Island are interviewed.

JORNADAS ACTUAR

LUIS RIELO

el malvado de la TV cubana

POR DIANA ROSA RIESCO

FOTOS ANGELO SALAS Y CORTESÍA DEL ENTREVISTADO

Con motivo de la celebración de una nueva edición de las Jornadas Actuar en junio próximo, *Arte por Excelencias* se complace en entrevistar a una de las figuras insignes de la agencia Actuar: Luis Rielo Morejón, Premio por la obra de la vida 2010, popular actor de la radio, la televisión y el cine cubano, quien ha interpretado con singular destreza y maestría a los más grandes villanos de todos los tiempos.

«Yo nunca pensé llegar a los 85, y mucho menos cumplir 65 años de vida artística. A los 20 subí por primera vez al escenario del Teatro Nuestro Tiempo para interpretar la obra *El cartero del rey*, lo cual significó la realización de un gran sueño. Al año siguiente subí por primera vez las escaleras de CMQ TV y todavía no las he bajado, porque sigo actuando».

Procedente de una familia humilde de un pueblito perdido de la Ciénaga de

Zapata, donde solo había mosquitos y cangrejos, ser actor fue su sueño, cuando a partir de los ocho años se enamora a primera vista de aquella cosa que todos llamaban cine y que él no comprendía, pero necesitaba imitar con todas sus fuerzas hasta convertirse en obsesión y motivo de vida al mudarse para la capital en busca de un futuro mejor.

«Me costó mucho trabajo abrirme camino en la actuación. Comencé haciendo extras en la televisión, pero como siempre he sido muy disciplinado y respetuoso, tomaba lo mejor de los grandes actores y seguía su ejemplo. Recuerdo que el gran Enrique Santisteban, mi padrino en la actuación, me dio varios consejos de postura corporal que me aportaron seguridad y firmeza a la hora de actuar; esto fue fundamental en la interpretación de los personajes negativos.

»Mi primer personaje negativo se llamaba Marcus, lo interpreté en *Carlos Valiente*, una serie que se transmitía por CMQ TV en el año 1956. Parece que al público le gustó, porque se hizo muy popular. Luego me empezaron a caer propuestas que me encasillaron en este tipo de personaje por más de treinta años, como el capataz de *Doña Bárbara*, del escritor venezolano Rómulo Gallegos, o el mayoral abusador Matías, en la novela *Sol de batey*, de Dora Alonso, entre muchos otros. Pienso que el éxito radicó en que nunca usé clichés para interpretarlos, siempre me salieron de manera natural, e incluso después me fue difícil romper con este estigma y volver a representar la nobleza de los buenos».

En realidad le gustaba hacer de malo, porque, según confiesa, los personajes

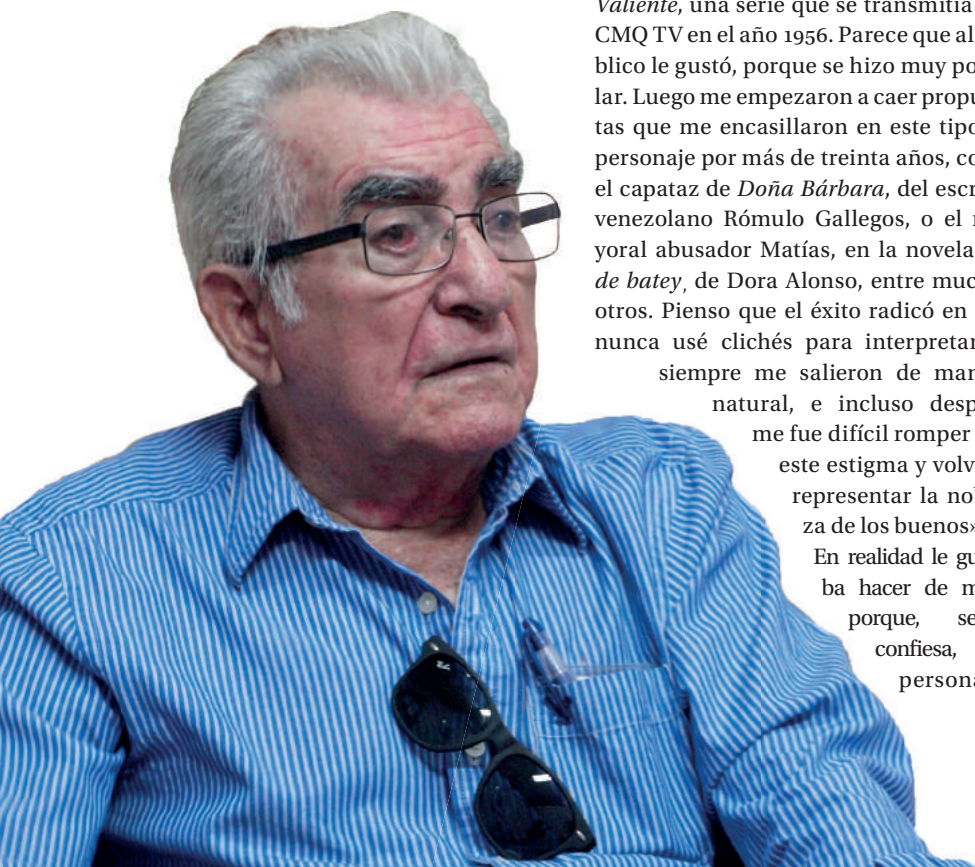
Los malvados le salen de forma natural.

negativos tienen más matices, y como la mayoría los interpretaba en el espacio *Aventuras*, podía montar a caballo y realizar actividades físicas como nadar, pescar..., que disfrutaba. Llegó a trabajar en más de una treintena de ellos, entre los que figuran *Los vikingos*, *Los mambises*, *El halcón negro*, *Contra el invasor*, *Los comandos del silencio*, *El secreto del rey sol*, *El Mayor*, *El jaguar*, *En la retaguardia del enemigo*, *Los pequeños fugitivos*, *Memorias de un abuelo...*

En el celuloide protagonizó películas que constituyen clásicos del cine cubano, como *El brigadista* y *Guardafronteras*. En radio llega a dirigir la serie *Nguyen Soung*, dedicada a la lucha del pueblo vietnamita contra la agresión yanqui, que se pasó durante casi dos años por Radio Liberación. En 1963 protagoniza en el espacio *Aventuras* la segunda serie de *El Zorro*, donde interpretaba a uno de los hermanos Malpica.

«Es curioso, *El Zorro* marca dos momentos en mi vida: primero cuando me despierta el interés de ser actor, y años más tarde me da popularidad.

»Para ser actor, no solo me sometí a una operación del frenillo, sino que me convertí en un gran lector, leía de día y de noche, y aunque no me gradué en una academia ni tengo preferencia con una técnica de actuación en específico, no necesito ni tiempo ni concentración para actuar: simplemente estudio el personaje, lo visualizo, y cuando comienzo a hablar me transformo con gran naturalidad. ¿Cómo lo hago?, no sé explicarlo, simplemente es una aptitud, un don, un milagro que no consigo transmitir.

Junto a Ofelita Núñez.

»Aunque haya recibido muchos aplausos durante mi carrera artística, la emoción de la primera vez es siempre sublime. Luché contra viento y marea para ser un actor; siendo un niño, trabajé de vendedor en varios lugares hasta conseguir pagarme mis estudios con un profesor francés, quien al principio me desanimó, pero luego, al ver mi voluntad, me aseguró que conseguiría ser actor. Ese fue el día más feliz de mi vida».

Artista de Mérito del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Premio Caricatos de Actuación 2012, Luis Rielo Morejón ha recibido la medalla Raúl Gómez García y otras muchas condecoraciones en el ejército por su participación en la lucha contra bandidos durante los primeros años de la Revolución.

«Me siento extremadamente feliz por lo que he logrado como actor, como padre, abuelo y como ser humano, continúo buscando hoy el mejor personaje para interpretar, ese que nunca llega, y es que siempre quiero dar más y mejor, por eso seguiré soñando hasta el fin».

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

f Actuar Cuba

LUIS RIELO: THE VILLAIN OF CUBAN TV

«I never thought to turn 85, much less complete 65 years of artistic life. At 20 I stood for the first time on a stage at Teatro Nuestro Tiempo to perform at the play *El cartero del rey*, which meant the realization of a great dream. The following year I went up the stairs of CMQ TV for the first time and I have not gone down the same stairs yet, because I'm still acting.»

«It took me a lot of work to make my way in the performance world. I started making extras on television, but since I've always been very disciplined and respectful, I took the best from the great actors and followed their example. I remember that the great Enrique Santisteban, my mentor in performing arts, gave me some body posture advice that provided me self-assurance and strength when acting; this was vital in the interpretation of the negative characters.»

«My first negative character was called Marcus, I played him in *Carlos Valiente's* program, a series that was broadcast by CMQ TV in 1956. It seems that the public liked him, because it became very popular. I began to receive proposals

that pigeonholed me in this kind of character for over thirty years as the foreman in *Doña Barbara*, by Venezuelan writer Romulo Gallegos, or the bullying foreman Matías, in the soap opera *Sol de Batey* by Dora Alonso, among many others. I think the success came from never using clichés to play them, they always came out naturally, and even later it was difficult for me to break away from this stigma and re-enact the nobility of the good guys.»

«Although I have received a lot of applause during my artistic career, the emotion of the first time is always sublime. I fought against all odds to be an actor; Being a child, I worked as a salesman in several places until I was able to pay for my studies with a French teacher, who at first discouraged me, but then, seeing my will, he assured me that I would be an actor. That was the happiest day of my life.»

«I am extremely happy for what I've accomplished as an actor, as a father, a grandfather and as a human being, I continue looking today for the best character to play, the one that never comes, and I always want to give the most and the best of myself, so I keep dreaming until the end.»

En la versión televisiva de la novela *Doña Bárbara*, con la mítica actriz Raquel Revuelta.

LA PENÚLTIMA

Nos vamos a Art Basel Suiza, y parece que... al Kennedy Center

POR **ALEXIS TRIANA** FOTOS **NELIA MORENO**

El presidente del Grupo Excelencias ofreció a la prensa un desayuno de trabajo en el restaurante La Tatagua. (Foto: Nelía Moreno).

Con la presencia de José Carlos de Santiago y el artista Nelson Domínguez, nuestro editor ejecutivo presentó el número 37 de AxE en la Galería Los Oficios.

Transcurría en La Habana la última jornada del Festival Habanos, y todo el equipo de *Arte por Excelencias* se dio cita a las tres de la tarde, «la hora en que mataron a Lola», en el acogedor patio de la Galería Los Oficios, en La Habana Vieja, para la presentación de la revista 37, en su año 9, que dedicó su portada y dossier al fraterno e inigualable Maestro cubano Nelson Domínguez.

En una tertulia familiar —literalmente sin micrófonos, por lo que fue necesario apagar el arrullo de la cascada—, Nelson contó, con ojos encandilados de futuro, sobre sus próximas galerías rurales en Santiago de Cuba, y de la enorme casona de Cojimar convertida en un gigantesco Centro Cultural. Doy fe de que a nadie se le subió a la cabeza el vino ofrecido por Tatagua, y que todo terminó con casi un concierto lírico de la hija más joven de Nelson, la japonesa-cubana.

Arte por Excelencias venía del disfrute de pequeños pero continuos éxitos de su equipo: Toni Piñera con lastimaduras en hombro y rodillas por cargar cajas de revistas por el stand en ArtBo y la cobertura múltiple a Art Basel Miami y a la Semana de Arte de

Miami. Yordanis Ricardo Pupo distribuyendo los dos últimos números por todo Art Madrid y Urvanity Fair, mientras el riguroso crítico Ramón Casale recorría Arco Madrid stand por stand. Fernández Era llegó esta vez a tiempo a la apertura del stand en Zona Maco, Ciudad de México, para ver pasar al controvertido coleccionista Gary Nader «como Pedro por su casa», y bombardearlo a preguntas.

Si no es un récord de nuestros nueve años —porque nuestro presidente José Carlos de Santiago nueve años antes ya había recorrido él solo todas estas ferias de arte, entrevistado a Nader en su naciente museo en Miami, y aprehendido las innumerables maneras de montar revistas por cajas en los más disímiles aviones—, al menos incrementa nuestro modesto average.

Con las portadas de los grandes Manuel López Oliva, Roberto Chile y Nelson Domínguez, nos vamos ahora a Art Basel Suiza, a reeditar lo que durante años forma parte de nuestro currículum: estar con nuestras semejantes en el stand de publicaciones de arte, un gustazo que solo es posible por la colaboración del equipo de Excelencias en

Madrid, en especial la sin par Yolanda, siempre presta a satisfacer nuestros más disímiles envíos: que si la revista tiene que llegar a Quisqueya para que Thimo Pimentel vea su entrevista a Fermín Ceballos; que si Casale en Barcelona no quiere más retribución que recibir dos ejemplares en su casa; o que el envío tiene que llegar hasta Roma...

Nuestro último sueño parece hacerse realidad por cada hora que pasa: la posibilidad de que la revista acompañe a los maestros Roberto Diago, Manuel Medive y Roberto Fabelo a sus exposiciones en el Festival Artes de Cuba, que desarrollará el Kennedy Center, en Washington, a partir del 8 de mayo.

Ellos mismos la han anunciado como una oportunidad sin precedentes: cuatrocientos artistas cubanos en más de cincuenta eventos, desde la orquesta del Liceo Mozartiano, el Ballet Nacional de Cuba, Teatro El Público y Argos Teatro, hasta las compañías de Irene Rodríguez, la danczoner de Ethiel Faílde, o la sin par Omara Portuondo para la propia inauguración.

Ya les contaremos, como el eterno bolero: si nos dejan... y nuestros vecinos nos dan la visa. **ee**

VIII LA HABANA FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO FEMENINO 2018

DEL 1RO - 10
DE JUNIO

Fragmentos de obras de la artista Liudmila López

DOSSIER ARTES VISUALES
ALEXIS MIGUEL PANTOJA
La silla, 2018. Óleo sobre tela, 140 cm x 109 cm.

Signature and date: Pantoja 2018