

PUBLICACIÓN
MULTICULTURAL
DE IBEROAMÉRICA
Y EL CARIBE

Año IX, no. 39
Mayo-Junio
2018

arte

POR EXCELENCIAS

**UNA HUELLA
QUE SE MULTIPLICA**
AN IMPRINT THAT MULTIPLIES

PLUSULTRA
PUBLICACIÓN A GORDO

auténtica diferencia
...para cautivar

Kamasutra / Jorge Ghi / Titanio, oro 18 kilates, forjado, coloreado por electrólisis, lijado / 2,7 X 2,1 X 2,4 cm

Aniversario 40 / Fondo Cubano de Bienes Culturales

3 OTRO PUENTE DE PAZ Y ENTENDIMIENTO MUTUO
José Carlos de Santiago

4 DIAGO: COMO LA VIDA MISMA
Estrella Díaz

6 TRES TIEMPOS CON OMARA PORTUONDO
Pedro de la Hoz

9 CUBA, SEDE DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA
Carlos Celdrán

10 UNA HUELLA QUE SE MULTIPLICA
Toni Piñera

14 POR ANDAR EN MALOS PASOS
Taissé Del Valle Valdés

16 MIGUEL IGLESIAS: CEREBRO Y CORAZÓN
Vivian Martínez Tabares

18 IRENE RODRÍGUEZ
Martha Sánchez

20 PUENTE DE AMOR Y PAZ ENTRE LOS PUEBLOS
Joaquín Borges-Triana

24 APOSTEMOS A LAS RESPUESTAS
Emir García Meralla

28 UNA ISLA EN UN CUERPO
Omar Valiño

30 LA ADORABLE SUMISIÓN DE FERNANDO PÉREZ AL CINE
Martha Sánchez

36 HABANA VIEJA, CIUDAD DE DANZAS MÚLTIPLES
Noel Bonilla-Chongo

38 CUANDO PENSAMOS EN PÚBLICOS
Manuel López Oliva

40 FEDERICO GARCÍA LORCA REGRESA A GRANADA
Yordanis Ricardo Pupo

42 MARBELLA DESIGN: UNA CITA CON EL DISEÑO
Yordanis Ricardo Pupo

44 LAS DOS MITADES DE CANALETTO
Niurka D. Fanego Alfonso

50 OSCAR MUÑOZ: EL ARTE DE LA MEMORIA
Ramón Casalé Soler

55 DOSSIER DE ARTES VISUALES
Lisandra López Sotuyo

58 ARTSLIBRIS
Ramón Casalé Soler

60 EL HOMBRE POR DENTRO
Duna Viezzoli

62 UN SALTO HACIA EL PASADO
Antonio F. Medina

68 EMILIO FRÍAS EL NIÑO
Maya Quiroga

72 UNA FIESTA SIN BRIDAS PARA LA IMAGINACIÓN
Rubén Darío

74 EDUARDO CÓRDOVA: ENTRE EL ARTE Y LA PERCUSIÓN
Sofía Laurencio

76 UNA BATALLA A FAVOR DEL TEATRO VERNÁCULO
Norge Espinoza Mendoza

78 POR TODAS LAS SENDAS QUE ANDUVE DE ESPAÑA
Rosa María Fernández Sofía

80 TRINIDAD: UN MAR DE POSIBILIDADES
Víctor Echenagusía Peña

82 LA COFRADÍA MÁS MUSICAL DE TRINIDAD
Emir García Meralla

84 EL ROCK EN HOLGUÍN LEVANTA ESCALERAS AL CIELO
Erian Peña Pupo

86 LA VIDA CAMBIÓ
Emir García Meralla

88 QUE LA MÚSICA NO FALTE
Emir García Meralla

90 ONEIDA HERNÁNDEZ
Diana Rosa Riesco

92 SER CUBANO ES UNA FIESTA
Edgardo Hinginio

94 UN BOCADO ESPECIAL: SANDWICH TAÍNO
Paquita Armas Fonseca

EDITOR Y DIRECTOR GENERAL JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO
ASESORA EDITORIAL CONSUELO ELIPE RAMOS
REDACTORA JEFE ANA MARÍA GÓMEZ
CORRESPONSAL PERMANENTE EN CUBA JORGE IGNACIO COROMINA SÁNCHEZ
COORDINACIÓN JULIET AGUILAR CEBALLOS
EDITOR EJECUTIVO ALEXIS TRIANA HERNÁNDEZ
EDITOR Y CORRECTOR JORGE FERNÁNDEZ ERA
DISEÑO GRÁFICO PABLO GALAFAT
TRADUCCIÓN HERIBERTO NICOLÁS GARCÍA
EDITORA DIGITAL ISEL PÉREZ PÉREZ
PUBLICIDAD CUBA DIANA ROSA RIESCO
COORDINACIÓN ESPAÑA ÁNGEL GONZÁLEZ
COORDINADORA DE REDACCIÓN INTERNACIONAL VERÓNICA DE SANTIAGO
PUBLICIDAD ESPAÑA MARISA SABIO
COLABORACIÓN EDITORIAL FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES, ARTEX S.A., EGREM, EMSERPET, CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS, AGENCIA CARICATOS, AGENCIA ACTUAR, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE GRANMA, INSTITUTO CUBANO DE LA MÚSICA, CONSEJO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS, MINCULT, TURARTE S.A.
HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO ESTRELLA DÍAZ, PEDRO DE LA HOZ, CARLOS CELDRÁN, TONI PIÑERA, TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS, VIVIAN MARTÍNEZ TABARES, MARTHA SÁNCHEZ, JOAQUÍN BORGES-TRIANA, EMIR GARCÍA MERALLA, OMAR VALIÑO, KALOIAN SANTOS CABRERA, NOEL BONILLA-CHONGO, MANUEL LÓPEZ OLIVA, YORDANIS RICARDO PUPO, NIURKA D. FANEGO ALFONSO, FRANCESCO ROSSINI, RAMÓN CASALÉ SOLER, DUNA VIEZZOLI, ANTONIO F. MEDINA, OMAR MEDEROS, MAYA QUIROGA, JORGE ZURITA, WILLY HIERRO ALLEN, RUBÉN DARÍO, SOFÍA LAURENCIO, NORGE ESPINOZA MENDOZA, ROSA MARÍA FERNÁNDEZ SOFÍA, VÍCTOR ECHENAGUSÍA PEÑA, ERIAN PEÑA PUPO, DIANA ROSA RIESCO, EDGARDO HINGINIO, PAQUITA ARMAS FONSECA, ALEXIS TRIANA.
FOTOGRAFÍA BUBY BODE, ADOLFO IZQUIERDO, CORTESÍA DE LOS VAN VAN, CORTESÍA DE IRENE RODRÍGUEZ, YORDANIS RICARDO PUPO, CORTESÍA DE RUBÉN DARÍO, KALOIAN SANTOS CABRERA, CARLOS DANIEL MONTEJO MATAMOROS.
SUSCRIPCIONES Y ATENCIÓN AL CLIENTE
 TELF.: 34 (91) 556 00 40, (53) 7204 8190

Visítenos en WWW.ARTEPOREXCELENCIAS.COM

PUBLICIDAD Y CORRESPONDENCIA ESPAÑA MADRID 28020 MADRID C/ CAPITÁN HAYA, 16. TLF.: (34) 91 556 00 40. FAX: (34) 91 555 37 64 redaccionmadrid@excelencias.com **CUBA** CALLE 10 NO. 315 APTO. 3 E/ 3RA. Y STA. MIRAMAR, LA HABANA. TLF.: (53) 7204 8190. caribe@excelencias.com **ECUADOR** MARÍA BELÉN TINAJERO B. CALLE EL BATAN NO. 34-122 Y AVE. 6 DE DICIEMBRE, ED. SAN MARINO, OF. 601 TLF.: (593) 2 332 4212, MÓVIL: (593) 9 8332 0255 dir.ecuador@excelencias.com **MÉXICO** ALEJANDRA MACIEL DIOS PÁJARO NO. 25, SECC. PARQUES, CUATITLÁN IZCALLI 54720, CIUDAD DE MÉXICO. TLF.: (52) 55 58714034, Móvil: (52) 44 5523160511. dir.mexico1@excelencias.com **PUERTO VALLARTA, JALISCO.** CONSUELO ELIPE. CALLE FEBRONIO URIBE NO. 100. PLAZA SANTA MARÍA 404 C. ZONA HOTELERA. TLF.: (52) 32 22250109 dir.mexico2@excelencias.com **PANAMÁ** dir.panama@excelencias.com excelencias.panama@excelencias.com **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

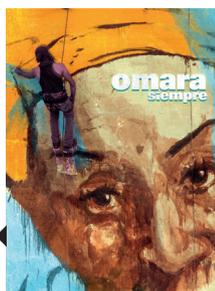
Esta revista ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura para su difusión en bibliotecas, centros culturales y universidades de España, para la totalidad de los números del año.

7.00\$ / 8€

En portada:
ALICIA
Y EL CISNE NEGRO
 Jesús Lara Sotelo
 2010

En contraportada:
 Imagen del disco
OMARA SIEMPRE
 2018

ANOTHER BRIDGE OF PEACE AND MUTUAL UNDERSTANDING

At the International Theater Institute (ITI), based in Paris, they are extremely happy and grateful that it was possible to celebrate the World Dance Day in Havana, together with important celebrities who delivered beautiful messages, at a gala performance truly emotional and memorable for the Gran Teatro Alicia Alonso.

This International Day is celebrated every April 29, in homage to Jean-Georges Noverre (1727-1810), the creator of modern ballet. And this year coincided with the seventieth anniversary of the ITI, the first non-governmental organization founded by UNESCO, right at the same time as the National Ballet of Cuba was founded, which has created a Cuban ballet school thanks to a public policy of free access to artistic education.

"We managed to consolidate a scenic dance movement that fills a place of exception in our national culture and enjoys an undeniable recognition on a worldwide scale," reads the message of the prima ballerina assoluta Alicia Alonso to the Gala for the World Dance Day. At the same time, she urges that the chance encounter of these dates "marks the consolidation and development of new paths of collaboration, to the glory of performing arts of the whole world".

In the previous editorial by Arte por Excelencias, I said that "brick by brick a bridge is built," in view of the massive presence of North American jazz musicians in the past Jazz Plaza International Festival, and now of more than two hundred Cuban artists on the various stages of the Kennedy Center in Washington for over two weeks, which will end on June 3rd, on the fortieth anniversary of the debut of the Ballet Nacional de Cuba at the Kennedy Center and in the United States.

It confirms, among other reasons, that the ITI has chosen, for its welcoming words to the celebration, the same symbol to seek exchange with local artists and the Cuban people: "If you look at the traffic on a bridge, you will see that it is always a two-way road. In our bridge, ideas, actions, humanistic and educational efforts can always travel both ways at all times ». And it is so that respect for people on both sides of the bridge, without harming hegemonomies, is the basis of mutual understanding.

I hope that, in the same manner as the messages from dance personalities from the five continents from Havana have multiplied, the Cuban art and culture reaches the hearts of the people in the USA capital. May they all appreciate in peace the unique strength of the invited Cuban theater and dance companies, the telluric movement of Latin and Caribbean jazz, the installations and performances, the imprint of Cuban cinema and the renewed mark of the BNC, and even the art and fashion shows, and the unparalleled Cuban cocktails, now that Havana is already the capital of Iberian-American cocktails. Congratulations!

OTRO PUENTE DE PAZ Y ENTENDIMIENTO MUTUO

«Danzar es el gran antídoto
para la locura de la humanidad».*

En el Instituto Internacional del Teatro (ITI), con sede en París, están tremendamente felices y agradecidos de que se haya podido celebrar el Día Mundial de la Danza en La Habana, junto a importantes celebridades que brindaron hermosos mensajes, en una función de gala verdaderamente emotiva y memorable para el Gran Teatro Alicia Alonso.

Este Día Internacional se celebra cada 29 de abril, en homenaje a Jean-Georges Noverre (1727-1810), creador del ballet moderno. Y este año coincidió con el setenta aniversario del ITI, la primera organización no gubernamental fundada por la Unesco, justo en el mismo tiempo en que se funda el Ballet Nacional de Cuba, el cual ha creado una escuela cubana de ballet gracias a una política pública de acceso gratuito a la enseñanza artística.

«Logramos consolidar un movimiento de danza escénica que ocupa un lugar de excepción en nuestra cultura nacional y alcanza un innegable reconocimiento a escala mundial», reza el mensaje de la *prima ballerina assoluta* Alicia Alonso a la Gala por el Día Mundial de la Danza. A la vez exhorta a que el casual encuentro de estas fechas «marque la consolidación y el desarrollo de nuevos caminos de colaboración, para gloria de las artes escénicas de todo el mundo».

En el anterior editorial de *Arte por Excelencias* decía yo que ladrillo a ladrillo se hace un puente, a propósito de la masiva presencia de jazzistas norteamericanos en el pasado Festival Internacional Jazz Plaza, y ahora de más de doscientos artistas cubanos en los diversos escenarios del Centro Kennedy en Washington

por más de dos semanas, lo que culminará el 3 de junio con los cuarenta años del debut del Ballet Nacional de Cuba en dicha institución y en Estados Unidos.

Lo confirma, entre otras razones, que el ITI haya elegido para sus palabras de bienvenida a la celebración el mismo símbolo para buscar el intercambio con los artistas locales y el pueblo cubano: «Si se observa el tráfico sobre un puente, descubriremos que es siempre un camino de dos vías. En nuestro puente las ideas, las actuaciones, los esfuerzos humanísticos y educativos siempre pueden viajar en ambos sentidos en todo momento». Y es que el respeto a las personas en ambos lados del puente, sin hegemonismos, es la base del entendimiento mutuo.

Hago votos porque, al igual que se multiplican los mensajes que pronunciaron personalidades de la danza de los cinco continentes desde La Habana, los espectáculos de arte y cultura

cubanos calen en el corazón de la capital norteamericana. Que puedan todos apreciar en paz la fuerza singular de las compañías de teatro y danza cubanas invitadas, el movimiento telúrico del jazz latino y caribeño, las instalaciones y performances, la impronta del cine cubano y la renovada huella del BNC, y hasta los desfiles de arte y moda y los sin pares cócteles cubanos, ahora que La Habana ya es la capital de la coctelería iberoamericana. ¡Enhorabuena!

José Carlos de Santiago
Presidente Grupo Excelencias

*Fragmento del mensaje de la coreógrafa cubana Marianela Boán, directora de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de República Dominicana.

DIAGO: COMO LA VIDA MISMA

Por ESTRELLA DÍAZ

«Hasta que no exista una igualdad, una justicia para todos —me refiero al mundo entero—, siempre el cimarrón va a ir al monte...».

El pintor Roberto Diago nació en 1971 en Pogolotti, una humilde y periférica barriada de La Habana; en otras palabras, una zona culturalmente poco favorecida, pero gracias a su entorno familiar —no olvidar que es nieto de Roberto Diago Querol, uno de los primeros pintores cubanos en entender y asumir la abstracción— desde muy niño tuvo contacto con figuras clave de la cultura cubana que sembraron en él valores y cimentaron una rebeldía innata que lo acompañan hasta hoy no solo en su vida, sino también en el arte que cultiva.

Su abuela, Josefina Urfé, pertenece a una familia que ha hecho grandes aportes a la música cubana. A ella —según ha dicho Diago— le debe mucho, porque fue quien lo llevaba a los cursos que se impartían en el Museo Nacional de Bellas Artes con los profesores Mercedes Peñaranda y Oscar Morriña, entre otros excelentes pedagogos. «A mí me gustaba —aún me gusta— jugar a la pelota, pero ella me agarraba de la mano cada sábado y me arrastraba a las clases de pintura. Mi mamá quería que yo estudiara una carrera militar, pero mi abuelita se opuso enérgicamente. Siempre se lo agradeceré».

En el año 1990 Diago se gradúa de la exigente Academia de Artes de San Alejandro en la especialidad de Escultura, y aunque reconoce y valora la importancia del estudio, considera que en su caso la escuela le aportó un ochenta por ciento, porque «venía con un veinte de la casa». Sin embargo, mucho les agradece a algunos profesores como al veterano Antonio Alejo, quien lo transportaba por el mundo a través de diapositivas. «Era un erudito, y me acercó a las raíces del arte antiguo». También con particular gratitud evoca a su maestro de escultura, Ramón Casas, quien lo introdujo en la tridimensionalidad. «Mi actual forma de ensamblar se la debo a él», dice.

De hablar suave y dicción esmerada, Diago sopesa cada palabra, cada criterio, y eso hace que sus reflexiones parezcan venir de la sabia ancestral de la que es orgulloso heredero: África —con todo lo que significa e implica— está en él no por el color de su piel, ni por su achatada nariz, ni por su mirada escrutadora, sino por el aire de rebeldía y la libertad que rezuma y destila su obra. Esa ha sido una de sus constantes.

Las religiones de origen africano también tienen un marcado peso. La explicación es sencilla. «Por ejemplo, agarras a un muchacho del corazón de Guanabacoa, lo pones a

LO QUE SUBYACE EN LA OBRA DE DIAGO, EN CUANTO AL COLOR, ES UNA MANERA MUY PERSONAL DE PROTESTA...

estudiar música en un conservatorio, y luego ese muchacho va a estudiar al Instituto Superior de Arte. Claro que lo que resulta es una bomba, porque posee una elevada formación teórica y una esencia cimarrona de base, que fue lo que vivió y donde dio sus primeros pasos. Esa referencia tiene mucho que ver conmigo».

Argumenta enfático y concluyente que en la cultura cubana «el que no tiene de congo, tiene de carabalí. Tú no hablas español porque quieres, sino porque lo tienes incorporado, y la religiosidad, de una u otra manera, está en todo cubano. Cuando uno ve un automóvil que tiene una tirita roja para los malos ojos o cuando ponen ciertos elementos religiosos en la casa, ya eso es parte consustancial del ser cubano. La religiosidad es algo cotidiano y también ha sido una herramienta de resistencia a través del tiempo».

Y esa resistencia tiene que ver con una actitud de rebeldía, de no doblegarse. «Hasta que no exista una igualdad, una justicia para todos —me refiero al mundo entero—, siempre el cimarrón va a ir al monte, pero ya no al monte físico, sino al monte intelectual, y va a evocar a todos los ancestros para que nos den la fuerza para seguir viviendo».

Con su primera muestra personal en 1994 —realizada en Olorón, una pequeña localidad francesa— rompe el hielo, y de entonces a la fecha muestra un quehacer ascendente, pero sin saltos bruscos. Su sobria paleta tiene que ver con sus inicios en la compleja década de los noventa, en que la Isla estaba sumergida en una profunda crisis económica. «En la escuela lo teníamos todo y, de repente, se acabaron los suministros, pero había que trabajar. Fue el momento en que comencé a emplear chapapote, cemento o lo que encontrara, y ese tipo de material, solamente, permitía la gama de los ocre y los sepías. Hice investigaciones exhaustivas y me conecté con el arte matérico y la tendencia povera, que surge en sociedades industrializadas en las que, teniendo todo, van a lo más simple, a lo primigenio. Crear una propia estética de la precariedad me ha dado excelentes resultados y satisfacciones».

Independientemente de estas razones —que son tan válidas como entendibles—, lo que subyace en la obra de Diago, en cuanto al color, es una manera muy personal de protesta, un grito que se revela contra los estereotipos, una forma de decir no a la manera de crear de algunos artistas que se dejan someter a las reglas del mercado o que, simplemente, hacen concesiones cromáticas para complacer a galeristas o coleccionistas.

Diago no cae en folclorismos serviciales: si usa el rojo es porque guarda una relación con la sangre, con el rito, con la esencia; si se inclina hacia el gran formato es para apabullar, para avasallar al espectador. Son, en definitiva, señales que van marcando la pauta de su quehacer, de una estética ruda y cruda en la que el hombre está en el centro. Pero no es el hombre aislado y separado de su contexto, sino inmerso, participante, crítico y, sobre todo, tangible y humano, como la vida misma. ☞

«Crear una propia estética de la precariedad me ha dado excelentes resultados y satisfacciones».

DIAGO: AS LIFE ITSELF

Speaking softly and with careful diction, Diago weighs each word, each criterion, and that makes his reflections seem to come from the ancestral wisdom of which he is a proud heir: Africa - with all what it means and implies - is in him not because of the color of his skin, not because of his flattened nose, nor because of his scrutinizing gaze, but because of the air of rebellion and the freedom that his works ooze. That has been one of its constants.

Religions of African origin also have a strong weight. The explanation is simple. "For example, you grab a boy from the heart of Guanabacoa and put him to study music in a conservatory, and then that boy goes to study at the Higher Institute of Art. Of course, what results is phenomenal, because he gains there a high theoretical background that is added to his grassroots essence, being the latter what he lived and where he took his first steps. That reference has a lot to do with me".

He emphatically and conclusively argues that in Cuban culture "el que no tiene de congo, tiene de carabalí", (meaning: there is something African in every single Cuban). You do not speak Spanish because you want to, but because you have it "built-in"; and religiosity, in one way or another, is in every Cuban. When one sees a car that has a red band attached in the belief that it provides protection against evil eyes or when they place certain religious elements in the house, that is a consubstantial part of being Cuban. Religiosity is an everyday thing and has also been a tool of resistance over time".

And that resistance has to do with an attitude of rebellion, of not giving in. "Until there is equality, a justice for all meaning for the whole world, the runaway will always go to the wilds, but no longer to the physical wilds but to the intellectual wilds, and will evoke all the ancestors so they give us the strength to continue living". ☞

TRES TIEMPOS CON OMARA PORTUONDO

Por **PEDRO DELAHOZ**

Ella es la hija de Bartolo, uno de los jugadores de béisbol más famosos de La Habana de las primeras décadas del siglo pasado, un negro alto y fornido, tremendo bateador, y de una mujer de piel muy clara, de una familia de ascendencia española, que escandalizó a muchos por su relación sentimental con el deportista. Eran tiempos de una sociedad profundamente dividida y excluyente. Pero el amor de la pareja pudo más, y con las hijas, Haydée y Omara, transmitieron una sensibilidad especial, un amor por las esencias de la isla antillana, por ser auténticas ellas mismas.

De ahí que lo que define con mayor nitidez a Omara Portuondo es su cubanía. Una cubanía que no implica aislamiento, sino asimilación y apertura desde y hacia cauces universales.

Una prueba de ello está en los días de juventud de la cantante, cuando se acercó a la música popular norteamericana, particularmente al blues y el jazz. Lo hacía junto a los llamados muchachos del filin —José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz, Angelito Díaz, el Niño Rivera...—, con los bailadores del barrio habanero de Santa Amalia, con muchachitas como ella —Elena Burke y Vilma Valle— que luego también serían voces privilegiadas de la canción cubana.

Un día se presentó en la emisora Mil Diez, y como al locutor le pareció muy señorial su nombre, la anunció como Omara Brown, la Novia del Filin. Lo de Brown pasó al olvido, lo de la Novia del Filin no. Ese apelativo revivió muchos años después, ya convertida en una diva de alcance internacional.

A fin de cuentas, importante resulta su vinculación al filin, zona de la canción cubana surgida a fines de la década de los cuarenta del siglo pasado y que resume uno de los puntos de contacto más fecundos y permanentes entre las músicas de Cuba y Estados Unidos.

No todo fue fácil para Omara. Fue llamada a integrar el cuarteto de Orlando de la Rosa en los primeros años cincuenta, giró por Estados Unidos y Canadá, y al regreso quedó fuera de esa nómina. Fue entonces cuando junto a su hermana Haydée y Elena, orientadas por el productor de televisión Amaury Pérez, van en busca de Aida Diestro, una fenomenal repertorista y arreglista vocal, quien ya estaba al habla con Moraima Secada. Nació el cuarteto Las D'Aida, y Omara dio un salto de calidad.

II

Aunque su carrera como solista comenzó en 1967, Omara grabó en 1958 un disco que luego recuperó su talento iniciático: *Magia negra*, registrado en los estudios de Radio Progreso con el acompañamiento musical de la Orquesta de Julio Gutiérrez y bajo la producción del sello Velvet; allí recogió una variedad de temas de autores cubanos y algunas versiones de *standards* del jazz norteamericano como *Caravan*, de Juan Tizol, y *That Old Black Magic*, de Harold Arlen y Johnny Mercer.

De compositores de la Isla aparecen *Noche cubana*, de Portillo de la Luz; *Andalucía*, de Ernesto Lecuona; *No puedo ser feliz*, de Adolfo Guzmán; y *No hagas caso*, de Marta Valdés.

Al presentar la nueva versión del álbum en 2016, el poeta Miguel Barnet dijo: «*Magia negra* colocó a Omara en el cenit del mundo del disco. Y cumplimentó su antojo de mostrar la versatilidad de su arte. Entró, pues, por la puerta grande. Desde entonces he admirado a esa Omara lozana y atrevida, capaz de arriesgarse a emular con timbres sonoros diversos y complejos en los que ella ha sabido desplegar su inmenso talento musical».

La Omara cancionera convenció definitivamente a los cubanos, con sus boleros y canciones de todos los estilos. Es capaz de ser la voz de la Nueva Trova con su imbatible versión de *La era está pariendo un corazón*, de poner sentimiento a una muy singular *Gracias a la vida*, de Violeta Parra, y de reventar el son más sabroso, improvisarlo y gozarlo con todo el público.

Es también la Omara dúctil que se amolda a cualquier voz o instrumento. Ahí están sus dúos memorables con el pianista Chucho Valdés, el tresero Pancho Amat, la cantante brasileña María Bethania, la mexicana Natalia Lafourcade y la joven cubana Haydée Milanés.

LA OMARA CANCIONERA CONVENCIO DEFINITIVAMENTE A LOS CUBANOS, CON SUS BOLEROS Y CANCIONES DE TODOS LOS ESTILOS.

III

Claro que sí, no falta la Omara de Buenavista Social Club. Fue Juan de Marcos González, director de Sierra Maestra, quien reclutó el talento de Buenavista... y lo puso en las manos de Ry Cooder, guitarrista y compositor de obra apreciable —recuérdese su paso por la formación Captain Beefheart, su colaboración con The Rolling Stones y la creación de bandas sonoras para el cine—, y experto, eso sí, en buscar en el tercer mundo lo que el primero necesita. Así lo ha estado haciendo desde los setenta, cuando sumó al hawaiano Gabby Pahummi y al indio V. M. Bhatta a grabaciones suyas, y ya se sabe lo que significó en su carrera la experiencia de *Talking Timbuktu*, que hizo famoso al guitarrista maliense Alí Farka Touré.

Los viejitos más conspicuos de la fórmula inicial no eran músicos ignorados ni venidos a menos en Cuba. Ya habían registrado sus nombres en la historia musical de la

Isla: Compay Segundo en Los Compadres —y con nuevos aires a partir de sus temas cantados por Pablo Milanés, Sara González y Moncada y sus presentaciones especiales en la Smithsonian Institution, adonde lo llevó Danilo Orozco, y en el Primer Encuentro del Son y el Flamenco, en Sevilla, por solicitud de Alicia Perea—, Rubén González en la Orquesta Jorrín, Ibrahim Ferrer en Chepín-Chovén y Los Bocucos, Eliades Ochoa en el Cuarteto Patria, y Omara, como ya hemos visto, en Las D'Aida y en su condición de solista.

Les hacía falta mayor resonancia internacional, y esa es la que trabajaron muy bien Cooder —al margen de la guitarrita hawaiana exótica y molesta del primer disco y la intromisión de su hijo percusionista—, el sello World Circuit y el cineasta Win Wenders, aprovechando que BSC había nacido en el momento justo y en el lugar adecuado, cuando la música cubana tenía mucho que decir al mundo. ▶

Omara, Rubén González e Ibrahim Ferrer, tres grandes.

BUENAVISTA SOCIAL CLUB ES UNA ESPECIE DE LOCOMOTORA POR LA CUAL LA MÚSICA DE LA ISLA, LA DE TODOS LOS TIEMPOS, ESTÁ AIREÁNDOSE...

Buenavista Social Club es una marca de fábrica que no cabe en una camisa de fuerza. Cooder, el productor Nick Gold, un zorro astuto en el mercado, y World Circuit han construido una sólida saga discográfica, que vende millones de copias, con protagonismos sucesivos para Rubén González, Ibrahim Ferrer y Omara Portuondo. Es una especie de locomotora por la cual la música de la Isla, la de todos los tiempos, está aireándose fuera y, por qué no, dentro de Cuba.

El producto de BSC, en cualesquiera de sus versiones, es tan genuino que no puede ser tergiversado, por mucho que haya quienes traten de presentar este caso como mera postal nostálgica —lo más inocente— o como si en los últimos cuarenta años —y ahora viene la insidia— la música en la Isla se hubiera detenido y por eso hay que mirar a una supuesta Cuba eterna anterior a la de 1959.

Buenavista Social Club y Omara han conquistado al mundo a golpe de novedad, entendida esta tal como Emilio Grenet, a propósito del *boom* cubano en la Europa de los treinta, dijera: «Lo que se presenta ahora como algo nuevo, capaz de producir nuevas emociones, no es algo que se haya improvisado como una atracción turística, sino el logro espiritual de un pueblo que ha luchado durante cuatro siglos para encontrar un medio de expresión».

OMARA PORTUONDO, THREE TIMES

What most clearly defines Omara Portuondo is her Cubanness, which does not imply isolation, but assimilation and opening from and towards universal channels.

A proof of this is in the young days of the singer, when she approached American popular music, particularly blues and jazz. She did it with the so-called muchachos del filin (the Filin boys) - José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz, Angelito Díaz, Niño Rivera, etc., with the dancers from the Havana neighborhood of Santa Amalia, with young girls like her - Elena Burke and Vilma Valle - who later would also be privileged voices of the Cuban song.

She was summoned to join the quartet of Orlando de la Rosa and later, together with Haydée and Elena, guided by television producer Amaury Pérez, they went in search of Aida Diestro, who was already talking to Moraima Secada. The Las D'Aida quartet was born, and Omara took a leap in quality.

Omara, as a songwriter, definitely convinced the Cubans with her boleros and songs of all genres. She is also the ductile Omara that adapts to any voice or instrument.

Of course, we will not miss to mention the Omara from Buenavista Social Club. BSC and Omara, the Novia del Filin (the Bride of Filin,) they both have conquered the world at a stroke of novelty.

CUBA, SEDE DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA

Por **CARLOS CELDRÁN**

Fotos **BUBY BODE**

CUBA, THE VENUE OF THE INTERNATIONAL DAY OF DANCE

The International Theater Institute, better known by its acronym, ITI, since its inception has aimed to represent performing arts worldwide, say dance and theater, and legitimize its artists and doers. To this end, it has created a network of ITI centers in each of the countries affiliated to the organization: centers that, in turn, represent their theatrical communities in the forums, congresses and spaces for legitimation that the ITI promotes throughout the world.

Among the strategies that the ITI has developed to promote dance and theater on a global scale, and to bring everyone its message, has been the annual celebration of the Dance Day. Every year the ITI organizes a gala to celebrate this day, where the message is read in the voice of the artist who wrote it. On this occasion, the ITI has asked our Centro Cubano (Cuban Center) and the Consejo de las Artes Escénicas de Cuba (Performing Arts Council of Cuba) to organize this world gala to launch the message of the year, a great honor that we have assumed immediately.

For a country like Cuba, with such an important dance tradition, to be entrusted with not only organizing the gala for the Day of Dance, but also the one celebrating the 70th anniversary of the ITI, is a tremendous privilege.

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

El Instituto Internacional del Teatro, más conocido por sus siglas: ITI, desde su creación ha tenido como su mayor objetivo representar a escala mundial a las artes escénicas, dígame la danza y el teatro, y legitimar a sus artistas y hacedores. Para ello ha creado una red de centros ITI en cada uno de los países afiliados a la organización, centros que, a su vez, representan a sus comunidades teatrales en los foros, congresos y espacios de legitimación que el ITI propicia a través del mundo. Podríamos definir al ITI como una gran red de centros nacionales que colaboran entre sí, guiados por los principios éticos de la organización, basados siempre en la diversidad cultural, el entendimiento y el respeto mutuo.

Entre las estrategias que el ITI ha desarrollado para promocionar la danza y el teatro a escala mundial, y llevar a todos su mensaje, ha estado la celebración anual del Día de la Danza. Junto al Día Mundial del Teatro, esta celebración es reconocida por todos los amantes de la danza en el mundo y ha servido para dar voz y presencia a sus creadores y a sus realidades específicas. Cada año el ITI elige a un coreógrafo o bailarín de renombre, con una obra capaz de movilizar la atención de todos, para que escriba un mensaje de celebración a la danza. Este mensaje será escuchado y leído en todos los centros de cultura del mundo. La capacidad del ITI para promocionar y empoderar las voces de los artistas es probada entonces. Este mensaje

volará de centro a centro y llegará a cada grupo o compañía de danza, será publicado y replicado en periódicos y páginas digitales, alcanzará una difusión mundial, que es el mayor objetivo del ITI.

También, cada año el ITI organiza una gala para celebrar este día, donde se lee el mensaje en la voz del artista que lo escribiera. En esta ocasión el ITI le pidió a nuestro Centro Cubano y al Consejo de las Artes Escénicas de Cuba organizar esa gala mundial para lanzar el mensaje del año, un gran honor que asumimos de inmediato.

El ITI está celebrando sus setenta años de existencia. Fue creado justo al terminar la Segunda Guerra Mundial, por lo que su directivo decidió, a modo de celebración extraordinaria, encomendar cinco mensajes en lugar de uno solo como era habitual, cada uno de ellos en representación de cada área del mundo.

Para un país como Cuba, con una tradición de danza tan importante, recibir la encomienda de no solo organizar la gala por el Día de la Danza, sino la que celebra los setenta años de fundado del ITI, fue un tremendo privilegio. Recibir a las cinco personalidades encargadas de leer sus mensajes y acompañarlos con la participación de nuestras mejores compañías de danza durante esta gala, también lo fue. Un privilegio que coloca el escenario de la danza cubana en un sitio de importancia, además de considerarse desde ya como un premio a su historia y a su leyenda.

ALICIA ALONSO Y EL BALLET NACIONAL DE CUBA

*Una huella que se multiplica*Por **TONI PIÑERA**

Hace treinta años, en mayo de 1978, tenía lugar un hecho importante para la cultura cubana: la primera visita del Ballet Nacional de Cuba (BNC), y también la primera representación amplia del arte de la pequeña isla del Caribe en Estados Unidos, luego del triunfo revolucionario de enero de 1959. Sin duda, uno de los más grandes éxitos en la trayectoria de la compañía lo constituyó aquella gira a Estados Unidos y Canadá que tocó los «puertos» de Washington (Kennedy Center, 30 de mayo al 11 de junio), Nueva York (Metropolitan Opera House, 13 al 24 de junio), y Toronto (O'Keefe Center, 26 de junio al 1.º de julio). La gira constituyó una continuación de la carrera de Alicia Alonso en Norteamérica, pero la primera vez que bailaba el BNC, donde está su huella junto con Fernando y Alberto Alonso.

Una entusiasta acogida acompañó a la tropa cubana, liderada por Alicia Alonso, quien regresaba al país que la vio convertirse en estrella del ballet internacional y donde tantas marcas dejó en la danza, devolviendo de esta manera la herencia recibida en su fructífera carrera, no solamente como *prima ballerina assoluta*, bailando en plena madurez, sino también como directora de una ya reconocida agrupación de ballet clásico y de la mano de los frutos recogidos en la más joven escuela de esta manifestación danzaria en el mundo. Y, por supuesto, como maestra de esas nuevas generaciones y coreógrafa a partir del trabajo de los grandes clásicos en una nueva dimensión. Las enseñanzas y el tiempo vivido junto a maestros de la estatura artística de Anthony Tudor constituyeron cientos de poderosos para trabajar aquellas obras con un método más comprensible, moderno, siempre dentro del estilo romántico. Todo ese gran trabajo lo mostró Alicia en aquella primera gira junto con bailarines de una gran formación académica. El público pudo comprobar, en primera persona, las huellas de lo recibido en su estancia en Estados Unidos, sumando las técnicas de aquellos profesores europeos que fueron moldeando su talento y adentrándola en los laberintos clásicos por diversas aristas. Aquellas experiencias y aprendizajes la transformaron, junto con el Maestro Fernando Alonso, en la Escuela Cubana de Ballet, exhibiendo una nueva forma de trabajar los clásicos.

Eran jóvenes bailarines formados en esos principios los que llenaron los importantes escenarios visitados por vez primera, con Alicia Alonso al frente de la compañía, sobre las tablas, bailando en gran forma, pues su técnica mejoraba y se perfeccionaba con los años, como un fenómeno artístico digno de estudio. No por azar aquellas funciones fueron recibidas con una grata y entusias-

ta acogida de crítica y público, entre los que podían contarse personalidades de la danza como Jerome Robbins, Igor Youskévitch (partenaire de Alicia), Lucía Chase, Olga Spessitzzeva y Alexandra Danilova.

EL REPERTORIO. LA PRIMERA VEZ

El repertorio seleccionado para la importante gira comprendía las versiones completas de *Giselle* y *Coppelia*, piezas tradicionales como el *Grand pas de quatre*, *El lago de los cisnes* (adagio del segundo acto) y *Las sílfides*, así como las nuevas creaciones del BNC: *Carmen*, *Edipo*, *Muñecos*, *Canto vital*, *Ad Libitum*, *Paso a tres*, *Rítmicas*, *La casa de Bernarda Alba*, *Bodas de sangre*, *La Péri* y *Génesis*. Y el BNC llegó con todas sus primeras figuras, conformando una constelación danzaria encabezada por Alicia: Jorge Esquivel, Aurora Bosch, Loipa Araújo, Lázaro Carreño, Marta García, María Elena Llorente, Mirta Plá, Josefina Méndez y Orlando Salgado. Como invitado se sumaba a la lista el célebre bailarín y coreógrafo español Antonio Gades, quien además de realizar el montaje de su versión de *Bodas de sangre*, bailó con Alicia el *pas de deux* *Ad Libitum*, realizando también un exitoso debut como Hilarión en el ballet.

La repercusión de la presencia del joven BNC —celebraba en ese momento su aniversario 40— fue ampliamente divulgada por la prensa escrita, la radio y la televisión norteamericanas. Por ejemplo, la destacada crítica Anna Kisselgoff (*The New York Times*, 14 de junio de 1978) sentenció: «El Ballet Nacional de Cuba hizo su debut en Nueva York anoche en el Metropolitan Opera House con una fantástica producción de *Giselle*, teniendo como estrella a su fundadora-directora-*prima ballerina*, Alicia Alonso, en el papel protagónico. Esta producción es simplemente la de más elevada calidad que pueda mostrarse en cualquier lugar. Decir que es fantástica no es elogiar meramente su excepcional calidad en todos los sentidos, sino subrayar la verdadera esencia sobrenatural que permea su atmósfera general. Para muchos de los millares de nuevos espectadores del ballet, esta *Giselle* es una introducción perfecta al significado del ballet romántico. Es también la más feliz selección de la Alonso, quien montó esta versión para mostrarla la primera noche que los neoyorkinos vieron a su compañía. La cual es, ciertamente, una compañía nacional, pero sobre todo, la compañía de Alicia Alonso. Su sello o impronta está por doquier. (...) Es una compañía que se justifica a sí misma por sus altos niveles, y no por los valores de la curiosidad. La Alonso conduce una nave compacta. Los resultados fueron evidentes en esta maravillosa *Giselle*». ▶

Mientras que Alan M. Kriegsman (*The Washington Post*, 7 de junio de 1978) comentó: «El programa del Ballet Nacional de Cuba, el cual comenzó anoche su segunda semana en el Kennedy Center, incluyó la más ambiciosa obra contemporánea de la compañía vista hace tiempo aquí: *Edipo*. (...) Ver bailar a Alonso este rol de Yocasta es ver un milagro en acción. Es un papel inmensamente extenuante, demandador de acerados ataques y ardorosas emanaciones emocionales. Alonso ejecuta todo eso con persistente energía e intensidad, pareciendo en todo momento tener la mitad de sus años, desarrollando media docena de piruetas en unos acertados brotes de esas increíbles piernas como jabalinas. Cómo es posible para una mujer de su edad hacer lo que ella hace es un secreto conocido solamente por la Alonso y la divina providencia». Y Olga Maynard (*Dance Magazine*, Nueva York, junio de 1978): «Alicia Alonso ha pasado más allá de la técnica a una solitaria y única categoría: como Alonso. (...) Las palabras solas no pueden describir la maravilla de su baile, la inteligencia de sus interpretaciones, el radiante encanto de su personalidad, su invencible optimismo y la jovialidad de su naturaleza. (...) El ballet cubano ha estabilizado ya su propia historia y su propia identidad. Su nombre como Ballet Nacional de Cuba ha significado para Alicia Alonso algo más profundo que lograr un repertorio: ha sido fundir o fusionar todos los elementos de la sustancia cubana».

Ver bailar a Alonso este rol de Yocasta es ver un milagro en acción. Es un papel inmensamente extenuante, demandador de acerados ataques y ardorosas emanaciones emocionales.

ALAN M. KRIEGSMAN (*The Washington Post*, 7 de junio de 1978)

EL REGRESO. CUARENTA AÑOS DESPUÉS

Cuatro décadas nos separan de aquella primera vez que el BNC paseaba, con su carga creativa, su joven escuela por el lugar donde los fundadores se habían forjado, pero mostrando la esencia de la cubanía sumada al ballet clásico, como fenómeno artístico-cultural, quizá impensable para muchos, que eso podía suceder en el... Caribe. A la altura de este 2018, las jóvenes generaciones formadas en la Isla y que integran las filas del BNC vuelven a Estados Unidos. Entre el 5 de mayo y el 9 de junio, la agrupación cubana dejará otra estela de éxitos en Chicago (Auditorium Theater), en Tampa (David A. Straz Jr. Center for the Performing Arts), Washington DC (John F. Kennedy Center for the Performing Arts), concluyendo en Saratoga, Florida (Saratoga Performing Arts Center). Las piezas que conformarán el repertorio serán *Don Quijote* y *Giselle*, esta última con la que Alicia Alonso comenzó su legendaria cadena de éxitos en Estados Unidos, cuando aquel 2 de noviembre de 1943 sustituyó a Alicia Márkova en el rol protagónico. Desde entonces, la

Las palabras solas no pueden describir la maravilla de su baile, la inteligencia de sus interpretaciones, el radiante encanto de su personalidad, su invencible optimismo...

OLGA MAYNARD (*Dance Magazine*, Nueva York, junio de 1978)

bailarina cubana cambió su nombre, porque al amanecer del 3 de noviembre de ese año su alma, todo su ser, estaba atrapado en la esencia de aquella joven campesina del primer acto, y luego en la *willi* del segundo, para marcar una carrera que aún muestra con orgullo a sus 97 años. Seguramente, regresará a algún punto de esta gira con la compañía, que es también parte de su ser, como la danza.

AN IMPRINT THAT MULTIPLIES

Thirty years ago, in May 1978, an important event for the Cuban culture took place: the first visit of the Ballet Nacional de Cuba (BNC: Cuba National Ballet): the first wide representation in the United States of the arts of the small island of the Caribbean after the Triumph of the Revolution in January, 1959. Without question, one of the greatest successes of the career of that company was that tour in the United States and Canada that included performances in Washington, New York and Toronto. The tour was the continuation of Alicia Alonso's career in North America but the first time that the BNC, where Alicia, Fernando and Alberto Alonso left their mark, performed there.

Alicia showed all that great work in that first tour along with dancers of a high academic background. The audience was able to confirm the influence of what she had received in the United States, along with the techniques of European professors that progressively shaped her talent guiding her into the classic labyrinths through various edges.

*By now, 2018, the young generations educated and trained in the island that are part of the BNC return to the United States. During May 5-June 9, the Cuban delegation will leave another trail of success in Chicago, Tampa, and Washington D.C., ending their tour in Saratoga, Florida. The plays that are part of the repertoire will be *Don Quijote* and *Giselle*, the latter being the one in which Alicia Alonso started her legendary series of successes in the United States. *

Por andar en malos pasos

Por **TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS**

La Compañía de Danza Malpaso será la única de estilo contemporáneo que actuará en el Festival Artes de Cuba, en el Kennedy Center.

Mayo llega con sus últimos aires primaverales al Kennedy Center for the Performing Arts de Washington DC. Y con la fresca brisa de la mañana, las acogedoras tardes y noches también le trae *Artes de Cuba: Desde la Isla para el Mundo*. Festival inusitado, exhibición del arte de una isla genuinamente caribeña. Sobrevienen días de son, jazz, artes plásticas, cine, teatro, danza... Atrás quedan las hostilidades, la incertidumbre del visado y los posibles muros. El Festival extiende un puente y la cultura cubana devela el camino.

Durante todo el quinto mes del año, alrededor de cuatrocientos artistas cubanos se reúnen en la capital estadounidense. La curaduría del evento está a cargo de Alicia Adams, vicepresidenta de Programación y Danza Internacional en el Kennedy Center. Hasta allí, en me-

dio de la algarabía de los transeúntes, de las entradas que se agotan, llega la Compañía de Danza Malpaso, única de estilo contemporáneo que actuará en el prestigioso complejo cultural los días 11 y 12 de mayo.

Tres piezas del bien pensado repertorio: *Vals indomable*, un dueto titulado *Ocaso* y una versión de *24 horas y un perro*; una suerte de imbricación de coreógrafos consagrados como Aszure Barton, junto a los emergentes del patio como Osnel Delgado. Este último funge, además, como director artístico de la compañía, y su historia personal está indisolublemente ligada a la fundación de Malpaso, al igual que la de Daile Carrazana.

«La propuesta del nombre es de Osnel —nos cuenta Fernando Sáez, director ejecutivo—. Me gustó porque, en primera instancia, tenía que ver con su salida de Danza Contemporánea de Cuba

cuando estaba en el cenit, en el pináculo de su carrera como bailarín. Lo mismo ocurría con Daile Carrazana. Se va porque necesitaba más posibilidad de lo que ambicionaba en ese momento, que era su carrera coreográfica. Muchas personas se acercaron a Osnel y le dijeron: vas a dar un mal paso saliendo de Danza Contemporánea. Él siguió su instinto, fue testarudo y dejó la compañía».

»El nombre no es pretencioso, me pareció bien ser modestos al nombrar la compañía y que fuéramos serios para entregar un trabajo decente. Malpaso tiene también una connotación simbólica, que es el sentido del fracaso, del riesgo. Sin equivocarse es imposible que una aventura humana de cualquier índole, y más si es creativa, tenga cierto valor. Es posible crear algo inusitado, insólito, si nos adentramos en caminos desconocidos, y cuando eso pasa somos susceptibles al error.

El sentido del fracaso está profundamente ligado a ese nombre. Y el sentido del humor también, porque un mal paso en la danza es lo opuesto a lo que se supone que sea la danza. Es irónico. Estos tres niveles, el primero de su historia personal, el sentido del humor y el sentido del riesgo y el fracaso a la hora de crecer en la vida me parecieron ideales para nombrar a la compañía».

Malpaso se fundó en diciembre de 2012 por Daile Carrazana, Osnel Delgado y Fernando Sáez. Pero no es hasta marzo de 2013 cuando figuró en el registro del Centro de la Danza. Tras un lustro sobre la escena y el aura del riesgo y el fracaso por doquier, la compañía cuenta con versátiles y comprometidos bailarines. Es asociada al Joyce Theater de Nueva York, al que identifican como su segunda casa. Precisamente en su segundo hogar comenzaron el jubileo por los cinco años de creada la compañía, en enero de 2018. Las celebraciones terminaron justo antes de partir hacia el Kennedy Center. Se trata de tres funcio-

nes que dieron en el espléndido Teatro Martí entre el cuatro y el seis de mayo, con un programa que incluyó tanto a coreógrafos consagrados como a los emergentes.

Solo diez bailarines llegan al Kennedy Center, entre ellos los ya mencionados Osnel Delgado y Daile Carrazana, bailarines de avalada trayectoria. Esta última enfatiza: «Participar en el Festival Artes de Cuba es realmente un honor. Somos la compañía de danza que va a representar a la danza contemporánea en Cuba. Este es nuestro quinto aniversario y eso dice mucho. Desde el 2014 vamos a Estados Unidos y hemos visitado más de quince estados. Por nuestra labor durante este tiempo el Kennedy nos ha escogido. Nunca hemos estado en un evento donde haya tanta representación de artistas cubanos; para nosotros eso es lo más importante: poder representar a Cuba en un evento de esa magnitud».

Las obras escogidas para las dos presentaciones en Washington DC son parte

de la constante preocupación de la compañía por el repertorio. Fernando Sáez aclara que esto ha sido posible a través del proyecto *Inventario*, en el que los jóvenes traen obras en proceso o terminadas y las debaten abiertamente con el público. También gracias a los bailarines de la compañía con vocación coreográfica.

Después de la actuación en el Kennedy Center participarán en el festival *Illuminator*, en Toronto, Canadá, con una versión coreográfica de Osnel Delgado de *El viejo y el mar*, de Ernest Hemingway, entre otras propuestas. «La compañía es joven. Creo que entre sus principios distintivos están la obsesión con las colaboraciones y con promover el trabajo de los coreógrafos emergentes. Tenemos bailarines que se han vuelto extraordinarios en poco tiempo, gracias a tanto trabajo. Diría también que las mejores obras de la compañía están marcadas por la teatralidad». Contra todo pronóstico, comprometidos, siempre arriesgados, Malpaso anda en pasos certeros.

HANGING OUT WITH MALPASO

May arrives with its last spring airs at the Kennedy Center for the Performing Arts of Washington D.C. with Arts in Cuba: from the Island to the World. The Malpaso dance company arrives there, the only one of the contemporary style that will perform at the prestigious cultural complex on May 11 and 12.

Three pieces of the well-thought-out repertoire: Vals indomable, a duet titled Ocaso and a version of 24 horas y un perro; a sort of interweaving of established choreographers such as Azure Barton, along with emerging artists like Osnel Delgado. The latter also serves as the artistic director of the company, and his personal history is inextricably linked to the foundation of Malpaso, like that of Daile Carrazana's.

Malpaso was founded in December, 2012 by Daile Carrazana, Osnel Delgado and Fernando Sáez. But it is not until March 2013 when it appeared in the register of the Centro de la Danza (Dance Center.) After five years on stage and the aura of risk and failure everywhere, the company has over ten versatile and committed dancers, and is associated with the Joyce Theater in New York, which they identify as their second home.

After the performance at the Kennedy Center, they will participate in the Illuminator festival, in Toronto, Canada, with a choreographic version of Osnel Delgado of The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway, among other proposals.

Miguel Iglesias cerebro y corazón

POR VIVIAN MARTÍNEZ TABARES

Miguel Iglesias en *Michelangelo* y junto a Loipa Araújo en *Cubanísima*, de Neris Felipe.
Fotos: Archivo Compañía Danza Contemporánea de Cuba.

Altivo y gentil va por la vida y por los teatros del mundo en su incesante lucha por el arte de la danza. La primera cualidad se debe a que conserva intacta la postura y cierta dosis aceptable de arrogancia en el talante del bailarín que fue, sin formación académica tradicional, pero fogueado en la práctica con maestros de distintas disciplinas de la escena y múltiples exigencias técnicas, los cuales lo hicieron grande en el arte del movimiento y hasta lo llevaron a actuar. Y la segunda, porque irradia cordialidad en la energía que pone en su trabajo, incansable y locuaz, acierto a la comunicación con su voz rajada y su mirada intensa, que engancha al interlocutor.

Hablo de Miguel Iglesias, recién distinguido con el Premio Nacional de Danza 2018, un reconocimiento que, aunque muy merecido desde hace años, no es para él culminación ni meta, sino solo un punto feliz en una carrera de amplias proyecciones y total entrega.

Miguel fue el bailarín que debutó en 1967, casi por los azares que depara la amistad, en el Ballet de la Televisión Cubana, y dos años más tarde saltó a lo clásico hasta el entonces muy joven Ballet de Camagüey, donde creció con el magisterio de Joaquín Banegas, Azari Plizetski y Loipa Araújo. Fue primer bailarín y protagonista de obras de Alberto Méndez,

MIGUEL IGLESIAS: MIND AND HEART

Miguel Iglesias has been presented with the Premio Nacional de Danza 2018 (National Dance Award, 2018) a recognition that, although well-deserved for years, is not a crowning or a goal for him, but just a fortunate point in a career of broad projections and total commitment.

Miguel made his debut in the Ballet de la Televisión Cubana (Cuban Television Ballet) in 1967, and two years later he turned to classic at the, until then, very young Ballet de Camagüey. He was the leading dancer and main character of works by Alberto Méndez, Iván Tenorio and Gustavo Herrera, choreographed for the company.

Just eight years after his debut on stage, he became a full member of the Conjunto Nacional de Danza Moderna (National Modern Dance Ensemble.) There he danced under the direction of numerous choreographers and was part of the first premieres of Marianela Boán

Iván Tenorio and Gustavo Herrera, coreographed for the company.

El propio artista ha contado que fue una presentación de *Medea y los negreros*, la reescritura caribeña del mito griego que el maestro Ramiro Guerra emprendió al frente del Conjunto Nacional de Danza Moderna, la que le dio la sacudida necesaria para definir, de una vez, su camino definitivo en la danza. Apenas a ocho años de su debut en las tablas, se convirtió en miembro pleno del Conjunto Nacional de Danza Moderna.

Allí bailó bajo la guía de numerosos coreógrafos y fue parte de los primeros estrenos de Marianela Boán y Rosario Cárdenas. En época en que la agrupación se llamaba Danza Nacional de Cuba, estuvo dirigido por el músico Sergio Vitier.

Danza Contemporánea de Cuba no es una compañía de autor, pero tiene una dirección artística que indaga en la oposición al invitar coreógrafos que proponen diferentes lenguajes y retos.

Se dice que Danza Contemporánea de Cuba ha devenido una suerte de compañía madre, de la que se han nutrido muchos artistas que hoy defienden un espacio propio.

Entre los méritos que le han ganado el Premio Nacional de Danza está su vocación pedagógica, en vínculo con la enseñanza artística, que se evidencia

and Rosario Cárdenas. At a time when the group was called Danza Nacional de Cuba, he was directed by musician Sergio Vitier.

Among the merits that have made him deserve the Premio Nacional de Danza (National Dance Award) is his pedagogical vocation, in connection with artistic education, which is evident in numerous actions to promote the event, beyond the high technical training that the dancers of the company possess.

Miguel also received the Premio del Gran Teatro de La Habana "Alicia Alonso 2017" (Alicia Alonso 2017 Gran Teatro Award) in Havana last January, as well as the fact that his group won one of the Villanueva awards from the critique by Carmina Burana.

en numerosas acciones para impulsar la manifestación, más allá de la alta formación técnica que exhiben los bailarines de la compañía.

Miguel recibió también en enero el Premio del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso 2017, además de que su colectivo se alzó con uno de los Villanueva de la Crítica por *Carmina Burana*.

Para Miguel no hay baja intensidad. Cubano mundial, sanguíneo y vitalísimo, en lucha rebelde contra la mediocridad en el arte y en la vida para desarrollar el talento; enamorado de su trabajo entre los que más, aglutinador y responsable desde un complejo ejercicio cotidiano que mezcla el liderazgo artístico, la paternidad y la orientación humanista en relación con sus bailarines, Miguel Iglesias es cerebro y corazón de la danza contemporánea cubana.

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

IRENE RODRÍGUEZ y las danzas hispánicas en Cuba

Por MARTHA SÁNCHEZ

Yo siempre he sido muy apasionada, me entrego desde pequeña. Siempre supe lo que quería hacer y lo que quería lograr

Cuando baila, quizás ni el corazón le palpita más rápido que los tacones; pero los rostros de Irene Rodríguez en escena no denotan nervio, sino osadía, unas veces inocencia, otras sensualidad, maldad, embrujo, herida, traición, sufrimiento, agonía.

«Yo siempre he sido muy apasionada, me entrego desde pequeña. Siempre supe lo que quería hacer y lo que quería lograr», asevera. La personalidad de la exprimera bailarina del Ballet Español de Cuba y fundadora de una compañía propia hace seis años en La Habana, ha puesto de pie a más de un auditorio, dentro y fuera de su tierra natal.

«Al baile le entregué mi infancia, mi adolescencia y mi juventud, todos mis sueños, ilusiones, esperanzas», afirma Rodríguez, quien culminó un doctorado en el Instituto Superior de Arte (ISA) y desde hace años dirige en Cuba el Festival La Huella de España.

La joven coreógrafa y profesora sustituye constantemente el sustantivo trabajo por pasión, y en estos momentos prepara a la compañía para danzar, el 15 de mayo, en el festival Artes de Cuba: From the Island to the World (De la Isla al mundo), que acontecerá en el Centro John F. Kennedy, de Washington, Estados Unidos. «Es un gran honor y un compromiso ser una de las tres compañías que mostrarán características del arte danzario cubano, y para esto he elegido un repertorio con un diapason bastante amplio, que abarque desde la tradición en un primer acto hasta la modernidad en un segundo», explicó en diálogo con la revista *Arte por*

Exceleacias. «El programa en dos actos lo abrimos con *Emigrante*, sobre música del maestro Frank Fernández, pues me parece una obra ideal para exhibir los componentes de la cultura nacional, ya que contiene la historia de la emigración española en Cuba y la mezcla de las danzas hispánicas y africanas», relató la ganadora del Premio Iberoamericano de Coreografía 2012. Frank Fernández, figura cimera de la pianística cubana, compuso la partitura de *Emigrante* inspirado en sus propios abuelos españoles. Una parte significativa de la población de Cuba desciende de viajeros, algunos provenientes hasta de Asia. La fisonomía, la sociedad y la cultura de la Isla traslucen indiscutibles marcas de hibridez. «*Emigrante* es una obra dedicada a todos aquellos que tienen reflejada en su familia la historia de la emigración, que es tan triste y lleva en el fondo tantos anhelos, pero forma parte de la bellísima historia de mi pueblo», comentó.

Según la bailarina, directora y coreógrafa, el segundo acto reflejará más la contemporaneidad del arte danzario español y su repercusión en Cuba, por tanto básicamente exhibirá la labor de la Compañía Irene Rodríguez, seguidora de la modernidad de las tradiciones hispánicas. El público presente en el Teatro Terrance podrá apreciar obras como *El mito*, galardonada en el Concurso del Atlántico Norte Vladimir Malakhov y, recientemente en el II Concurso Coreográfico Internacional, realizado en Cuba como parte del XXIV Encuentro Internacional de Academias de Ballet. La pieza constituye una alegoría al famoso «Mito de la caverna», del filósofo griego Platón.

Llama la atención que en ningún momento se divisa un rostro. Un telón negro apenas se eleva unos centímetros para dejar al descubierto las piernas de las bailarinas con tacones negros. El arribo de un par de zapatos blancos plantea extrañeza y desafío, aunque por momentos el nuevo sucumbe a la homogeneidad. Solo piernas, pero lo dicen todo, en taconeado casi constante. Los pies marcan direcciones, sentidos, rechazo, desacuerdos, aceptación, unidad. En un instante aparecen unas palmas, para elevar el nivel de emoción, de seducción y misterio por lo no mostrado. Y al borde del final, los tacones blancos desaparecen, como si la portadora pudiera levitar. Con sucesos similares nacían los mitos.

Hace tres años, la Compañía Irene Rodríguez recibió un reconocimiento en Estados Unidos por su actuación en el Museo Latinoamericano de Arte de Los Ángeles. Mientras, en mayo de 2017, actuó dentro de esa misma ciudad en el WWCI Studios, en la gala *Evening in Havana*, inspirada en el documental *Weekend on Havana*, del realizador británico Leo Eaton. De Norteamérica viajó a Colombia para bailar en el Teatro Metropolitano de Medellín el espectáculo *Antología de la zarzuela*, junto a la orquesta del Estudio Polifónico de esa urbe, bajo la dirección de Juan Pablo Noreña, y en la parte escénica del maestro español Lorenzo Moncloa. En el propio año, el colectivo regresó a Estados Unidos en otras ocasiones para brindar su arte en el Instituto Chautauqua, de Nueva York, y en Massachusetts protagonizar seis espectáculos en el Jacob's Pillow Dance Festival, uno de los más prestigiosos eventos de danza del país.

Rodríguez recibió hace unos meses la Medalla Iberoamericana que otorga la Fundación Honoris Causa y la Universidad de Guadalajara, México, pero para ella las metas de superación son infinitas. Ahora su mayor aspiración es volver a conquistar a la audiencia norteamericana y llevar en alto la cultura de su país.

La Maestra celebró el pasado año el quinto aniversario de la fundación de su compañía con la inauguración de una sede para el trabajo del conjunto, enfocado en las danzas españolas, tradicionales y contemporáneas. Gracias a esa concesión de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, dirigida por Eusebio Leal, Rodríguez abrió los talleres vocacionales, considerados por ella una fuente indiscutible para la búsqueda de

nuevos talentos. La institución coexiste de manera armoniosa con la Escuela Profesional, ya existente desde el 2013. En la actualidad, la matrícula la componen unos cuatrocientos niños y adolescentes, asesorados por maestros que integran el elenco de la compañía profesional.

La compañía Irene Rodríguez fue catalogada, a fines de 2017, como la sede oficial

de la Escuela de Flamenco de Andalucía en Cuba, lo cual —según aseveró la directora— marca un antes y un después en la formación de sus estudiantes, pues otorga carácter internacional a la titulación que ofrece. El plan de estudios del centro, con una duración de tres años, incluye todos los estilos de la danza española, y brinda una amplia preparación tanto teórica como práctica.

La marca de Irene Rodríguez en la historia del ballet español de Cuba es reconocible.

En cada puesta escénica la carismática bailarina y coreógrafa deja impresa su personalidad, y los públicos más exigentes la reclaman. Hoy la cultura danzaria cubana tiene en ella a uno de sus pilares.

IRENE RODRÍGUEZ AND THE MODERNITY OF THE SPANISH DANCES IN CUBA

"I've always been very passionate; I've been devoting myself to what I do since I was little. I always knew what I wanted to do and what I wanted to achieve.

"I devoted my childhood, my adolescence, my youth, and all my dreams and hopes to dance.

"It is a great honor and commitment to have one of the three companies that will show the characteristics of Cuban dance art, and for this I have chosen a comprehensive repertoire, ranging from tradition in a first act to modernity in a second one."

Last year, the professor celebrated the fifth anniversary of her company's foundation with the inauguration of a seating headquarters for the group's work, focused on Spanish, traditional and contemporary dances.

Irene Rodríguez company was designated, at the end of 2017, as the official headquarters of the Flamenco School of Andalusia in Cuba, which, according to the director, makes a difference in the training of her students.

Irene Rodríguez's mark in the history of the Ballet Español de Cuba (Spanish Ballet of Cuba company) is recognizable. In each production, the charismatic dancer and choreographer leaves her personality imprint and the most demanding audiences acclaim her. Today she is one of the mainstays of Cuban dance culture.

© CORTESÍA DE IRENE RODRÍGUEZ

FESTIVAL ARTES DE CUBA

PUNTE de Amor y Paz ENTRE LOS PUEBLOS

Por JOAQUÍN BORGES-TRIANA

La realización del festival Artes de Cuba: From the island to the world (desde la Isla para el mundo) en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington D.C., en Estados Unidos, resulta una gran fiesta de la cultura artística y literaria de nuestro país y, a la vez, expresión de los mejores deseos de paz y armonía de todos los seres humanos de buena voluntad, en particular de los pueblos de dos naciones que, más allá de sus diferencias políticas, pueden avanzar en el camino de las relaciones, siempre que sea desde el respeto mutuo.

Entre los representantes de la cultura cubana que actuarán en el Kennedy

Center de Washington D.C., los cultores de la música sobresalen de manera especial, tanto por su cuantía como por la notable maestría que los caracteriza. En este singular puente de amor y paz entre los pueblos resalta el hecho de que en la delegación cubana se integran creadores residentes en nuestro país y otros que son parte de la diáspora, pero que comparten idéntico amor por la tierra que los vio nacer.

En ese sentido de integración sin hacer distingo por el sitio donde se ha elegido residir, se destaca en la delegación cubana el grupo de compatriotas que se dedican a la práctica del primer gran lenguaje sonoro del pasado siglo xx, es decir, el jazz, entre ellos varios radicados en Estados Unidos. Sucede que los vínculos musicales entre Cuba y esa nación son de larga data, pues como Leonardo Acosta ha señalado en el ensayo «Interinfluencias y confluencias entre las músicas de Cuba y los Estados Unidos», publicado en el libro *Culturas encontradas: Cuba y los Estados Unidos* (eds. Hernández, Rafael y John H. Coatsworth. La Habana, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello y Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller, Universidad de Harvard, 2001):

«Las interrelaciones e influencias recíprocas en las expresiones musicales de Cuba y los Estados Unidos, sobre todo en música popular, han sido de tal magnitud que resulta imposible historiar una sin, al menos, mencionar a la otra, y aunque abundan los estudios sobre esta materia, el campo de investigación es aún muy amplio. Sin embargo, hay que considerar que, además de un proceso de in-

El notable pianista clásico de origen santiaguero Adonis González.

tercambio o interinfluencias, debemos tener en cuenta otros dos fenómenos en el terreno de la música: la existencia de raíces comunes, por una parte, y un innegable paralelismo en el desarrollo de las formas musicales en uno y otro país, que nos permite hablar de confluencias más que de influencias».

No está de más recordar que tras el triunfo de la Revolución en 1959 y la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, con el consiguiente cese del natural intercambio musical entre ambos países, el proceso migratorio de músicos

una nueva generación de cultores del jazz de nuestro país, con una muy sólida formación académica recibida en los conservatorios de la Isla, ante la cruda realidad económica de lo que se dio en llamar periodo especial, optan por irse a residir a Estados Unidos, donde a partir de su altísimo nivel como instrumentistas capaces de abordar cualquier estilo, no solo se mueven entre agrupaciones musicales de compatriotas, sino que han conseguido integrarse a la nómina de disímiles proyectos de jazzistas estadounidenses.

La relación entre las instituciones cubanas y la diáspora musical de la nación no fue fácil a partir de 1959. Probablemente, nunca se llegue a saber con certeza quién fue el que tiró la primera piedra: si los que afirmaron que el son se había ido de Cuba o los que se negaron a admitir que quienes se marchaban del país continuaban siendo cubanos. Lo cierto es que ese alimentarse de negaciones recíprocas, al margen de las contradicciones políticas, le hizo un enorme daño a nuestra cultura y en particular a la música, que, por la condición de ser también una industria, sufre presiones que no se dan en la literatura o las artes plásticas.

considerable porción de la memoria de este país.

Ello es parte de un fenómeno que catalogo como «procesual» dentro de la política cultural cubana en relación con la música y que tiene varios antecedentes, entre los cuales uno de los más cercanos en el tiempo es el hecho de que las producciones fonográficas registradas en la diáspora, desde la emisión correspondiente a 2009 pueden competir en Cubadisco, donde incluso algunas de ellas han sido galardonadas.

Así llegamos a un evento como Artes de Cuba: From the island to the world, donde por igual intervienen músicos residentes en Cuba como otros que son parte de la diáspora, y que comparten el hecho de haber sido formados en las maneras y hábitos de los centros docentes de Cuba. Semejante fenómeno, algo hasta hace poco impensable, además de ser reflejo del pensamiento sociocultural que se va imponiendo entre las nuevas generaciones de artistas e intelectuales de Cuba, es un llamado a la identificación de todos los nacidos en nuestra tierra, así como a echar abajo fronteras y extremas e internas incomprensiones. De ese modo se verifica que estos instrumentistas están unidos por idéntica sensibilidad epocal y, en no pocos casos, por haber crecido juntos en nuestras escuelas de música.

De tal suerte, en el ámbito de la música académica, una compositora como Keyla Orozco Alemán representará lo que afuera de nuestro país están haciendo figuras como Ileana Pérez Velázquez, Eduardo Morales-Caso, Ailem Carvajal, Louis Aguirre, Tania León (ganadora del prestigioso premio Fellowship Guggenheim en 2007), Sergio (Fernández) Barroso, Flores Chaviano, José Novás, Orlando Jacinto García, Yalil Guerra o Ramiro Valdés Puentes.

También yo pudiera hablar aquí extensamente de otro que intervendrá en estas jornadas: el notable pianista clásico de origen santiaguero Adonis González, hoy residente en Estados Unidos, quien se destacó desde sus días de estudios en el Instituto Superior de Arte y luego cuando ganó los principales premios en el Concurso de Música de la Uneac, el Concurso Festival Internacional Ernesto Lecuona, de La Habana, y el venezolano Teresa Carreño, y que tiene en el DVD *Adiós a Cuba* una deliciosa producción audiovisual que propone un diálogo ▶

Poco a poco, y como señal de madurez, se ha ido restableciendo el derecho natural de la normal y fluida comunicación de la cultura cubana con nuestros músicos que viven en el exterior.

nuestros hacia aquella nación, que antes había sido algo común y corriente entre muchos jazzistas de acá que deseaban ir a probar suerte a ver si conseguían realizar el sueño de ir a bailar a casa del trompo, se politizó a extremos antes nunca imaginados, fenómeno que empieza a cambiar a partir de la última década de la anterior centuria, cuando

Poco a poco, y como señal de madurez, se ha ido restableciendo el derecho natural de la normal y fluida comunicación de la cultura cubana con nuestros músicos que viven en el exterior, relación que nunca debió ser cortada si se piensa en el gigantesco vacío creado, así como en la tristeza generada al borrar —sin querer o queriendo— una

El baterista, orquestador y compositor Dafnis Prieto, único músico cubano que ha sido galardonado con la codiciada beca Genius Grant.

entre la escuela romántica europea y el pianismo practicado en nuestro país a partir de mediados del siglo XIX y durante principios del XX, heredero de aquel lenguaje, pero con remarcadas esencias criollas que lo han hecho perdurar hasta el presente en el repertorio de numerosos intérpretes.

O quizás sería conveniente referirse a algunos de nuestros jazzistas transerrados y que estarán en el jolgorio auspiciado por el Kennedy Center en Washington D.C., para difundir entre los estadounidenses parte de nuestro intenso quehacer artístico. Nombres como el de la cantante, flautista y percusionista Yaité Ramos Rodríguez, más conocida como «La Dame Blanche», hija del famoso trombonista Jesús Aguaje Ramos, con una carrera internacional impresionante, aunque en su tierra natal y de la que un día partió apenas se tengan noticias; o el saxofonista, profesor en la Universidad de Harvard, arreglista y compositor Yosvany Terry, hacedor de una harto interesante discografía, en la que brillan álbumes como *Metamorphosis*, *Today's opinion* y *New throned King*, con un trabajo a partir de las raíces afrocubanas, pero no las de origen yoruba y que son las más recurrentes, sino con las procedentes de la cultura arará.

El prestigio alcanzado por estos músicos afincados en la diáspora se sintetiza a la perfección en el caso del baterista, orquestador y compositor Dafnis Prieto, único músico cubano que ha sido galardonado con la codiciada beca Genius Grant, otorgada por la Fundación MacArthuren New York, que no se trata de un premio a los logros del pasado, sino un estímulo monetario o una inversión en una persona con visión y originalidad, a fin de que pueda desarrollar su creatividad sin trabas económicas.

Fonogramas como *About the Monks*, *Absolute Quintet*, *Taking the Soul for a Walk*, *Si o Si Quartet / Live at Jazz Standard*, *Dafnis Prieto Proverb Trio* o *Triangles and Circles* dan sobrado testimonio de las virtudes de este eminente baterista y compositor, oriundo del Condado, un barrio pobre y muy musical de Santa Clara, de donde gracias al nunca demasiado bien ponderado sistema de enseñanza artística cubana han surgido figuras como José Luis Cortés *El Tosco* o Dafnis Prieto, uno de nuestros compatriotas que expondrá su música en el festival Artes de Cuba: *From the island to the world*.

Por último, cabe señalar que la nómina de participantes en este evento corrobora que, en breves palabras, se es cubano, y un buen cubano por opción, se viva donde se viva. Y los cubanos todos podemos aportar nuestro granito de arena a ese sueño colectivo y esperanzador de cómo queremos sea el futuro del país que nos vio nacer. Un futuro al que con todos y para el bien de todos, como lo preconizó el Apóstol de la independencia cubana, José Martí, vivamos donde vivamos, estamos, de cierta manera, obligados a contribuir.

...la nómina de participantes en este evento corrobora que, en breves palabras, se es cubano, y un buen cubano por opción, se viva donde se viva.

El saxofonista, arreglista y compositor Yosvany Terry, profesor en La Universidad de Harvard.

**ARTS IN CUBA FESTIVAL
A BRIDGE OF LOVE AND PEACE BETWEEN PEOPLES**

The Arts in Cuba festival "From the Island to the World" at Kennedy Center in Washington D.C., U.S.A. is a magnificent fest of the artistic and literary culture of our country and, at the same time, an expression of the best wishes of peace and harmony of all goodwilled human beings, in particular those of the two nations who, beyond their political differences, may move forward on the road of relations always based on mutual respect.

Among the representatives of Cuban culture who will be performing at Kennedy Center in Washington D.C., musicians stand out in a special way because of their numbers as well as for their remarkable skill. In this singular bridge of love and peace among peoples stand out the fact that in the Cuban delegation there are creators residing in our country and others who are part of the Diaspora, but all sharing the same love for their native land.

All Cubans are able to contribute their share to that promising and collective dream of how we want the future of our country to be: a future in which with everyone and for the good of everyone, as advocated by our apostle, José Martí, no matter where we live, we are bound to make a contribution. 🇨🇺

LEGADO

APOSTEMOS A LAS RESPUESTAS

Por EMIR GARCÍA MERALLA

¿Siguen siendo los mismos Van Van? ¿Es bueno el disco o aún funciona la nostalgia para aceptar este trabajo de la orquesta más popular de todos los tiempos en la músicaailable de Cuba?

Cierta tarde del mes de febrero del año 2014, cómodamente sentados en una esquina de su casa y tras tres largas horas de conversación, Juan Formell se atrevía a determinar cuál de los cientos de temas que había escrito y habían bailado sus compatriotas debía recibir el beneficio de la inmortalidad: «Si *Sandunguera* trasciende, entonces habré logrado llegar al corazón de los bailadores de cualquier lugar (...). En cuanto a la orquesta, no sé el tiempo que me queda frente a ella, pero ya Samuel está funcionando como director y lo hace bien».

Horas después estábamos en un estudio escuchando parte de los temas del

disco que por aquel entonces producía para su orquesta Los Van Van con el título *La fantasía*. «Mulato, en este disco estoy dando un giro a la orquesta y sé que la gente va a aceptarlo». Dos meses después la agrupación y la música cubana dieron un giro inesperado: Formell dejaba este mundo.

La fantasía fue un disco que marcó más de un punto de giro en la orquesta Los Van Van y en su concepto general. El songo ajustaba el giro sonoro hacia una dimensión que para muchos parecía olvidada: la impronta de la percusión, en especial el trabajo de la batería, solo que esta vez era el trabajo de Samuel Formell el que anunciaba esta modificación. Además será el disco póstumo del

fundador de la orquesta y a su vez dejará abierta las venas de la especulación acerca del futuro no solo de la orquesta, sino de una zona de la música cubana que involucra a toda la nación, por decirlo de alguna forma.

Ahora, comenzando el año 2018, acostumbrados los bailadores a la ausencia de Juan Formell, Los Van Van presentan *Legado*, el primer disco escrito y producido sin el ojo avizor y las «trampas de la fe» de las que se valía el Maestro. Valdría la pena preguntarse: ¿siguen siendo los mismos Van Van?, ¿es bueno el disco o aún funciona la nostalgia para aceptar este trabajo de la orquesta más popular de todos los tiempos en la músicaailable de Cuba?

© CORTESÍA DE LOS VAN VAN

Legado

FORMELL Y LOS
VANVAN

Propongo que apostemos a las respuestas.

Legado, que circula bajo el sello Egrem, no es un disco de transición musical y estilística, aunque por él transiten nuevos miembros de la orquesta, como es el caso de Juan Carlos y Vanessa Formell, el primero como bajista y ella asumiendo el rol de vocalista femenina. Aquí estriban dos de las tantas virtudes de este fonograma. Primero, que no resulta traumático para el bailador acostumbrarse al timbre y a los giros de la nueva cantante —muchos no recuerdan que ella debutó a los seis años con esa misma orquesta en un popular programa de televisión llamado *Joven Joven*— que sustituye a Yenny Valdés.

Como frontis ante el público, la frescura juvenil de Vanessa conecta a la orquesta con nuevos receptores, pero además ella sabe imponer su estilo, aunque por momentos deba respetar determinados giros que su antecesora impuso entre los seguidores de la orquesta. Sin embargo, el resultado de su presencia se verá en la medida en que los bailadores se acostumbren a ella como parte fundamental de la familia vanvanera.

El trabajo de Juan Carlos en el bajo sigue algunas de las pautas sobre las que se definió el songo desde ese instrumento, y aunque su fuerte es la guitarra, este hijo de Formell asume dignamente el instrumento y lo enriquece con toques propios de los sonidos del jazz moderno y del rock.

Los autores que tributan a esta producción lo hacen recreando las mismas historias a las que nos hemos acostumbrado cuando de Los Van Van se trata: crónicas sencillas y sin grandes complicaciones

Diseño de cubierta del disco *Legado*.

SEGÚN HORACIO *EL NEGRO* HERNÁNDEZ
SAMUEL FORMELL
ES EL MÁS GRANDE RENOVADOR DEL INSTRUMENTO
EN LA MÚSICA BAILABLE CUBANA

Juan Formell siempre vio lejos en la música cubana.

lingüísticas, historias para bailar y cantar en cualquier esquina. Como complemento —y aquí resalta la filosofía formeliana— se recrean temas que nunca pasan de moda, pero desde las dinámicas y las ansias del hombre de estos tiempos.

Antes me referí al peso que nuevamente tiene la percusión en este disco y en las mismas presentaciones en vivo de la orquesta. Harto conocido es que por ley natural el sustituto de Changuito debía ser Samuel, no solo por el vínculo filial, sino porque fue el alumno predilecto de quien es considerado por la crítica mundial el padre de la percusión moderna en la música afrocubana. Veinticinco años después tal afirmación gana fuerza.

Según Horacio *El Negro* Hernández —uno de los grandes bateristas cubanos

y universales—, Samuel Formell es hoy por hoy el más grande renovador del instrumento en la músicaailable cubana; en eso concordamos. El estilo creado por el director de Los Van Van ya comienza a imponerse no solo entre los músicos. Los seguidores de la orquesta bailan pendientes de sus golpes en los tambores, como si en ello les fuera la honra. Desde la batería Samuel Formell retoza con la rumba más contemporánea, el rock, el jazz y otras músicas universales para complementar el songo con nuevos aires, o tal vez para mantenerlo dentro de lo que su fundador definiera como el inagotable intercambio entre estilos que nunca deben aburrir al bailarador.

Legado también es motivo para que nuevamente Hugo Morejón demuestre por

qué se le considera un genio del trombón, no solo como ejecutante, sino por la forma en que logra equilibrar el sonido de esa cuerda de instrumentos. El songo, sin el trío HMC (Hugo, Mundo y Collado), sería como un niño al que le han prohibido jugar a la pelota.

Sandunguera tal vez esté en la próxima producción discográfica de Los Van Van, tal vez sea el tema antológico que bailarán los nuevos seguidores de la orquesta, esos que nunca tuvieron a Juan Formell frente a ellos, privilegio de muchos que leerán estas notas. Por ahora solo importa que hay Van Van para nuevas temporadas.

Los Van Van también son Cuba. Lo que los padres legan a sus hijos merece respeto, sobre todo si ello implica el orgullo de una nación.

LEGACY

With the dancers accustomed to the absence of Juan Formell, the Los Van Van presents Legado (Legacy) at the beginning of 2018. It would be worth asking: is Van Van still the same?

Legacy, circulating under the EgreM label, is not a musical and stylistic transition album, although new members have joined the orchestra, as is the case of Juan Carlos and Vanessa Formell: the former as a bass player and her assuming

the role of vocalist. Two of the many virtues of this phonogram are: first, it is not shocking for the dancer to get used to the timbre and the turns of the new singer who replaces Yenny Valdés.

Second, the work of Juan Carlos on the bass follows some of the guidelines on which the songo was defined from that instrument, and although his strength is the guitar, this son of Formel's takes the instrument with dignity and enriches it with touches of modern jazz and rock.

The authors that pay tribute to this production do so by recreating the same stories that we have become accustomed to when it comes to Los Van Van: simple chronicles without great linguistic complications, stories for dancing and singing on any street corner. As a complement - and here Formelian philosophy stands out - they recreate themes that never go out of fashion, but from the dynamics and the anxieties of the man of these times.

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 Artiaco
- B**
von Bartha
Guido W. Baudach
elba benitez
Bergamin & Gomide
Berinson
Bernier/Eliades
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
carlier gebauer
Carzaniga
Casas Riegner
Pedro Cera
Cheim & 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
Murzynska
Elvira González
Goodman Gallery
Marian Goodman
Bärbel Grässlin
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
Casey 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
Kuklje / 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
Mai 36
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 Podnar
Eva Presenhuber
ProjecteSD
- R**
Almine 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-Philippe & 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
Hollybush Gardens
hunt kastner
Kalfayan
Lange + Pult
Emanuel Layr
Löhrl
Jörg Maass
Max Mayer
Lorcan O'Neill
P420
Franklin Parrasch
Nara Roesler
Richard Saltoun
Pietro Sparta
Supporico 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
Polígrafa
Susan Sheehan
STPI
Two Palms

June 14-17, 2018

UNA ISLA EN UN CUERPO

Por **OMAR VALIÑO**

Con *Diez millones*, Carlos Celdrán desplaza hacia nuevos territorios su larga exploración en torno a realidad y realismo, protagonizada por Argos Teatro, la compañía que lidera desde su fundación hace dos décadas.

Obsesivo siempre por lo real como expresión de verdad, en negociación permanente con un realismo poético como lenguaje, ahora bombardeado por cuanto código sirva para relativizarlo en sus bordes y extrañarlo en su centro, Celdrán director ha escrito su último gran ciclo dentro de esas coordenadas. De *Talco a Mecánica*, ambas de Abel González Melo, con estaciones en Chéjov y un importante *Aire frío*, de Virgilio Piñera, son puestas en escena que lo atestiguan.

Para el tránsito a *Diez millones* lo decisivo vuelve a ser el lenguaje. Pregun-

tarse qué exige el material dramático, cuál puede ser su adecuado vehículo de expresión, y responder mediante un trabajoso y complejo proceso de montaje. Y cómo transparentarlo gracias a los actores. Daniel Romero-Él, Maridelmis Marín-Madre, Caleb Casas-Padre, Waldo Franco-Autor resultan filamentos al rojo vivo que gradan en color, temperatura, energía y calor unos raros personajes inolvidables. Mientras un pizarrón y las tizas con que se marcan sobre él los capítulos de la historia, bañadas por una descarnada luz común elegida por Manolo Garriga, ubican la concepción pedagógica del espacio y su extrema síntesis. ¡Tan sencillo es todo!

Carlos encontró esta vez paisaje temático y modo del mismo en su propia autobiografía, algo absolutamente lógico si se piensa que, en ese camino, al detallado

fresco del ser nacional expuesto en *Aire frío* solo podía seguir el testimonio de sí mismo, mediante un retrato que focalizara una nueva vuelta de esa espiral de explicaciones del alma patria y los procesos de la sociedad cubana.

Si se busca ser auténtico, ¿qué mejor autenticidad que sí mismo? Como ha señalado alguien, lo único de lo que cada individuo sabe bien, y podría agregarse que solo a veces. Acostumbrado a hurgar tras las máscaras sociales y humanas por carácter, conciencia artística e intelectual, Carlos Celdrán monta un texto propio, algo inédito en su senda con Argos Teatro, sobre pilotos de la creación teatral contemporánea que él mismo ha venido utilizando en su teatro, pero que en *Diez millones* resplandecen en una dimensión más libre, arriesgada y esencial.

Si lo triste enriquece, contribuye también a la alegría.

FINA GARCÍA MARRUZ

La manera de hacer obra y de realizarse en vida (...) es borrando la amargura, los rencores, todo lo feo de la vida.

GRAZIELLA POGOLOTTI

Mantiene la micropoética con la que sometió a sus más recientes revisiones temáticas, la concentración en la experiencia del actor como espejo iluminador de la experiencia del personaje, la conciencia del dispositivo escénico como arte-

prende las partes y el todo y esa perspectiva hace grande su obra. Quizás sea este el *punctum*, esa semilla más profunda que Barthes nos exigía encontrar en el arte.

Como intercambiándose los roles habituales, es la madre quien lucha contra

El personaje central, al tiempo que recuerda a Carlos Celdrán con esa autenticidad antes mencionada, es igualmente intersección, encrucijada de conflictos. Tensado entre los arbotantes de una madre y un padre que, amén de seres insoslayablemente cercanos y responsables por obligación, representan opciones opuestas con diametral simetría entre los caminos que la Revolución de un lado, y los no integrados a ella de otro, discuten para sus hijos. Es, en definitiva, el territorio mismo de un país

en un cuerpo porque, como he dicho, esa circunstancia biográfica adquiere una dimensión social y política global. Para si alguien extrañaba un toque de actualidad en dicha polémica, el autor, como personaje, nos conduce hasta el destino actual de los tres protagonistas de esta historia, así que la misma concluye en el presente mismo de todos cuantos asistimos al teatro. *Diez millones* es una isla en un cuerpo.

Con delicadeza e inteligencia, Celdrán huye de una sarta de «denuncias», dibuja y penetra el complejo engranaje de una revolución en todos los órdenes...

facto y no como escenografía, la voluntad de documentar la realidad a través de la práctica artística, la conciencia del gesto performativo en diálogo con la gestualidad actoral, la construcción conceptual... Envuelve esa amalgama de recursos en la cercanía de la autoficción, la clave que hace traspasar a *Diez millones* más allá de una posible narrativa melodramática para resultar telúrico repaso de una educación sentimental (e ideológica) de un país.

Porque esta puntualización teatro-lógica no explica *Diez millones*, sino su visceralidad, que hace revivir la vieja categoría aristotélica de la anagnórisis y hacernos vivir, como acto tan extraño de la actualidad, una catarsis. Nos reconocemos en las palabras en primera persona dichas a los ojos de cada espectador, mientras el uso de la tercera persona o la perspectiva narrativa de los hechos nos distancia frente a los acontecimientos privados para ubicarlos en un marco social e histórico general. Intensa emoción y exigencia crítica oscilan brillantes en la textura del espectáculo.

Con delicadeza e inteligencia, Celdrán huye de una sarta de «denuncias», dibuja y penetra el complejo engranaje de una revolución en todos los órdenes, lejos de los paseos de domingo, un «largo tiempo humano» de marcas con fuego. Diría que Carlos exorciza el periodo de su formación como ser humano, coincidente con el de los vientos más huracanados de la Revolución Cubana en los años sesenta y setenta. Lo plantea desde una perspectiva individual, pero nunca como acto onanista, sino con la conciencia de que el teatro lo coloque en ágora que sirva su experiencia a un acto de discusión y legitimación social. Diría también que Carlos com-

la femineidad del niño luego adolescente, síntoma esencial de que no podrá «cumplir» con el resto de las viejas dominantes de la familia común, ahora revestidas de otros valores para la nueva sociedad: ser fuerte, ser hombre, ser revolucionario. El padre lo ampara maternalmente, pero su pertenencia social ahora en decadencia, y sus decisiones de vida, lo mantiene alejado del contacto diario.

AN ISLAND INSIDE A BODY

With Diez millones, Carlos Celdrán moves his long exploration of reality and realism to new territories. The play is staged by Argos Teatro, the company he has directed since its foundation two decades ago.

Always obsessed by what is real as an expression of truth, in a permanent negotiation with a poetic realism as a language, now bombarded by whatever code serves to relativize it on its edges and alienate it at its center, director Celdrán has written his last great cycle within those coordinates.

If you want to be authentic, what better authenticity than yourself? As someone has pointed out, that is the only thing that each individual knows well and, it could be added, only sometimes. Accustomed to poking about the social and human masks by character, artistic and intellectual conscience, Carlos Celdrán assembles his own text, something unprecedented in his career with Argos Teatro, on the stilts of the contemporary theatrical creation that he himself has been using in his theater, but that in Diez millones shine in a freer, riskier and more essential dimension.

Diez millones is an island inside a body.

La primera mujer que logró ejercer como médico en Cuba nació en Suiza, y para poder estudiar la profesión en Europa, a principios del siglo XIX, tuvo que disfrazarse de hombre. Con una identidad de varón se graduó de cirujano en París, y después de servir en las guerras napoleónicas cruzó el océano Atlántico y se instaló en Baracoa, una ciudad del oriente cubano. Allí los éxitos del «doctor francés» llamaron demasiado la atención, hasta que una sirvienta temerosa reveló el secreto. El escándalo conllevó un juicio único dentro de la isla caribeña, donde la vida de Enriqueta Faber sigue siendo un misterio y una leyenda.

El viejo y el nuevo continente tenían algo en común: ser muy machistas, regidos por una sociedad patriarcal y discriminatoria con las féminas. Por eso el cineasta cubano Fernando Pérez cree que esta historia hubiera podido ocurrir igual en cualquier lugar, y confiado en la resonancia contemporánea del drama creó, a partir de los sucesos reales, el largometraje de ficción *Insumisas*, junto a la también directora y coguionista suiza Laura Hunter.

LA ADORABLE SUMISIÓN DE FERNANDO PÉREZ AL CINE

Por **MARTHA SÁNCHEZ**

Fernando cree en las señales de la naturaleza y las aprovecha en el cine con la convicción de que esos signos o mensajes lo conducirán a elaborar una obra mejor, de ahí que sus cintas transmitan un aura de espiritualidad y numerosos críticos consideren al Premio Nacional de Cine 2007 como el director cubano vivo más relevante.

Su nueva cinta se adentra en la vida de la mujer suiza que llegó a Baracoa bajo el nombre de Enrique Faber y ejerció con éxito la medicina, incluso llegó a casarse con una joven local.

De acuerdo con Pérez, la transgresión de género forma parte de la historia, pero él y Hunter trataron de representarla además como una mujer que trascendió disímiles limitaciones: sociales, morales, de todo tipo, una persona adelantada a su época.

La carrera de cirujano estaba vedada a las mujeres en aquel entonces, y la Faber había adoptado una identidad masculina para poder estudiarla en París.

Aunque los historiadores plantean versiones distintas sobre su vida íntima, sí consta que esta persona, tras participar en las guerras napoleónicas, se subió en un velero rumbo a América y se estableció en Cuba, donde despertó la envidia de los locales y recibió presiones de todo tipo.

«Yo siento que esta película presenta una historia que no podía hacer solo, porque requiere de una mirada también femenina que profundizara y entendiera bien la complejidad de un carácter tan fuerte como lo es el de la protagonista, Enriqueta Faber», explicó Fernando.

El proyecto los condujo hace años —a él y a Laura— hasta los archivos del Tribunal Provincial de Justicia de La Habana, a fin de hurgar en los registros oficiales del escandaloso juicio realizado a Faber tras descubrirse su género real.

«FERNANDO Y LAURA TRAÍAN LA IDEA DE CÓMO SE IBA A MONTAR LA OBRA, Y EL PROCESO CORRIÓ ÁGIL. LO MÁS COMPLICADO ES TRABAJAR CON DOS DIRECTORES, PORQUE SIEMPRE UNO TIENE UNA IDEA Y EL OTRO VIENE CON OTRA, PERO AL FINAL SE COMPLEMENTARON BIEN».

«A partir de esta huella histórica decidimos cómo enfocar nuestro guion y construir una ficción basada en hechos reales, porque exponer una historia fiel es muy difícil cuando no se puede intercambiar con los verdaderos protagonistas de los hechos», confesó Hunter. «Ni siquiera sabemos si ella durante el juicio pudo haber inventado un relato con la finalidad de defenderse en ese momento tan delicado», apuntó.

En el largometraje de noventa y dos minutos, coproducido entre Bohemian Films, de Suiza y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), la sentencia y el alegato del fiscal en el juicio se plasmaron exactos, gracias a los archivos históricos, pero el resto contiene la visión propia de los realizadores.

La película concursará en el 40 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, a celebrarse en diciembre próximo en La Habana, y cuenta con un reparto integrado por la actriz francesa Sylvie Testud y los cubanos Yeni Soria, Mario Guerra,

Héctor Noas, Giselle González y Corina Mestre, entre otros.

Según precisaron los directores, la edición corre a cargo de Rodolfo Barros y la fotografía del Premio Nacional de Cine Raúl Pérez Ureta, quien, al decir de Fernando Pérez, le aportó muchísimo a la idea original de elaborar una película de muchos contrastes, dramáticamente dura, que no fuera nada complaciente. «Una fotografía bastante riesgosa, pero que nos interesa mucho como provocación al espectador», afirmó el cineasta.

Para reforzar ese desafío, necesitaban un final con un oleaje arisco, y en pleno verano caribeño no suelen aparecer olas de altura superior a un metro. Sin embargo, un desastre repentino salvó la intención original: apareció un huracán en los primeros días de septiembre de 2017. El poderoso fenómeno meteorológico, bautizado como Irma, devino una bendición para la película, cuyo equipo de rodaje asumió gustoso los riesgos de filmar bajo condiciones climáticas adversas y se enamoró de tan salvajes tomas.

Solo unos días después del paso del meteoro los realizadores tomaron conciencia de las devastadoras consecuencias para su isla natal, y hasta les invadió cierto sentimiento de culpa. El editor Rodolfo Barros se encargó de perfeccionar el efecto de tan impresionantes tomas y ayudó a suplir ausencias como la de un barco y la imposibilidad de filmar en Baracoa, por falta de presupuesto. «Pero mi labor no fue difícil, porque de la filmación los realizadores lo

trajeron todo listo. Yo tenía la experiencia de haber trabajado con Fernando en su película anterior, *Últimos días en La Habana*, y sabía que él llega con la cinta prácticamente montada al cuarto de edición», contó. «Los planos estaban pensados. Fernando y Laura traían la idea de cómo se iba a montar la obra, y el proceso corrió ágil. Lo más complicado es trabajar con dos directores, porque siempre uno tiene una idea y el otro viene con otra, pero al final se complementaron bien», sostuvo el editor.

Más allá de un montón de filmes que no pueden ignorarse cuando de cine cubano se habla, Pérez tiene una producción difícil de igualar por la espiritualidad latente en sus piezas, el equipo técnico único que consigue reunir, la selección de artistas, su forma de dirigir a los actores, los intentos de poetizar con la fotografía y polemizar desde el corazón.

«Yo a Fernando lo conozco desde que era adolescente, y lo siento como una persona muy importante en toda mi vida artística, pero también íntima, o sea, como un segundo papá, y trabajar con él fue muy lindo, porque me dejó mucho espacio para crear a su lado y hacer mis propuestas», observó Laura. Cualquiera pudiera imaginar lo contrario entre un experimentado director y una principiante, pero la cineasta aclara que su colega le dejó hacer muchísimo, y en los momentos finales de postproducción continuaron disfrutando de una conexión muy fuerte.

«Claro, a veces hubo contradicciones, pero siempre lo supimos lidiar, creo que logramos una buena armonía entre ambos y que fue una fuerza y no una debilidad ser dos en este rodaje», apreció Laura.

Pese a sentirse un ciudadano del mundo y, en particular, de su país, Fernando asegura haber sido escogido por su ciudad natal, La Habana, y no exagera, cualquiera que haya visto una de sus películas lo comprenderá. «La Habana para mí es el lugar del mundo, y ella me escogió», aseveró muy sereno, dentro de una de las tantas oficinas del Icaic.

Clandestinos, Hello Hemingway, Madagascar, La vida es silbar, Suite Habana, José Martí: el ojo del canario, La pared de las palabras, Últimos días en La Habana son poemas a esa capital y a su gente, tan bien elaborados que provocan lágrimas en cada puesta.

Pero el nivel de elaboración en las obras de Fernando no tributa a la ficción, sino al realismo, como si no estuviera satisfecho hasta ver recreado en un set ▶

Un director que cree en las señales de la naturaleza y las aprovecha en el cine.

Una mujer que trascendió disímiles limitaciones: sociales, morales, de todo tipo.

THE ADORABLE SUBMISSIVENESS OF FERNANDO PÉREZ TO THE CINEMA

The first woman who managed to practice as a doctor in Cuba was born in Switzerland, and in order to study this profession in Europe, at the beginning of the 19th century, she had to disguise herself as a man. With a male identity, she graduated as a surgeon in Paris, and after serving in the Napoleonic wars she crossed the Atlantic Ocean and settled in Baracoa, a city in eastern Cuba. There the successes of the "French doctor" attracted too much attention, until a fearful maid revealed the secret.

The scandal led to a unique trial in the Caribbean island, where the life of Enriqueta Faber remains a mystery and a legend.

*The old and the new continent had something in common: to be very macho and be governed by a patriarchal and discriminatory-with-females society. That is why the great Cuban filmmaker Fernando Pérez believes that this story could have happened in any place, and confident in the contemporary resonance of the drama, he created, from the real events, the feature film *Insumisas*, along with Swiss director and co-writer Laura Hunter.*

FERNANDO SE DETIENE A VECES EN LA BELLEZA DEL ERROR, DEL DESCUIDO Y DE LO VIEJO, Y ES CAPAZ DE HACER TEMBLAR MÚLTIPLES PERCEPCIONES.

lo mismo que hubiera podido suceder en una calle cualquiera de la ciudad.

La crudeza como intención, mezclada con incuestionable amor, da lugar a escenas desgarradoras desde muchos puntos de vista, porque nos hacen pensar en las ausencias reales, las ganancias, las pérdidas, los temores y lo bello, un concepto variable y que a veces ignoramos por agobios.

En cambio, Fernando se detiene a veces en la belleza del error, del descuido y de lo viejo, y es capaz de hacer temblar múltiples percepciones. Algunos cambios puede que los aceptemos con dolor, gracias a su humildad y buen carácter, pero incluso, coincidamos o no, cada ser que le rodea le atribuye una sabiduría y un corazón inconmensurables.

Este director ha logrado piezas conmovedoras sin caer en los clichés comunes dentro de géneros como el histórico y el drama contemporáneo. Nadie lo pone en duda: Fernando Pérez deja huellas con la mayoría de sus creaciones artísticas, e *Insumisas* no será una excepción.

His new film delves into the life of the Swiss woman who came to Baracoa under the name of Enrique Faber and successfully practiced medicine, and even got to marry a young local girl.

Fernando believes in the signs of nature and uses them in cinema with the conviction that those signs or messages will lead him to elaborate a better work, hence his works convey an aura of spirituality and many critics consider the (Premio Nacional de Cine 2007 National Film Award, 2007) as the most relevant Cuban director alive.

EL OJO DEL CÓNDOR

EL SOFÁ DE LA HABANA

Texto y fotos **KALOIAN SANTOS CABRERA**

Si nos detenemos a analizar con qué propósito se construyó el Malecón de La Habana, vemos que fue exclusivamente el de un muro de contención para el embravecido mar que con frecuencia penetraba en la ciudad. Este larguísimo muro de ocho kilómetros que se extiende sobre toda la costa norte de la capital cubana, y que se construyó por etapas entre 1901 y 1952, es el lugar más concurrido de Cuba.

Llegar a La Habana y no caminar o sentarse en el Malecón es casi un sacrilegio. Es probablemente el lugar donde siempre hay algo y nunca se duerme. Tanto es así que popularmente lo bautizaron El sofá de La Habana. Y quien le haya puesto de esa manera, ¡acertó!

Todos, de alguna forma, terminamos en el Malecón, aun cuando no lo conozcamos. ¿Por qué puede ser este muro tan adorable, místico, añorable? No sé. Creo que cada cual tiene su pedacito de historia en algún espacio de ese lugar.

«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

HAVANA'S COUCH

In sitting back to think what Havana's Malecón was built for, we see that it was a mere containment wall in the face of the rough sea that would, very frequently, penetrate the city. This 8 km long wall stretching out along the northern coast of the Cuban capital and built in various stages between 1901 and 1952, is the busiest place in Cuba.

To arrive in Havana and miss walking by or seating on the Malecón is almost a sacrilege. It is probably the place where something is always happening and never ceases to brim with activities. It is so that it was popularly named as El sofá de La Habana (Havana's couch.) And whoever named it so... was damn right!

In some way or another, we all end up at the Malecón, even those who do not know it. Why is it that this wall is so adorable, mystic, and filled with yearning? I do not know. I think that everyone has one small personal history in some space of that place.

HABANA VIEJA

CIUDAD DE DANZAS MÚLTIPLES

Por **NOEL BONILLA-CHONGO**

Suena el cañonazo, son las nueve de la noche. Ya no es leyenda; hace más de veinte años que Isabel Bustos y su compañía Danza-Teatro Retazos dejaron claro cuáles serían las reglas del juego: «Romper con estereotipos y convencionalismos para llegar a un público más amplio por medio de la exaltación del gesto natural y cotidiano, y de la expresión en sí misma; romper con los espacios preestablecidos e invadir las calles...».

Por este camino echó a andar Danza-Teatro Retazos, siguiendo una línea coreográfica regida por la sensorialidad del movimiento y el sentido altamente teatral y expresivo de la visualidad en la representación. Del tratamiento del gesto, de la acción, de las metáforas, frases y secuencias coreográficas, hasta la complicidad de las atmósferas teatrales, donde la banda sonora y la iluminación participan del entramado espacial.

Solo que, de un tiempo a esta parte, Isabel votó por desafiar las calles, los fantasmas y leyendas de esta mítica villa de San Cristóbal de La Habana. Su danza ha sabido volverse más atrevida y convocante, más sensual y emocionante, más trastornada y trepidante. Danzar en calles, plazas, parques y patios del casco histórico de la vieja Habana viene siendo una perenne obsesión. Gracias al acompañamiento de la Oficina del Historiador de la Ciudad, el Centro de Teatro de La Habana y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, los anfitriones se vuelven pórticos de acogida para numerosos creadores y espectadores, de cuerpos que se reinventan ante las bondades de una Isla, de una ciudad y de su gente mágica.

En esta edición 23, junto a los habituales pasacalles, las intervenciones espaciales, los trabajos de las agrupaciones siempre fieles, oportuno es destacar la presencia de la Plataforma de

Difusión DanzaSur y Danzas del Futuro, venidos desde Chile para compartir con muchos actores de la danza sobre el contexto sudamericano y experiencias cubanas. Diferentes juegos de presentación de agrupaciones y/o artistas, propuestas de vinculación y trabajo en red pautaron el trabajo colaborativo. Por su parte, el proyecto Danzas del Futuro actualizó la práctica de danza contemporánea en el espacio público, que busca generar el encuentro sensible entre los cuerpos, en tanto su convocatoria, abierta a la ciudadanía y a los artistas, posibilita el disfrute de la experiencia de ser un espectador activo.

Durante los días del Festival, fueron muchas las obras vistas por sorprendidos espectadores casuales, por el público avisado, por los vecinos y por

todos los participantes en el encuentro. Compañías, agrupaciones y academias de diecisiete países (Alemania, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Italia, Noruega, Puerto Rico, Reino Unido, Suecia, Suiza, Uruguay), junto a más de treinta propuestas de casi toda Cuba, compartieron intereses similares y distantes. Muestras expositivas, videográficas, talleres y foros hablan de la madurez del Festival. Su serio y atinado diseño de programación, la coherente labor promocional y el hecho de poder contar con grupos de casi todo el país dejan sentir que sigue siendo el Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos Habana Vieja, Ciudad en Movimiento ese evento necesario y esperado.

Igualmente, como una de las expresiones que acogieran Isabel y Retazos, regresó el Festival Internacional de Videodanza DV-Danza Habana, Movimiento y Ciudad, coincidiendo este año con el encuentro 2018 de la Red Iberoamericana de Videodanza (Rediv). La ocasión permitió recibir en Cuba a programadores, gestores, realizadores y directores de varios festivales de la manifestación en el mundo. La coreógrafa y realizadora suiza Jasmine Morand dictó un seminario-taller donde tecnología y danza propiciaron un fértil diálogo.

Y es que el Festival Danza Callejera, como se conoce, no se trata solo de un espacio visto por los ojos, sino de un espacio recorrido por los cuerpos desde las curvaturas de una ciudad presta para vestir sus primeros cinco siglos de vida. En ella, sabor y color se alían a la piedra, al polvo, al sol, a la mirada esquiva y cómplice del expectante *voyeur*, única manera de registrar el ambiente urbano y el añejo entorno arquitectónico de la urbe. Es volver a reunirnos al llamado del siempre certero cañonazo habanero que, como guardián fiel, persistirá en ver La Habana Vieja como una ciudad de danzas múltiples.

**Danzar en
calles, plazas,
parques y
patios del casco
histórico de la
vieja Habana
viene siendo
una perenne
obsesión.**

HABANA VIEJA

CIUDAD EN MOVIMIENTO

23 FESTIVAL INTERNACIONAL
DE DANZA EN PAISAJES URBANOS
DEL 11 AL 15 DE ABRIL DE 2018

OLD HAVANA: A CITY OF MULTIPLE DANCES

Isabel Bustos committed herself to challenge the streets, ghosts and legends of this mythical San Cristóbal de La Habana. To dance on the streets, parks and patios of the historical center of Old Havana has become a perennial obsession. Thanks to the support of the City's Historian Office, the Centro de Teatro de La Habana (Havana's Theater Center) and the Consejo Nacional de las Artes Escénicas

(National Council of Performing Arts,) the guests become welcoming porticos for the many creators and spectators.

During the festival, the public and participants of the event were able to see many works. Companies, groups and academies from more than 15 countries, along with 30 works from all over Cuba, shared similar and different interests, as well. Exhibitions, videographic exhibits, workshops and forums are strong

references of the maturity of the festival. Its serious and sensible program design, the consistent promotional work and the many participating dancing groups from all over the country make us feel that the Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos, Habana Vieja, Ciudad en Movimiento (International Dancing Festival in Urban Environments: Old Havana, a City in Motion) is a most awaited and necessary event.

Cuando pensamos en públicos

Por **MANUEL LÓPEZ OLIVA**

SER PARTE DE UN MODO DE VER, SENTIR Y VALORAR LOS PRODUCTOS GENUINOS O APARENTES DE LA ESFERA ARTÍSTICA IMPLICA COLOCARSE DENTRO DE ALGUNAS DE LAS ESCALAS Y CONCEPCIONES QUE DEFINEN A LOS PÚBLICOS.

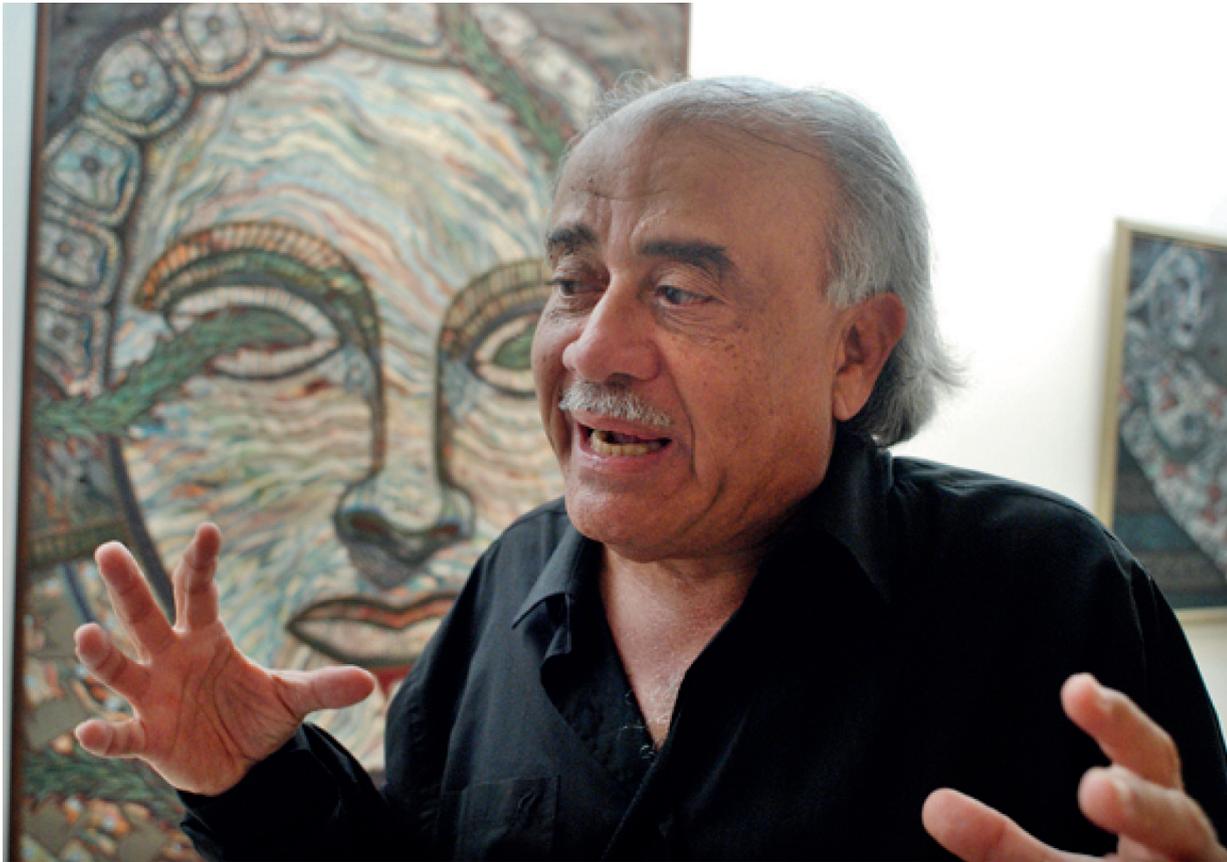
Demasiado se ha comentado sobre la función del público en la recepción de las obras artísticas. Las nociones de gusto y de identificación cultural se asumen casi siempre como fundamento de la apropiación de las imágenes, objetos y eventos de ese campo tan vasto que denominamos arte. Público y propuesta estética conforman, para la mayoría de las personas que se ocupan de tales asuntos, los componentes principales de ese universo imaginativo. Se trata del momento de la producción y el de su finalidad concreta: el consumo. En las artes visuales, por ejemplo, sucede que toda exposición va destinada a ser contemplada, valorada y asimilada o no por esa masa tan diversificada que comprende a los museógrafos, coleccionistas, diseñadores de ambientes, urbanistas, arquitectos, inversores que se valen de las obras de arte en función de su capital, o simples amantes de lo bello y trascendente. De ahí que las creaciones que abarca requieran, para poder completarse, de sus disímiles destinatarios.

Mas no existe un solo público. Hay tantos públicos como numerosas son las objetivaciones de la conciencia artística o sus simulacros. Cada público corresponde a uno de los estamentos sociales estratificados según razones antropológicas, comportamientos culturales y posibilidades financieras. Ser parte de un modo de ver, sentir y valorar los productos genuinos o aparentes de la esfera artística implica colocarse dentro de algunas de las escalas y concepciones que definen a los públicos. No es lo mismo admirar el arte por su naturaleza sensorial, que dialogar con él, comprenderlo, ponerlo en interacción con otros campos de la realidad y la cultura, integrarlo al contexto privado de existencia, o apreciarlo por lo que aporta en términos monetarios. De esas actitudes espirituales, reflexivas e interesadas se derivan los contempladores, decodificadores, usufructuarios y negociantes de bienes que constituyen una emisión estética sustancial, o son únicamente envolturas fabricadas mediante formas, materias, instrumentos, rituales, métodos constructivos y signos de las distintas sintaxis del arte.

El principio consuntivo culto ante piezas genéricamente convencionales, renovadoras, interactivas o transa-estéticas se expresa en personas que coinciden, sin importar el sitio donde estén, por ser integrantes de un público de nivel alto. Mirar lo que hacen los artistas como si se observara una cosa atractiva, extraña o adecuada para decorar el entorno no es más que una reacción superficial, elemental y propia de quien carece de la especial sensibilidad preparada para recibir la carga emocional, psicológica, social y semiótica contenida en el arte verdadero; o es que no le importa el valor cultural de este. Semejante modalidad subalterna y nada compleja del consumo de las realizaciones artísticas —sean estas amateurs, profesionales o falaces— deviene mayoritaria; y quienes pertenecen a ella son los que adquieren esa suerte de «género» unidimensional situado entre diseño y artesanía, desproblematizado y fácil de vender, disfrazado frecuentemente de «contemporáneo», que inunda galerías, ferias y otros sitios donde el negocio desplaza a la autenticidad del arte.

Los diferentes públicos, cuando se convierten en compradores del arte visual, ejercen una fuerte influencia sobre el acto de decidir qué se hace por los artistas. A partir de aquello que los consumidores desean tener, los mediadores activos (críticos, curadores de mercado, *dealers*, rectores de ferias y subastas) conforman una red de valoración, promoción, especulación y comercialización que a la vez que satisface a los destinatarios predeterminados, genera ganancias en los intermediarios axiológicos y prácticos. No estaba errado «El Moro» Marx al señalar que en el dominio del arte se forma, a la vez, un objeto para el sujeto y un sujeto para el objeto. Cada público incide en la aparición y desarrollo del arte que le es afín; y cada escuela, tendencia o estilo artístico se orienta hacia un público específico, que contribuye a conformar.

Lo erróneo —en la propagación cultural, pero sobre todo en las acciones de mercado— es destinar un tipo de obra artística al público equivocado; o absolutizar las características de recepción y consumo de algunos de los públicos, como si es-

tos fueran los únicos destinatarios de las expresiones del arte. Cuando esto ocurre, disminuyen las variables comerciales, se dejan de vender muchas piezas con calidad y originalidad, olvidándose públicos que pueden ser potenciales compradores de creaciones que así son injustamente desplazadas. Esto último —en países subdesarrollados como el nuestro— puede generar miseria material y desgarramientos en artistas con aportaciones culturales y planteamientos éticos o filosóficos, al no proyectarse sus producciones hacia los consumidores apropiados. De hecho, una visión reductiva entre arte y público, o entre emisión cultural y mercado, derivada de los beneficios que esta puede aportar a determinados publicistas e intermediarios o entidades privadas y estatales de ventas, atenta contra la riqueza de las alternativas estéticas, y simultáneamente contra la diversidad de los públicos genuinos. Debemos tener presente que el consumidor orgánico fundamental de las obras artísticas verdaderas es el del país donde viven, sienten y se expresan los artistas que las procrean. Existen conexiones objetivas y subjetivas, de historia real y de espiritualidad, que lo explican. Por eso la importancia de contar con un público nacional cultivado y diverso, en condiciones de convertirse en receptor natural y patrimonial de tales bienes. La ausencia de los destinatarios autóctonos para el arte conspira contra su salvaguarda como tesoro de la nación, suele sustituir la universalización de esencia por construcciones «estéticas» neutras y vacías, y da paso a una dependencia del artista que lo obliga (en pos de ganancias pecuniarias) a trabajar para una circulación de mercancías «artísticas» destinadas a complacer solicitudes ajenas con fines de lucro o financieros.

Gravita un enorme peligro para artistas y públicos: aceptar que sea la fabricación de un simulacro exitoso de «arte» para la exportación lo que prevalezca como égida y criterio de valor museográfico y mercantil. Cuando los coleccionistas y amantes de arte coterráneos de los artistas no son interlocutores y receptores clave de los que estos imaginan, los principios de veracidad y nacionalidad expresiva se diluyen, por lo que las obras y los eventos estéticos devienen entonces sucedáneos de una producción globalizada, sin identidad y desprovista de fecunda vibración humana.

THE PUBLIC

The function of the public in the reception of artistic works has been largely discussed. The notions of cultural taste and identification are often than not assumed as the foundation of the borrowing of images, objects and events in such a wide field as art is. The public and the esthetic proposals are, for most of the people who deal with such matters, the main components of that imaginative universe. It is about the production and its concrete purpose: consumption. In visual arts, for example, it happens that every exhibition is aimed to be watched, valued and assimilated or not by that so diversified mass that includes museum specialists, collectors, environment designers, urbanists, architects, investors who use works of art to increase their capital, or mere lovers of what is beautiful and transcendent. Thus art creations require, to be completed, their various target publics.

FEDERICO GARCÍA LORCA REGRESA A GRANADA

Por YORDANIS RICARDO PUPO

Los años de universidad suelen ser muy fructíferos. Uno sale de casa por primera vez, hace amigos, se empapa de cosas nuevas, crea otras... Y si, además, te toca compartir residencia con genios como Salvador Dalí, Luis Buñuel, Manuel de Falla o Rafael Alberti, tu destino está escrito.

Federico García Lorca llegó por primera vez a la Residencia de Estudiantes de Madrid en 1919, como estudiante de Derecho, y nunca más se despegó de aquella «fábrica de intelectuales». Hasta su muerte, en 1936, pasó de ocupante de las habitaciones destinadas a los estudiantes a ser conferencista en el refinado salón donde él mismo afirmaba haber oído «cerca de mil conferencias».

La Residencia fue «una de las experiencias más vivas y fructíferas de creación e intercambio científico y artístico de la Europa de entreguerras; una casa abierta a la creación, el pensamiento y el diálogo interdisciplinar de donde surgieron muchas de las figuras más destacadas de la cultura española del siglo xx».

«Aquí trabajo, leo, estudio. Este ambiente es maravilloso... pero lo principal para no poder marcharme no son mis libros... sino que estoy en una casa de estudiantes», escribía en abril de 1920 a sus padres, quienes no veían conveniente su permanencia allí. «Cuando un hombre se coloca en un camino, ni lobos ni perros han de hacer que vuelva atrás. A mí ya no me podéis cambiar. Yo es que he nacido artista, como el que nace guapo, como el que nace cojo... Dejadme las alas en su sitio, que yo os respondo que volaré bien. Si me devolvéis a Granada, me ahogo».

LA RESIDENCIA
FUE «UNA DE LAS
EXPERIENCIAS
MÁS VIVAS Y
FRUCTÍFERAS
DE CREACIÓN E
INTERCAMBIO
CIENTÍFICO Y
ARTÍSTICO DE
LA EUROPA DE
ENTREGUERRAS».

Y no pudieron cortarle las alas ni apartarlo de aquel sitio, sin el cual quizás no existiría parte de la vanguardia española, de la Generación del 27, e incluso los Premios Nobel de Juan Ramón Jiménez y Severo Ochoa. Allí quedó el recuerdo de sus conversaciones, de la lectura de sus poemas, de sus veladas cantando y tocando el piano, «alborotando celdas y jardines», como escribiera Rafael Alberti.

La Residencia, cuenta su sobrina Laura García-Lorca de los Ríos, «fue un lugar fundamental en la vida de Federico, y en otro plano, en la de mi padre. Quiénes, cómo, qué ideas le rodearon. También le sirvió como protección frente a una sociedad conservadora a la que él tanto incomodaba... Lo que vino después difícilmente se podía imaginar: la guerra, el asesinato de Federico, el exilio, la España a la que no pudo sobrevivir

la Residencia ni el mundo que se estaba construyendo y en el que esa casa jugó un papel crucial, formando a los jóvenes que iban a situar a España en el centro de un proyecto progresista y moderno».

Federico abandonó la Residencia de Estudiantes en 1928, siendo amigo de una pléyade de estrellas y ya con un primer libro de poemas publicados, obras de teatro en cartelera y hasta exposiciones de dibujos, pero volvió siempre que pudo, como conferencista o para dirigir los ensayos de La Barraca... hasta su prematura muerte.

Simbólicamente, el autor de *Romancero gitano* regresó otra vez a la madrileña Colina de los Chopos en 1986, dos años después de que su familia creara la Fundación Federico García Lorca, y allí han permanecido su biblioteca y su archivo las últimas tres décadas: unos cinco mil manuscritos, impresos, fotografías, dibujos, obras plásticas y objetos personales.

Ahora este legado regresa definitivamente a Granada, para quedarse en el fantástico edificio construido expresamente para albergar los fondos de dicha Fundación. Federico se despide otra vez de la Residencia y lo hace con la exposición *Una habitación propia. Federico García Lorca en la Residencia de Estudiantes. 1919-1936*, comisariada por el catedrático de literatura Andrés Soria.

La muestra reúne unos doscientos objetos, la mayoría recuerdos de su estancia allí, donde llegó a tener una habitación propia. La mitad de ellos forma parte de las piezas que está previsto lleguen en junio a Granada, y el resto proviene de los archivos de la propia Residencia y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en especial tres cuadros que Dalí regaló al poeta y que la familia vendió a

Izquierda: Cuadro que le obsequió Salvador Dalí.
Arriba izquierda: Centro Federico García Lorca.
Arriba derecha: Junto al gran pintor español.
Abajo: El poeta y dramaturgo en 1924.

FEDERICO GARCÍA LORCA RETURNS TO GRANADA

Federico García Lorca arrived for the first time at the Residencia de Estudiantes (Student Residence) in Madrid in 1919, as a law student, and never again moved away from that "factory of intellectuals." Until his death in 1936, he went from being one of the occupants of the rooms for the students to being a lecturer in the refined hall where he claimed to have attended "about a thousand lectures".

La Residencia (the student residence) was "one of the most vivid and fruitful experiences of creation, and scientific and artistic exchange of the interwar period in Europe; a house open to creation, thought and interdisciplinary dialogue from which emerged many of the most prominent figures of the twentieth-century Spanish culture."

Now this legacy returns definitively to Granada, to stay in the fantastic building built expressly to house the funds of the Lorca Foundation. Federico says goodbye again to the Residencia and does so with the exhibition Una habitación propia. Federico García Lorca en la Residencia de Estudiantes. 1919-1936 (A room of his own. Federico García Lorca at the Student Residence. 1919-1936.)

*To this has been added the reopening, after six months of rehabilitation, of the house-museum Huerta de San Vicente, the summer residence of the Lorca family between 1926 and 1936, in which the playwright also wrote his *Así que pasen cinco años*, *Bodas de sangre* y *Yerma*, and where he stayed in the days before his arrest and murder, in August 1936, at the beginning of the Spanish Civil War.*

Both actions are included in the Año Lorca (the Lorca Year,) organized by the City of Granada to celebrate the 120th birthday of the most universal Andalusian poet.

VOLVIÓ SIEMPRE QUE PUDO, COMO CONFERENCISTA O PARA DIRIGIR LOS ENSAYOS DE LA BARRACA... HASTA SU PREMATURA MUERTE.

esa institución para financiar la Fundación. El más fascinante, *Sifón y botella de ron* (1924), lo tenía Lorca en su cuarto madrileño y, más tarde, en su casa de Granada, como atestiguan varias fotografías de la época. Están también las primeras ediciones de *Romancero gitano*, *Mariana Pineda* y algunas otras obras creadas en sus años de residencia. Otra pieza significativa es el mono de trabajo azul que usaban los miembros de La Barraca, compañía que fundó en 1932 y con la que, en palabras de Pablo Neruda, «recorrió los caminos de España representando el viejo y grande teatro olvidado: Lope de Rueda, Lope de Vega, Cervantes».

«Granada está viviendo un día histórico. Hoy empieza a saldarse la deuda que Granada tenía con su poeta más grande, con su poeta más universal», afirmó en la inauguración de la muestra Francisco Cuenca, alcalde de la ciudad, quien agradeció la generosidad de la Fundación Lorca y su voluntad de entender que esta era una gran oportunidad para seguir apuntalando la identidad cultural de los granadinos.

Para Laura García-Lorca de los Ríos, hija de su hermano Paco y actual presidenta de la Fundación, este anticipo de su legado «no es una vuelta, sino un principio. Son papeles de una fuerza extraordinaria. Los tenemos que cuidar, porque es un tesoro enorme y muy frágil».

A esto se ha sumado la reapertura, tras seis meses en rehabilitación, de la casa-museo Huerta de San Vicente, residencia de verano de la familia Lorca entre 1926 y 1936, en la que el también dramaturgo escribió sus obras *Así que pasen cinco años*, *Bodas de sangre* y *Yerma*, y donde se alojó en los días previos a su detención y asesinato, en agosto de 1936, al comienzo de la Guerra Civil Española.

Ambas acciones se engloban dentro del Año Lorca, organizado por el Ayuntamiento de Granada para celebrar el 120 cumpleaños del poeta andaluz más universal, así como el centenario de la publicación de *Impresiones y paisajes*, su primera obra. *Una habitación propia...* estará abierta al público hasta el 24 de junio, en el Centro García Lorca, ubicado en la céntrica plaza de La Romanilla, de la ciudad de Granada.

MARBELLA DESIGN

UNA CITA CON EL DISEÑO EN LA COSTA DEL SOL

Por **YORDANIS RICARDO PUPO** enviado especial

Con los ojos puestos en el diseño, el arte y la arquitectura contemporánea, del 4 al 9 de abril tuvo lugar la primera feria internacional dedicada al diseño en España: Marbella Design Fair, celebrada en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez, de la Costa del Sol.

Tras el éxito de las tres ediciones de Art Marbella —feria internacional de arte moderno y contemporáneo—, sus organizadores han ido más allá: «Queremos renovar nuestra apuesta por convertir la ciudad de Marbella y la Costa del Sol en un punto de referencia para el diálogo entre el arte, el diseño y la arquitectura», afirma Alejandro Zaia, presidente y fundador de ambas muestras.

Arte por Excelencias, media partner y colaborador de estos encuentros, aprovechó la oportunidad para regresar a Marbella y conocer de primera mano las propuestas de una veintena de expositores llegados de Estados Unidos, Francia, Italia, Suecia, Reino Unido y España.

Si bien esta convocatoria fue discreta en cuanto a número de países y participantes, cada uno trajo lo mejor de cada casa, desde esculturas de Jeff Koons (que solo se comercializan en Marbella), los proyectos vanguardis-

TRAS EL ÉXITO DE LAS TRES EDICIONES DE ART MARBELLA, SUS ORGANIZADORES HAN IDO MÁS ALLÁ.

tas de Pia Myrvold y Karim Rashid, hasta muestras ya históricas como *Geometría & Plexiglás* (circa 1970), expuesta por la galería madrileña José de la Mano.

La decoración de interiores estuvo representada por Aalto Exclusive Design, Loani Home Interior Design y Colonial Club, acompañados por firmas internacionales como Trussardi, Fendi y Bentley, quienes mostraron una selección de sus últimas colecciones dedicadas al hogar.

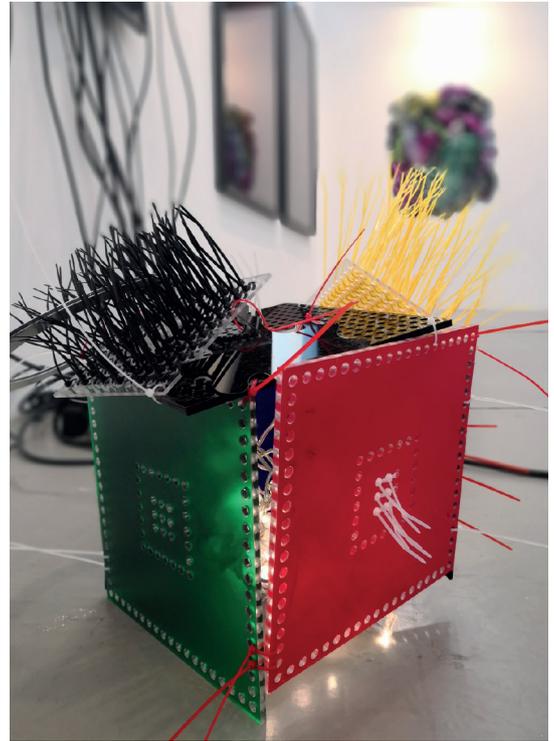
Mobiliario, alfombras, objetos cotidianos convertidos en arte por la mano del diseñador y la manufactura, como la lámpara Marie Coquin, del francés Philippe Starck, exhibida por la galería

suiza Vértigo, o los muebles de «El Museo, apartamentos con arte», firmados por diseñadores como Le Corbusier y Jean Prouvé.

Uno de los sitios donde podía verse claramente esta simbiosis entre diseño y bellas artes era en el stand de la noruega Pia Myrvold. Sus pinturas, de un colorido excepcional, las convierte en prendas de vestir como chaquetas playeras y pareos de lujo, tapices para hacer yoga y alfombras para exteriores y piscinas; también crea arte digital, lámparas y esculturas futuristas, que se activan con la luz tropical.

Por su parte, la galería sueca Wadström Tönneheim trajo una importante muestra de arte escandinavo, y la madrileña Lucía Mendoza una selección de obras del catalán Francisco Ferreras, quien trabaja principalmente la madera para crear relieves y collages de pequeño y mediano formato.

Y antes de adentrarnos en el ciclo de conferencias «Design for life» (con las últimas tendencias del diseño moderno y contemporáneo), una pausa obligada en el salón vip Radical Chic, rodeados de las pinturas de Paula Vincenti y Nina Nolte, y los pufs de Blanca Pera Interior Design Studio con la invitación «Think less. Feel more / Piensa menos. Siente más».

Izquierda: Catalina Fernández, mánager de la galería Vértigo, y Alejandro Zaia, fundador de Marbella Design y Art Marbella. Derecha: Lámpara de Pia Myrvold. Abajo: Inauguración de Marbella Design Fair.

MARBELLA DESIGN: A MEETING WITH DESIGN AT COSTA DEL SOL

Focused on design, art and contemporary architecture, the first international fair dedicated to design took place in Spain during April 4-9: the Marbella Design Fair, held at the “Adolfo Suárez” Conference and Exhibition Center, Costa del Sol.

After the success of the three editions of Art Marbella, its organizers have gone further: “we want to renew our commitment to turn the city of Marbella and Costa del Sol into a point of reference for a dialogue between art, design and architecture” says Alejandro Zaia, president and founder of both exhibitions.

Arte por Excelencias, media partner and collaborator of these meetings, took the opportunity to return to Marbella and learn firsthand the proposals of about twenty exhibitors from the United States, France, Italy, Sweden, United Kingdom and Spain.

While this call was discreet in terms of the number of countries and participants, each brought its best, from sculptures by Jeff Koons, the avant-garde projects of Pia Myrvold and Karim Rashid, to historical samples such as Geometry & Plexiglas (circa 1970), exhibited by the José de la Mano gallery in Madrid.

One of the places where the symbiosis between design and fine arts could clearly be seen was on the stand of Norwegian Pia Myrvold. She turns her paintings, of an exceptional coloring, into garments; she also creates digital art, lamps and futuristic sculptures, which are activated by tropical light.

La obra *El Colegio de Chelsea, la Rotonda, la casa Ranelagh y el río Támesis*, pintada en 1751 por Antonio Canaletto, llamado Canaletto, fue todo un suceso mediático en Italia gracias a su presencia en la exposición *Canaletto (1697-1768)*, desplegada en el Museo de Roma, Palacio Braschi, desde el 10 de abril, con la curaduría de Bozena Anna Kowalczyk, una de las más reconocidas historiadoras del arte, especializada en el paisajismo véneto.

La pieza fue adquirida en Nueva York, en 1951, por Oscar Cintas, quien inmediatamente la coloca en Cuba. Tras su muerte, la obra pasó al Museo Nacional como solución al deseo de Cintas de dejar, a favor de los pobres de la nación, todo su patrimonio de arte. De esta manera, la institución estatal devino en puente entre el coleccionismo privado y el patrimonio público. Desde 1959 la obra ha podido ser apreciada por todos en la Sala de Arte Italiano del Museo Nacional de Bellas Artes.

LAS DOS MITADES DE CANALETTO

Por **NIURKA D. FANEGO ALFONSO**

Su presencia en Roma nos permite desarrollar un diálogo entre homólogos de alta envergadura, como son todos los museos implicados en la muestra, y con investigadores, directivos e historiadores del arte que entran en conocimiento de nuestros fondos y de su adecuado estado de conservación, cuestión primordial sin la que hubiese sido inviable la concesión de este préstamo. Cumplimentar de manera científica los protocolos imprescindibles, tanto desde el punto de vista de la conservación y la restauración de la obra, como desde el ámbito

jurídico, conducente a la protección de nuestro bien —hoy patrimonio de la nación cubana—, a través del respaldo del Decreto de Garantía del Estado Italiano, fueron acápites importantes que se observaron con rigor, pero también con todo el desvelo y la pasión que lleva este tipo de intercambio.

Esta es la primera vez que se realiza una exposición con tal cantidad de obras de Canaletto (cuarenta y dos pinturas, nueve dibujos y dieciséis libros y documentos de archivo). Se exhiben juntas las dos mitades constitutivas de una obra

originalmente concebida por Canaletto y probablemente dividida por él mismo buscando mejores opciones de naturaleza comercial. La mitad izquierda pertenece al National Trust, institución pública inglesa. Es la primera vez que Cuba la concede en préstamo y facilita su presencia en suelo italiano desde 1802, año en que ya se conoce que la pieza se encontraba en Inglaterra, de donde más tarde arriba a Nueva York y pasa por varias colecciones hasta llegar a la firma Duveen Brothers, donde es adquirida por Cintas. Este itinerario, descrito de modo sucinto, implica también para nosotros poder insertarnos en el panorama del coleccionismo de arte europeo, un ámbito en extremo especializado, que fue desempeñado desde Cuba, y que facilita establecer conexiones con el maravilloso momento de importación del gusto por la obra de arte clásica europea, su instauración en América y en nuestra isla.

Para el Museo Nacional de Bellas Artes y para mí como curadora de la Colección

ES LA PRIMERA VEZ QUE CUBA LA CONCEDE EN PRÉSTAMO Y FACILITA SU PRESENCIA EN SUELO ITALIANO DESDE 1802...

de Arte Italiano son elementos sumamente sensibles que nos facilitan un diálogo con expertos que, a la postre, están en condiciones de contribuir a la mejor comprensión del patrimonio que acumulamos. También implica dar a conocer el trabajo acumulativo, histórico y de alto rigor con que se investiga nuestro tesoro.

La presencia de la obra de La Habana fue también sumamente mediática al observarse su concesión como un acto positivo desde el punto de vista político a favor de la cultura. Conceder el préstamo nos permitió generar interlocutores de alta cultura y de altos niveles de especialización. De tal modo, interactuar desde ese espacio, hizo posible avanzar en la posibilidad de escribir para el catálogo. La curadora de la exposición, Bozena Anna Kowalczyk, es autora de todos los textos del catálogo, a excepción del comentario especializado de la obra del MNBA, que, previo acuerdo, se decidió fuese de mi autoría. La significación de esta acción resulta de especial valor para mí por cuanto implica la alternancia con una de las máximas autoridades en materia del paisajismo véneto dieciochesco, además de por enlazar mi nombre a las diversas entradas bibliográficas que constituyen autores clásicos, obligados a la hora de hablar de Canaletto.

La presencia de nuestra obra en Roma nos permite desarrollar un diálogo entre homólogos.

En cuanto a la divulgación de la muestra, numerosos medios cubrieron tanto la conferencia de prensa previa a la inauguración como el propio acto inaugural, develando, desde la apertura de la caja y revisión de la obra, su colocación al interior del despliegue expositivo, hasta la apreciación abierta por el público en una secuencia de gran exclusividad publicitaria. Todas estas primicias coadyuvaron a que se desarrollaran sucesivos intercambios de trabajo donde pudimos esbozar notorios proyectos que, sin dudas, debemos trabajar con gran seriedad y amor, de manera que podamos verlos hechos realidad.

La presencia de Cuba —apoyada por nuestra representación diplomática—, de nuestro patrimonio, nuestro saber y nuestra voluntad y vocación por lo más sublime del alma humana, que es, sin duda, la cultura, fue muy importante en Roma, con la misma intensidad con que, para el mundo, incansablemente, Canaletto representó, una y otra vez, a Venecia.

LA PRESENCIA DE LA OBRA DE LA HABANA FUE TAMBIÉN SUMAMENTE MEDIÁTICA...

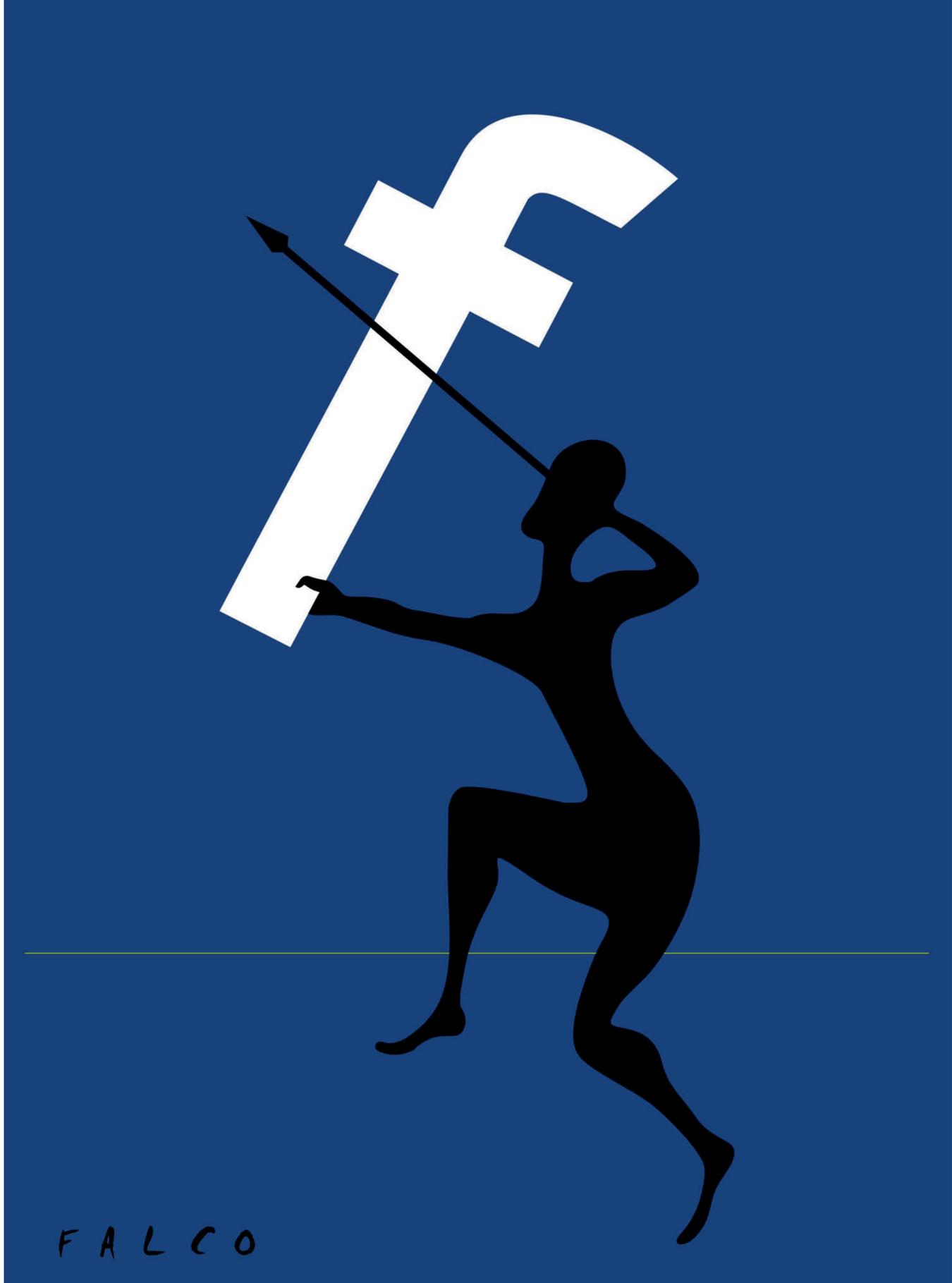
CANALETTO'S TWO HALVES

The work El Colegio de Chelsea, la Rotonda, la casa Ranelagh y el río Támesis, painted in 1751 by Antonio Canal, also known as Canaletto, was a great media success in Italy due to its presence in the Canaletto (1697-1768) exhibition in the Museum of Rome, Braschi Palace, during April 10 to August 19, 2018, curated by Bozena Anna Kowalczyk, one of the most renowned art historians, specialized in Veneto landscape painting.

The painting was purchased in New York in 1951 by Oscar Cintas who immediately brought it to Cuba. After his death, the piece was transferred to the National Museum to meet Cintas's wish to leave, in favor of the poor of the country, all his art

assets estate. Thus the state institution became a bridge between private collecting and public heritage. Since 1959 the work has been available to be appreciated by visitors in the Sala de Arte Italiano (Italian Art Hall) of the Museo Nacional de Bellas Artes (Fine Arts National Museum.)

The presence of Cuba – supported by our accredited diplomatic representation – our heritage, our knowledge and our will and vocation for what is most sublime in the human soul, which is culture, no question about it, was finely represented in Rome and to the eyes of the world, with the same intensity with which Canaletto represented Venice once and again.

LA CARICATURA EDITORIAL

«FACE HUNTER»

El editor Si tiene Quien le Escriba

Por FRANCESCO ROSSINI

-La última edición de la revista *Arte por Excelencias* ya viaja desde Madrid al stand de Art Basel Suiza, que nos ha acogido durante los nueve años de existencia de esta publicación cultural. Tal y como ocurre en el stand de revistas de Art Basel Miami, esperamos que esta edición 38, que trae en portada al maestro Manuel Mendive, y en la contraportada al pintor Alexis Pantoja, motive la atención de galeristas y coleccionistas de arte que visitan una de la más caras ferias de arte contemporáneo del planeta.

-Esta sección hoy recorre los caminos que llevan a Arco Lisboa, en una tercera edición de lujo que pone a dialogar al mejor arte portugués con el mundo, y lo que está sucediendo ahora

mismo en el Centro Kennedy, en Washington DC., donde por primera vez en la historia se dan cita más de cuatrocientos artistas, de ellos doscientos cubanos, la inmensa mayoría que viven y crean en la Isla Grande de las Antillas, y otros que reconocen en ella sus raíces y viven en diversas capitales del mundo. Incluso muchos de estos últimos reconocen a Cuba como un país pacífico, que ha logrado consolidar una política pública de enseñanza gratuita de las artes, sin distinción de razas ni clases sociales, y que ha fomentado el desarrollo de varias generaciones de creadores.

-Prevalece el entusiasmo en las jornadas del Festival Artes de Cuba en el Centro Kennedy, que se instituyó en 1971 como un memorial en homenaje a John F. Kennedy y hoy es uno de los centros culturales más activos y concurridos de toda Norteamérica, sobre todo por sus más de dos mil presentaciones de artes escénicas al año. Sus festivales tienen la capacidad de abrirse a toda la pluralidad de manifestaciones artísticas, pues posee tres teatros principales, grandes espacios expositivos, terrazas para descargas musicales y una confortable sala de conciertos. En esta ocasión el Festival Artes de Cuba presenta un programa integral que pone a relieve las artes y la riqueza de la cultura cubana, a través de las formas tradicionales, clásicas y contemporáneas en las artes plásticas, la música, la danza, el teatro, el cine, el diseño, la moda y la gastronomía.

-Por todo esto al Maestro Roberto Fabelo se le ve satisfecho del espacio que ocupa su *Catedral* (2017) en el Hall of States, o Salón de los Estados, en especial esa impactante edificación de cafeteras criollas, una encima de otra hasta formar muros

Vista nocturna del Kennedy Center.

y arcos, además de exhibir otras obras en este espacio como *Mundos* (2005-2018), *Torres* (2000-2018) y *Ronda infinita* (2015).

-Manuel Mendive trae al Teatro Eisenhower, del Centro Kennedy, un performance excepcional para la capital norteamericana, pues estará acompañado además de la pintura sobre cuerpos humanos, de representantes del mejor jazz cubano como Yosvany Terry, Adonis González y Mauricio Herrera. En el Salón de los Estados ha instalado también obras únicas como *La naturaleza*, *El espíritu*, *El hombre*, y *Fragmento de paisaje*.

-Roberto Diago ha sido el último en instalar en el Atrium, sin prisa, pero sin pausa, nuestra *Permanent History* (2017), esas casas quemadas que asemejan el paisaje de una torre de Numancia que resiste por sobre todas las circunstancias y embates: es siempre una alegoría más allá de la Isla y muy cerca del África que le transpira.

-Junto a Segura, Mendive, Fabelo y Diago, igual exponen José Parla y Emilio Pérez. El primero devela un mural, *Poly-Ritmo*, en el North Atrium Foyer, así como dos obras: *Nuevo rumbo* y *Amistad América*. Parla (Miami, 1973) participó en 2012 en la XII Bial de La Habana en colaboración con el artista francés JR, con fotografías de veinticinco hijos de cubanos cuya vida ha transcurrido fuera de la Revolución Cubana. Después volvió para participar en la XII Bial con cuatro esculturas pintadas a la entrada del Parque Maceo, en la capital cubana. Tiene en Instagram más de sesenta y tres mil seguidores, y rechaza la calificación de artista de la calle.

-Por su parte, Emilio Pérez (Nueva York, 1972) presenta el mural *Sombras silvestres* (2018). Vive y trabaja en Brooklyn. Hijo de padres cubanos que emigraron en los sesenta, ha sido coordinador de la Miami Sade College Galería, y participó en la XII Bial de La Habana con la obra *Un verso sencillo*, en el proyecto Detrás del Muro. Lean más cada día en www.arteporexcelencias.com, junto a www.lajiribilla.cu y www.periodicocubarte.cult.cu.

-Acerca de Arco Lisboa, ya está en marcha una nueva edición convocada por Ifema y la Cámara Municipal de Lisboa. Esta tercera edición representa sin dudas un afianzamiento del proyecto y la ampliación de la presencia de galerías de arte hasta un total de setenta y propuestas de catorce países. La sección principal mantiene su espacio con más de cincuenta galerías, y la arquitectura conserva la estructura central abierta completamente al exterior, permitiendo que la ley natural bañe el espacio y convierta la visita en una experiencia única. Junto a quienes desde Portugal han acompañado el proyecto desde sus inicios, se suman ahora nuevas galerías como Krinzinger (Viena), Helga de Alvear (Madrid), Carreras Musicalia (Bilbao) y Green Grasoso (Londres).

-Nos vemos muy pronto. Escribanos a arteexcelencias@gmail.com.

Mendive se acompañará de la pintura sobre cuerpos humanos.

Cuba estará representada también por Roberto Diago.

Tercera edición de Arco Lisboa, un afianzamiento del proyecto.

Oscar Muñoz

EL ARTE DE LA MEMORIA

Por RAMÓN CASALÉ SOLER

El artista colombiano Oscar Muñoz acaba de recibir el premio de fotografía que concede anualmente la Fundación Hasselblad, considerado uno de los más importantes del mundo.

El premio abarca un simposio sobre su trabajo, una exposición en la misma Fundación, que está situada en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad sueca de Gotemburgo, la publicación de un libro sobre su trayectoria creativa, además de una dotación económica de 125 000 dólares. Como ejemplo del prestigio que tiene este premio, solamente citaremos a algunos de los ganadores desde que se implantó en 1980: Henri Cartier-Bresson, Irving Penn, Richard Avedon, Jeff Wall, Lee Friedlander, Sebastiao Salgado, Cindy Sherman, Sophie Calle y Joan Fontcuberta.

El jurado ha destacado de su labor el interés por «el paso del tiempo, los caprichos de la historia y la desintegración de la imagen que constituyen la investigación principal de Oscar Muñoz, que cuestiona la fiabilidad del medio fotográfico».

Precisamente todo ello lo podemos contemplar actualmente en la Fundación Sorigué de Lleida a través de la exposición *Oscar Muñoz: des/materializaciones*, comisariada por el propio artista y Ana Vallés, directora de la institución. En total se exhiben catorce obras, posiblemente las más características, donde se puede apreciar su dominio del dibujo, la fotografía, el video,

El artista colombiano Oscar Muñoz acaba de recibir el premio de fotografía que concede anualmente la Fundación Hasselblad, considerado uno de los más importantes del mundo.

la instalación y el grabado, que configuran su espacio creador. En la exposición también aparecen otros procedimientos que no suelen ser muy habituales en él, como el papel quemado, la tintura de café, el vaho y la luz, lo que indica su interés por cualquier forma de expresión artística.

Oscar Muñoz nació en la localidad colombiana de Popayán en 1951, aunque vive y trabaja en Cali, ciudad donde realizó estudios de Bellas Artes. Su primera exposición individual fue en 1971, en la galería de arte Ciudad Solar, de esa ciudad. En 1978 participa en la Bienal de París. En 2011 realiza una retrospectiva itinerante que se inicia en el Museo de Arte del Banco de la República de Bogotá, y que luego fue al Museo de Antioquia, en

Medellín, y al Malba de Buenos Aires. Más tarde, en 2014, la Galería Nacional Jeu de Paume de París le dedica una exposición antológica. Es un artista comprometido con la divulgación del arte en su país; por ello, en 2005 funda en Cali el Centro Cultural Lugar a Duda, que sirve como residencia para artistas jóvenes.

Respecto a la exposición de la Fundación Sorigué, se muestran algunas de las obras que mejor representan el trabajo que ha ido efectuando en estas tres últimas décadas, como es su visión personal de los problemas cotidianos que suceden en su entorno más inmediato, sobre todo a nivel social, donde la fragilidad del ser humano es bien evidente. Tampoco se deben olvidar los acontecimientos ocurridos en el pasado, ya que todo ello forma parte de la historia reciente de su país. En resumen, aquí descubrimos la temporalidad, la memoria, lo efímero, la materialidad y la desintegración, a partir de «la imagen, explorando con insistencia en los momentos anteriores y posteriores a su fijación en un soporte, evidenciando así su carácter efímero en el tiempo y la memoria».

Al inicio de la exposición el público se encuentra con el video *Re/trato* (2004), que tiene una duración de veintiocho minutos, donde se ve a Oscar Muñoz dibujar su propio retrato empleando agua en lugar de tinta encima de una superficie caliente, mientras observamos cómo la imagen va desapareciendo lentamente. Esta acción la repite continuamente.

Su obra más antigua es *Cortinas de baño* (1985-1986). Se trata de una instalación donde las imágenes que aparecen en las cortinas de plástico están realizadas mediante fotografías transferidas a un filtro serigráfico. Se ven unos cuerpos masculinos desnudos, casi fantasmagóricos, mojados por el agua de la ducha. El agua es muy importante en su obra. En *Narcisos* (1995-2009) realiza su autorretrato en polvo de carbón; este traspasa la superficie húmeda, que se va evaporando poco a poco, o lo que es lo mismo, cuando ha desaparecido completamente el agua, se observa la imagen perfectamente en el soporte. Para Oscar Muñoz se trata «de tres momentos definitivos: la creación, la vida y la muerte».

En la instalación *Aliento* (1995) aparecen una serie de espejos metálicos aparentemente vacíos, alineados horizontalmente en una pared blanca. Al dejar ir el vaho delante de ellos, aparece un retrato serigrafiado de un personaje ya desaparecido. Se trata de fotografías obtenidas de obituarios, o sea, vuelve del pasado al presente en un acto fugaz debido «al soplo de vida del espectador».

En la instalación *Aliento* (1995) aparecen una serie de espejos metálicos aparentemente vacíos, alineados horizontalmente en una pared blanca. Al dejar ir el vaho delante de ellos, aparece un retrato serigrafiado de un personaje ya desaparecido. Se trata de fotografías obtenidas de obituarios, o sea, vuelve del pasado al presente en un acto fugaz debido «al soplo de vida del espectador».

En la exposición de la Fundación Sorigué se muestran algunas de las obras que mejor representan el trabajo que ha ido efectuando en estas tres últimas décadas.

En *Pixeles* (1999-2000) los terrones de azúcar —que recuerdan de algún modo las teselas de un mosaico romano— y las manchas de café crean un rostro, aunque se observa mejor a distancia, ya que de cerca aparenta ser una obra abstracta. Este juego de apariencias, o sea, de doble imagen, recuerda el óleo sobre fotografía de Salvador Dalí *Gala desnuda mirando el mar que a 18 metros aparece el presidente Lincoln* (1975). La videoinstalación *El coleccionista* (2014-2016), que consta de cinco proyecciones HD sincronizadas con sonido, es un homenaje a la memoria política y a la construcción histórica mediante el cambio de fotos que de manera obstinada un individuo va reorganizando en la pared, sustituyendo las hojas en blanco por algunos personajes históricos o de su propio entorno más próximo. Esta pieza ha sido adquirida por la Fundación, y es la primera del artista que formará parte de ella.

En las videoproyecciones *Biografías* (2002), *La línea del destino* (2006) y *Sedimentaciones* (2011) se aprecia su interés por el agua como transmisor de imágenes que van desapareciendo a través de un desagüe o de la propia mano del artista. La apari-

ción y desaparición de los retratos fotográficos origina «una incesante vida y muerte de la imagen». Para Ana Vallés la exposición «habla de la memoria, de la huella y de la desmemoria, y en este sentido no puede ser la obra de Oscar Muñoz más cercana a la esencia de la Fundación Sorigué».

De hecho, la Fundación tiene una colección de más de cuatrocientas cincuenta obras de artistas nacionales e internacionales, valorando más los aspectos sensitivos y emocionales del trabajo creativo que los estilos determinados. Otras funciones de la Fundación son de ámbito social, educativo y cultural, así como el proyecto Planta, que es «una innovadora iniciativa que conjuga la creación artística contemporánea y la innovación empresarial, emplazado en el complejo industrial de la empresa en Balaguer». Actualmente se puede contemplar la monumental obra *Doublebind*, del escultor Juan Muñoz, fallecido en 2001, considerada la pieza cumbre del artista, paradójicamente creada el mismo año de su muerte para la Sala de Turbinas de la Tate Modern de Londres. Más adelante está previsto que se muestren obras de William Kentridge, Bill Viola y Anselm Kiefer.

OSCAR MUÑOZ, THE ART OF MEMORY

Colombian artist Oscar Muñoz has just been bestowed with a photograph award by Hasselblad Foundation considered one of the most important worldwide. This award also provides US \$125,000.00, a symposium on the work, an exhibition in the foundation headquarters, located in the Museum of Contemporary Art in the Swedish city of Gothenburg, and the publication of a book on the artist's creative career.

On evaluating his work, the jury has stressed his interest on "the passing of time, the quirks of history and the disintegration of image, all being the main research of Oscar Muñoz, thus questioning the reliability of the photographic medium."

All this may be currently appreciated at the Sorigué de Lleida Foundation through the Oscar Muñoz: *des/materializaciones* exhibition, curated by the artist himself and Ana Vallés, director of the foundation. Fourteen works are exhibited in total: they are probably the ones that best characterize his mastery of drawing, photography, video, installment and engraving, all making up his creative space.

He is an artist committed to the spreading of art in his country; that is why he founded, in 2005, the Centro Cultural Lugar (Lugar Cultural Center) in Cali, which serves as a residence for young artists.

RESTAURANTE

Sol Ananda

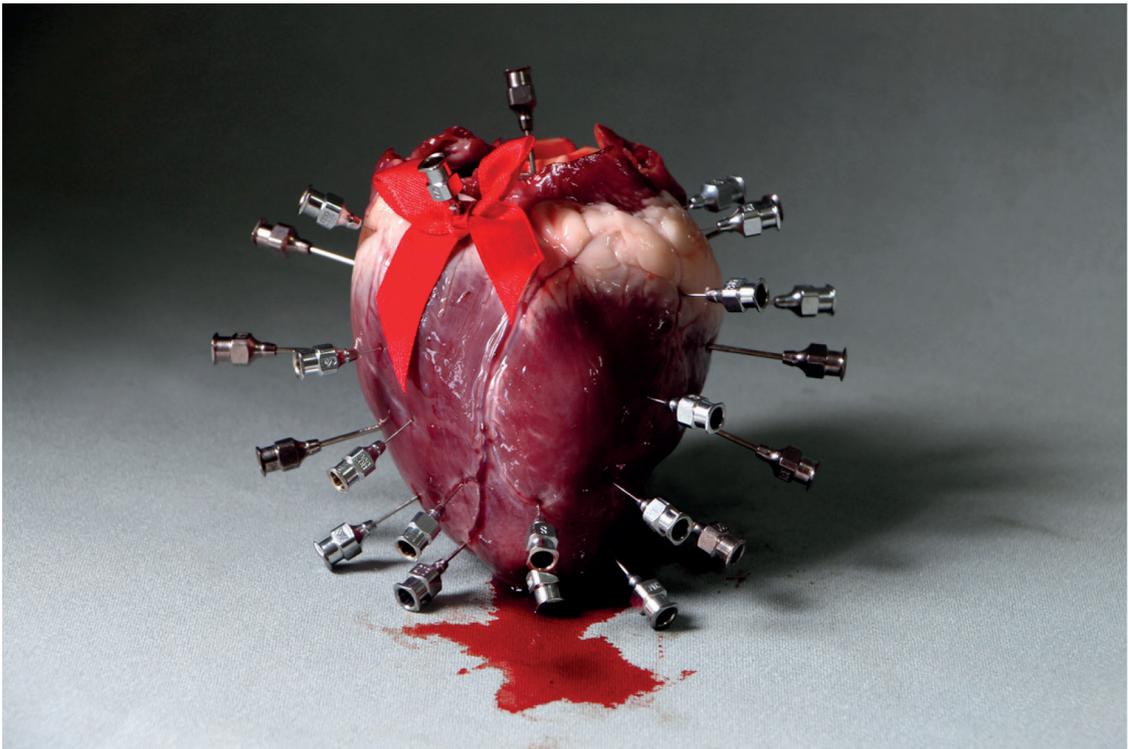
«Por el futuro del pasado»

PREMIO DE RESTAURACIÓN, SALÓN DE PATRIMONIO CULTURAL, MUSEO DEL LOUVRE, PARÍS 2015.

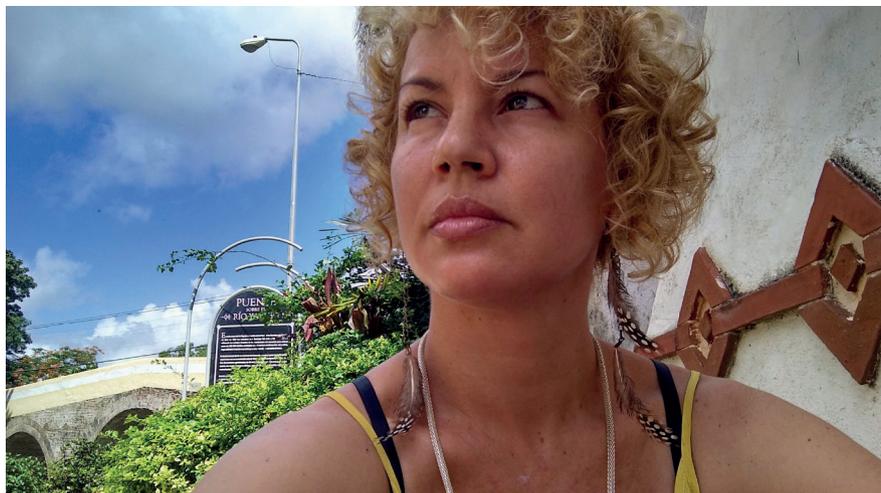
Calle Real 45. Frente a la Plaza Mayor. Trinidad de Cuba.

Tel. (53) 4199 8281
(53) 5281 4612

Arriba: *Posición extrauterina / Íntima coronación.* Abajo: *Soporte*

DOSSIER DE ARTES VISUALES

Lisandra López Sotuyo

LISANDRA LÓPEZ SOTUYO
(Sancti Spíritus, Cuba, 1973)

Médica de profesión. Desde el año 2001 se dedica a las artes visuales. Ha realizado las exposiciones personales *Anatomía de la rosa* (Galería Oscar F. Morera, Sancti Spíritus, 2014, y Fototeca de Cuba, La Habana, 2018) y *Rotos* (Unecac de Sancti Spíritus, 2016), además de exhibir sus obras en casi una veintena de muestras colectivas y obtener similar cantidad de premios y reconocimientos en salones de artes plásticas de su provincia.

(Sancti Spíritus, Cuba, 1973)

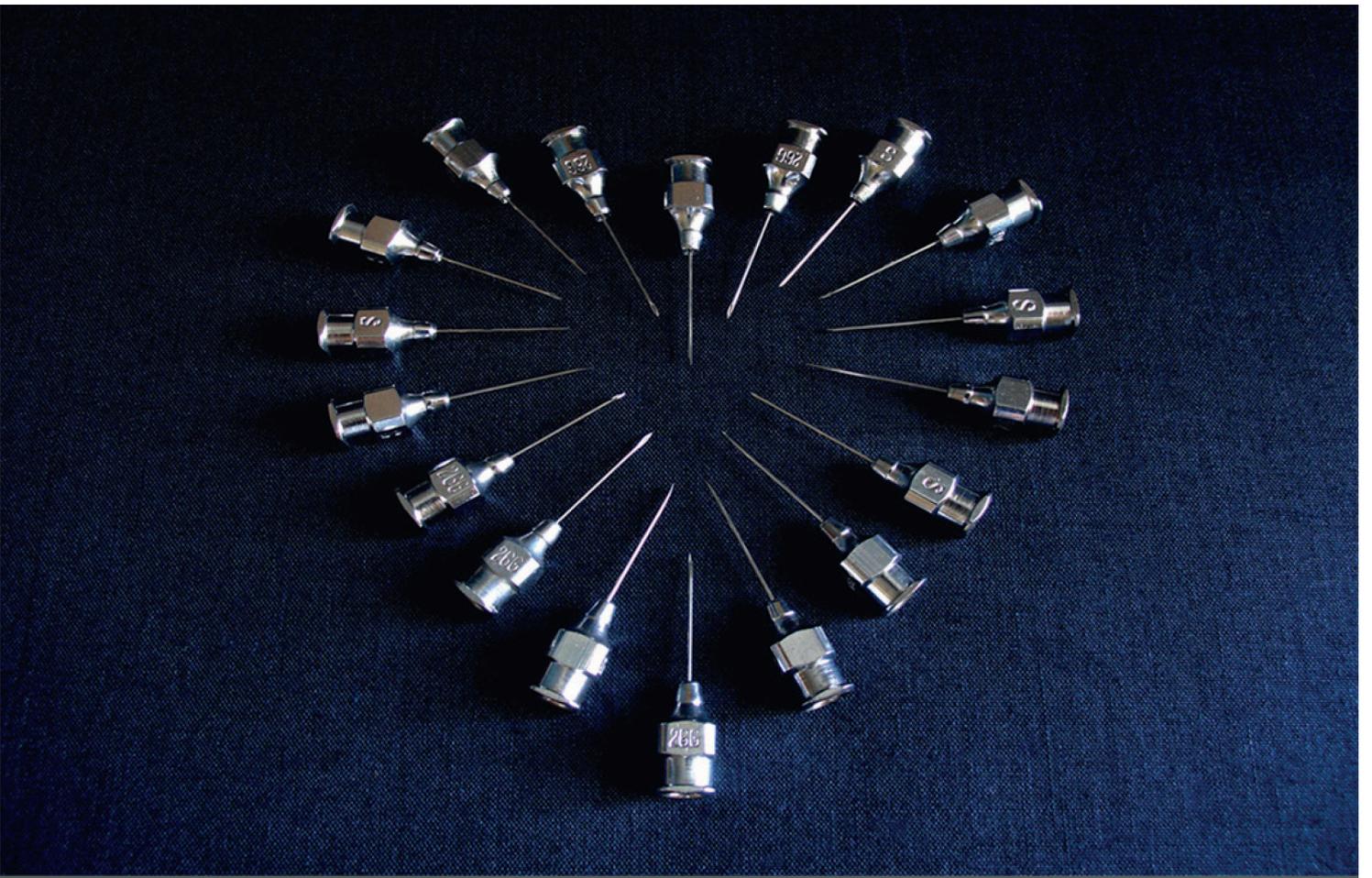
Doctor by profession. She has worked with Visual Arts since 2001. She counts on personal exhibitions such as Anatomía de la rosa (The Rose's anatomy; Oscar F. Morera Gallery, Sancti Spíritus, 2014), Rotos (Broken, Unecac Sancti Spíritus, 2016) and Anatomía de la rosa (The Rose's anatomy, Photography Archive of Cuba, La Habana, 2018); in addition, she has exhibited her works in almost twenty different collective expositions, also she has obtained lots of prizes and awards in Visual Arts halls of her own province.

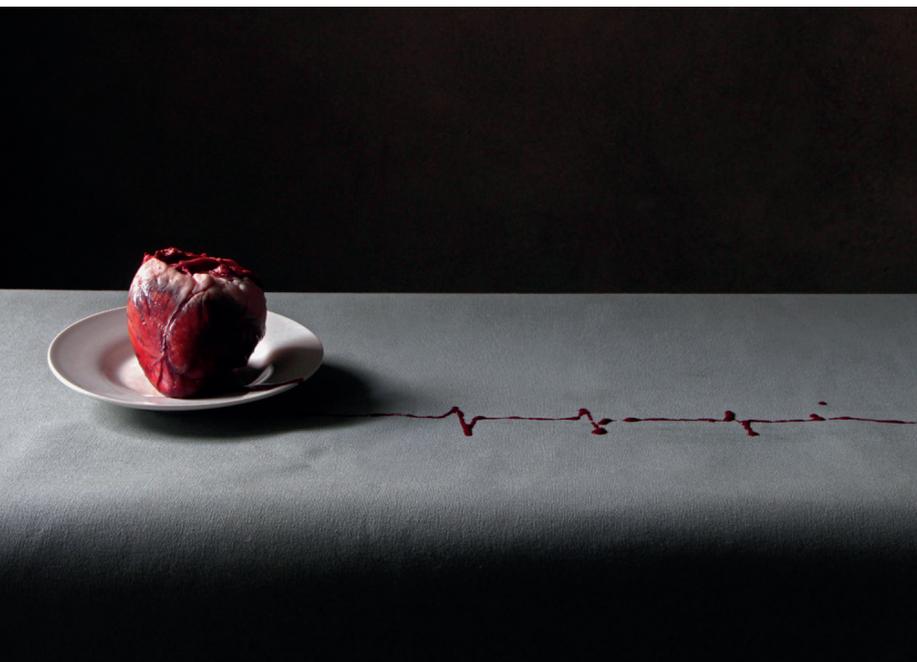
CONTACTOS / CONTACTS

Telf: [53] 4132 7720 / [53] 58655685

Email: lisanart73@nauta.com

Web: www.lisandralopez.com

Página anterior
Arriba: *Muñeca / Consuelo*
Abajo: *Punzadas*

Página actual
Arriba: *Naturaleza muerta*
Abajo: *La última cena / The End*

ARTSLIBRIS

Una feria para los amantes del libro y la edición

Por **RAMÓN CASALÉ SOLER**

Coincidiendo con la fiesta de Sant Jordi, donde se regala un libro y una rosa en señal de amistad, se ha celebrado con evidente éxito la novena edición de la Feria Internacional del Libro de Artista y Edición Contemporánea ArtsLibris, en Arts Santa Mònica de Barcelona. La feria está dirigida por Rocío Santa Cruz, propietaria de la galería que lleva su nombre, en la que han participado casi un centenar de expositores, reunidos en las dos plantas del edificio. De modo paralelo se han desarrollado una serie de actividades complementarias, como un ciclo de conversatorios donde han intervenido editores, galeristas, artistas y críticos sobre diferentes as-

pectos relacionados con la actualidad, tanto la artística como la sociopolítica, o bien un ciclo de presentaciones de ediciones de facsímiles, publicaciones de libros y revistas, novedades editoriales y proyectos experimentales. A su vez se han presentado los actos del Centenario Tharratsen, conmemoración de los cien años del nacimiento del artista catalán Joan Josep Tharrats, uno de los miembros del grupo de vanguardia Dau al Set, fundado en Barcelona en 1948 y precursor del informalismo en España. Tharrats también fue editor y grabador. Concretamente en Pineda de Mar, localidad cercana a Barcelona, se encuentra la Fundación Tharrats de Arte Gráfico. Asimismo, se ha concedi-

do el Premio Art Byblio de la Escuela Superior de Diseño y Arte Llotja.

Los talleres también son parte importante de la feria. Van dirigidos a un público sin conocimientos previos, y en ellos se tratan temas relacionados con la encuadernación, la creación del libro de artista, la técnica del *collage*, la exploración del diccionario clásico, la serigrafía y el *pop-up* (creación de tarjetas tridimensionales en movimiento).

La celebración del V Simposio Internacional ArtsLibris ha permitido reflexionar sobre la importancia del coleccionismo de libros de artista. Se realizaron cuatro conferencias coordinadas y moderadas por la crítica de arte Glòria Picazo, en la que participaron

EL ÉXITO DE ARTSLIBRIS ES EVIDENTE, YA QUE EN MADRID, DESDE HACE CUATRO AÑOS, TAMBIÉN SE CELEBRA EN COINCIDENCIA CON ARCO, OCUPANDO UN PEQUEÑO ESPACIO ENTRE LOS DOS PABELLONES DE LA FERIA MADRILEÑA.

representantes del Museo Reina Sofía, IVAM y el Weserburg Museum de Bremen. Se ha editado *Loophole*, título de la cuarta publicación de la Serie AL, colección editada por ArtsLibris cuyo autor es el artista cubano Wilfredo Prieto (Sancti Spíritus, 1978). La obra consta de cuatro volúmenes y seiscientas páginas, presentados en forma de cubo, donde el concepto de bandera es el protagonista desde una óptica artística. «Sus libros se pueden entender como unas piezas que, como las banderas, pueden transformar su identidad. La firma del creador, así, se convierte en una huella que encontramos en este desplazamiento de significado».

Se han celebrado dos exposiciones en Arts Santa Mónica. La primera, comisariada por Glória Picazo y en colaboración con la Casa Encendida de Madrid, ha exhibido el trabajo de un grupo de artistas conceptuales que lleva como título *Bibliotecas insólitas*, y que revisa el concepto de biblioteca, de archivo y de libro como fuente de conocimiento, basándose en los libros de artista desde una perspectiva estética. La segunda es *Nueva York en fotolibros*, cuyo comisario es Horacio Fernández, profesor de fotografía de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Producida por el Centro José Guerrero, de Granada, presenta una selección de libros editados en diversos lugares del mundo, siendo la ciudad de Nueva York el motivo principal del trabajo fotográfico de los artistas participantes.

La feria ocupa un espacio muy pequeño para el número de expositores presentes. Los stands son de reducidas dimensiones y están muy cercanos uno del otro, sin apenas margen de movimiento, por lo que sería aconsejable que el evento se trasladara a otro recinto más grande, donde podrían acudir más galerías, editoriales, museos, fundaciones y escuelas de arte. De todos modos, el éxito de ArtsLibris es evidente, ya que en Madrid, desde hace cuatro años, también se celebra en coincidencia con Arco, ocupando un pequeño espacio entre los dos pabellones de la feria madrileña.

Respecto a los participantes de la feria barcelonesa, principalmente proceden de la misma ciudad, aunque también de otras localidades españolas y europeas. De América han concurrido Arte-blogarte, de Buenos Aires; Editorial RM, de México D.F.; Maga Books, de Brooklyn; y YAXZ, de Guatemala. Todas las propuestas que hemos podido contemplar se mueven en el terreno más vanguardista posible, tanto en el campo de la fotografía como de la obra gráfica. Los libros de artista no son un complemento del trabajo del pintor, escultor o ceramista, sino que tienen identidad propia, ya que la mayoría de los artistas lo trabajan con la misma intensidad y profesionalidad. Por ello, cada vez más, aparecen exposiciones exclusivamente dedicadas a ellos. En *Arte por Excelencias* continuaremos resaltando en próximas entregas esta apasionante fiesta para los amantes del libro y la edición.

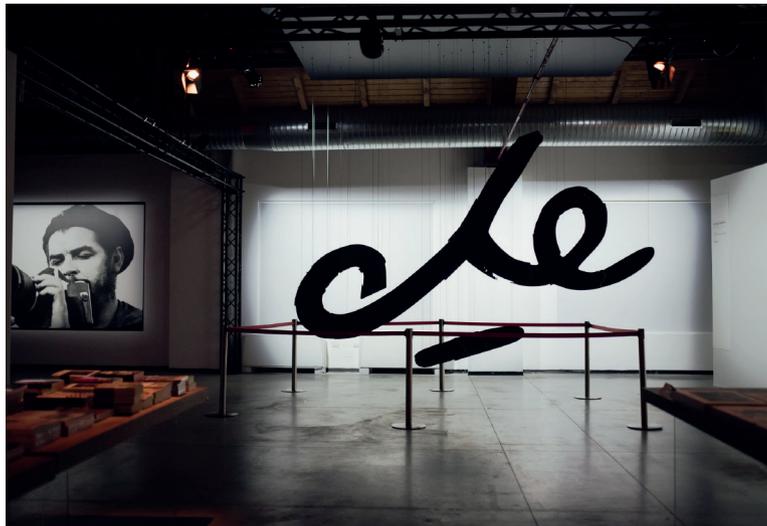
ARTSLIBRIS. A FAIR FOR BOOKS AND THEIR EDITION LOVERS

Parallel to the Sant Jordi celebrations, where you usually present someone else with a rose and a book as a token of friendship, the ninth edition of the Feria Internacional del Libro de Artista y Edición Contemporánea ArtsLibris (ArtsLibris International Fair of the Artistic Book and Contemporary Edition) has been held in Santa Mónica de Barcelona. As part of the event, a number of complementary activities have been held such as a cycle of talks, with the participation of editors, gallery owners, artists and critics, on the different aspects related to the current artistic and social-political situation.

The workshops are also an important part of the fair. They are aimed to an audience that has no previous knowledge and deal with topics related to book binding, the creation of the artistic book, the collage technique, and the exploration of the classic dictionary, serigraphy, and pop-up (the creation of tridimensional cards in motion.) ArtsLibris V International Symposium has allowed reflecting on the importance of collecting artistic books.

Two exhibitions have been held in Santa Mónica. The first one has showed the work of a group of conceptual artists entitled Bibliotecas insólitas (Unusual libraries.) The second one is Nueva York en fotolibros (New York in books,) and shows a collection of books edited in several parts of the world, being New York City the main motif of the photographic work of the participating artists.

El hombre por dentro

Por **DUNA VIEZZOLI**

La muestra *Che Guevara, tú y todos*: nunca en Europa se había visto al Che así

En ocasión del cincuentenario de la muerte de una figura icónica del siglo xx, la Fábrica del Vapor en Milán, desde diciembre de 2017 hasta abril de 2018, fue escenario de una exposición muy particular dedicada a Ernesto Che Guevara.

Esta muestra, realizada por Simmetrico Cultura y producida por Alma, en colaboración con RTV Comercial y el Centro de Estudios Che Guevara de La Habana, el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Milán y la Universidad IULM, representó una ocasión para encontrar al hombre detrás del revolucionario.

El objetivo fue dar al espectador europeo una llave de interpretación para aproximar una figura idealizada, conocida durante cincuenta años a través de cuentos aprendidos por intermediación, para rescatar la figura del Che desde la iconografía pop, alimentada con poster y camisetas, y restituirla a una dimensión más compleja, humana e histórica.

La propuesta de Simmetrico Cultura se movió entre conceptos narrativos inéditos, combinando el rigor de las fuentes históricas con tecnologías interactivas y técnicas vanguardistas de comunicación utilizadas por el Centro de Estudios Che Guevara, pidiendo al espectador ser parte viva y vital del relato. Durante dos años fueron analizados más de dos mil documentos entre cartas, postales y fotografías, noventa y siete horas de documentales y catorce horas de grabaciones de discursos oficiales.

PUEDO DECIR SIN DUDAS
QUE ÉL ES UN PARADIGMA
DE SER HUMANO, QUE NO
ES POSIBLE DIVIDIR ENTRE
HOMBRE Y PERSONAJE
HISTÓRICO: TENEMOS
QUE EXAMINAR TODO
EN CONJUNTO.

Camilo Guevara March

Con el objetivo de liberar al personaje de juicios superficiales y tender una comprensión más puntual de las decisiones del hombre y del revolucionario, el relato de la muestra ha sido construido por diferentes perspectivas.

El primer nivel cuenta, con narración periodística, el contexto geopolítico. El segundo fue un recorrido biográfico de los sucesos privados y públicos del Che: sus discursos oficiales, sus reflexiones sobre la educación, la política y la economía, el sentido de la Revolución y sus esperanzas en el *hombre nuevo*. Finalmente el tercero representa un nivel atemporal e intimista, con sus escritos personales, diarios y cartas a su familia y a sus amigos, hasta con grabados inéditos para su esposa Aleida, testigo de sus dudas, contradicciones y reflexiones.

Desde la iconografía, la imagen capturada por Korda con su Leica M2 con objetivo de 90 mm, óptima para los retratos, que lo tuvo vivo en el imaginario de todo el mundo durante un periodo en

que otras figuras cayeron en el olvido, hasta el hombre, con la intensidad de las preguntas que él mismo se hizo y la difícil elección entre el compromiso en la lucha contra la injusticia social y la dolorosa renuncia a los afectos y a una vida más segura.

Reviviendo los procesos cruciales de su historia y su vida, y al mismo tiempo descubriendo la parte más íntima de Ernesto Che Guevara, el espectador pudo recorrer los trechos fundamentales de su pensamiento, de sus ideales y sus decisiones. La narración, adoptando un tono casi confidencial, permitió interactuar con él, alimentando la necesidad de descubrirlo más humano que héroe y de estimular una reflexión sobre un periodo histórico crucial para comprender la actualidad.

«La historia de Ernesto Che Guevara pone a cada uno enfrente de la urgencia de una toma de posición; su intensidad nos obliga a salir de un área de confort intelectual para asumírnos la responsabilidad de responder primero a nosotros mismos que al mundo», comentó Daniele Zimbelli, presidente de Simmetrico Cultura.

Ha sido muy importante para el público italiano y europeo tener la posibilidad de descubrir de manera diferente una de las personalidades más significativas de su época, que se sobrepone a la figura pop, no para acabar con el mito, sino para sondear todas sus facetas. Más allá del arquetipo universal de rebelión, símbolo de revuelta en todo el mundo que siempre apunta la mirada, inflamada por dolor y promesas, no hacia el espectador, sino hacia el futuro, se encuentra el hombre, que enseña a volver los ojos hasta un adelante que no es solo temporal, sino también intimista y universalmente humano.

Solo el tiempo va a decir cuánto y cómo su leyenda va a ser recordada. Lo que importa es que con los años, en lugar de caer en la simplificación, su figura viene sondeada hasta sus aspectos más íntimos y sencillos, que ayudan a percibirlo como hombre, como persona con sus temores, y nos hace sentir menos solos en nuestras luchas pequeñas o grandes.

En todo el mundo millones se han reconocido y siguen reconociéndose en una imagen que, hoy como ayer, sigue significando algo para todos los oprimidos de la Tierra; una iconografía que, cada año, mientras que el mundo cambia, rejuvenece.

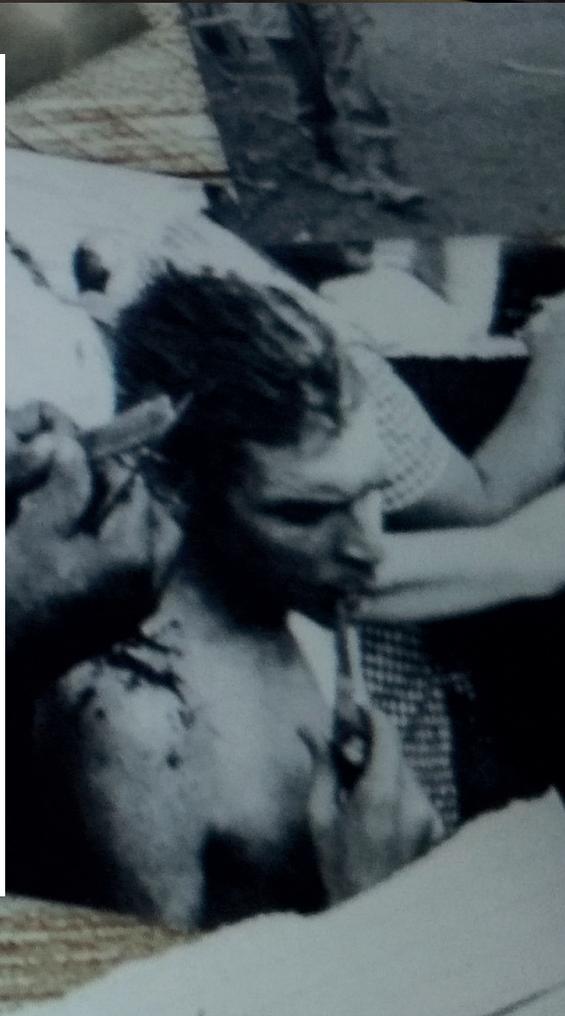

INSIDE A MAN

On occasion of the 50th anniversary of the death of an iconic figure of the 20th century, the Fábbrica del Vapor in Milán was, from December 2017 to April 2018, the site of a very unique exhibition dedicated to Ernesto Che Guevara.

The objective was to offer the European spectator an interpretation key for an approach to an idealized figure, known for 50 years through stories learned by mediation, in order to save the figure of Che through pop iconography, provided through posters and T-shirts, and reinstate it to a more complex, human and historical position.

Only time will tell how much and how his legend will be remembered. What matters is that with the passing of years, instead of coming to simplification, his figure is being probed even in its most profound and simple aspects, which help to perceive him as a man, as a person with his own fears, thus making us feel less lonely in our fights, whether small or big.

LATACUNGA

UN SALTO HACIA EL PASADO

Por ANTONIO F. MEDINA

**Un alegórico volcán activo. Filantropía, patriotismo
y fiestas paganas tradicionales marcan y dignifican
esta noble región entre los andes ecuatorianos.**

Andar por entre las calles de Latacunga, capital de la provincia Cotopaxi, es como desafiar el tiempo. Y es que esta ciudad simula un museo arquitectónico viviente, porque su casco histórico está muy bien conservado, con sus construcciones de estilo colonial, cuyo origen se remonta al siglo XVI, y que el 25 de mayo de 1982 fuera declarado Patrimonio Cultural del Estado ecuatoriano.

Visitarla es un irremediable salto hacia el pasado y los recuerdos, aun cuando las edificaciones de antaño funcionan hoy como oficinas y negocios. La sede de la administración del gobierno local, un inmueble terminado de construir en 1936 tras veinte y seis años de labor, fue tallado y ornamentado con piedra pómez, al mismísimo estilo neoclásico, en respeto a la armonía de la arquitectura imperante, a pesar de ser erigido siglos después.

Su nombre completo es San Vicente Mártir de Latacunga, localizada al centro-norte de la región interandina de Ecuador, en la hoya del río Patate, atravesada por los afluentes Cutuchi y Pumacunchi. También ha sido denominada «La Sultana del Cotopaxi», por la cercanía al volcán homónimo, siempre al acecho.

El clima de Latacunga promedia anualmente los 12 grados centígrados, y su altura sobre el nivel del mar es de 2 771

de villa, cuando empezó el reparto de tierras e indios desde Quito, mediante encomiendas, mitas y trabajos forzados.

Uno de sus hijos más fervientes, Vicente León y Argüelles (Latacunga, 17 de enero de 1773-Cuzco, 28 de febrero de 1839), quien fue presidente de la Corte Superior de Justicia, prefecto provincial y también gobernador en el Perú, dejó testada su fortuna de una vida a esta región, para que se invirtiera en obras educacionales. El 7 de mayo de 1840, durante el régimen presidencial del venezolano Juan José Flores, se fundó el Colegio San Vicente, actual Instituto Técnico Superior Vicente León, y la Unidad Educativa del mismo nombre, representativa edificación similar a un convento religioso que se mantiene funcionando y es considerada uno de los íconos simbólicos del lugar.

VIVIR AL LADO DE UN VOLCÁN

Por supuesto que una ciudad aledaña a un volcán activo tiene atractivos y peligros a la vez. El Parque Nacional Cotopaxi (PNC) es de esos sitios inolvidables e insignes del Ecuador. A 45 kilómetros al norte de Latacunga, 60 del sudeste de Quito y 75 al noroccidente de Tena, este cráter vivo, a 5 897 metros sobre el nivel del mar, con su casquete coronado por la nieve, se ha ganado el epíteto de Titán de los Andes.

Pero el riesgo en ocasiones funciona como una atracción morbosa. Son

Según datos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN), a mediados del año 2015, y con su punto crítico en el mes de agosto, el volcán Cotopaxi reanudó sus actividades con emisiones de dióxido de azufre, vibraciones, emanaciones de gas y vapor, dos pequeñas explosiones, y provocó una alerta y la prohibición de subidas a su cúspide por alrededor de dos años.

Fueron varios los ciclos eruptivos de este coloso desde que se tienen registros de su actividad y las más significativas estuvieron en los periodos 1532-1534, 1742-1744, 1766-1768, 1853-1854 y 1877-1880, y acontecieron sobre trece emanaciones mayores de ceniza, pómez, escoria, coladas de lava, que motivaron pérdidas humanas y materiales de consideración.

LA FUERZA DE LA CULTURA Y SUS TRADICIONES

La cultura tradicional se vincula a la gesta patriótica y breve del alzamiento contra el dominio español del 11 de noviembre de 1820, que culminó con la ansiada libertad, la cual duró muy poco tiempo, pues fue aplastada por las tropas españolas acantonadas en Quito, y no fue hasta dos años posteriores que alcanza su emancipación definitiva.

La comparsa de la Mama Negra, Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado, conmemora el alzamiento libertario, y por eso se desarrolla todos los años en los meses de noviembre. Desde sus orígenes,

SU NOMBRE COMPLETO ES SAN VICENTE MÁRTIR DE LATACUNGA, LOCALIZADA EN EL CENTRO-NORTE DE LA REGIÓN INTERANDINA DE ECUADOR.

metros, en los 00 55' de latitud sur y los 78 37' de longitud este.

Sobre su fundación a instancias de España, Wikipedia resume varias fechas, la primera en 1534, donde se le puso el nombre de Asiento de San Vicente Mártir de Latacunga. El 27 de octubre de 1584 se efectúa la inauguración definitiva y formal por el capitán Antonio de Clavijo, quien la bautizó como San Vicente Mártir de Latacunga y sus Corregidores. Luego, el 11 de noviembre de 1811, sería elevada a la categoría

muchos los exploradores extranjeros y nacionales que viven la emoción del alpinismo en una altura significativa de América del Sur y el mundo. La subida al Cotopaxi es posible, pues se cuenta con el refugio José Rivas a 4 800 metros de altura, donde se puede descansar, reponer víveres y hasta acampar, para prácticas de senderismo, ciclismo de montaña, cabalgatas, entre un imponente paisaje de lagunas y manantiales, para luego hacer la escalada hacia la cumbre.

entrelaza prácticas paganas y cristianas, indígenas, africanas y españolas, donde previamente se selecciona, entre los habitantes de gran prestigio, a los cinco personajes pintorescos principales: La Mama Negra (hombre vestido de mujer, montado sobre un caballo; en la mano derecha lleva una muñeca negra, y con la mano izquierda arroja al público leche con agua), El Rey Moro, El Ángel de la Estrella, El Capitán y El Abanderado, y desde este siglo XXI la celebración es un homenaje a la Virgen de la Merced, ▶

patrona que nos protege de las erupciones del volcán Cotopaxi, el segundo en tamaño —antecedido por el Chimborazo— en este país sudamericano.

La cultura culinaria tradicional es muy especial: el chugchuara, un plato confeccionado con carne de chancho frito, mote (grano típico), papas y plátanos maduros fritos, servido con empanadas, canguil y cuero de cerdo, más ají; las ullullas, elaboradas con harina de trigo cocida con manteca de puerco y huevos, honor de la gastronomía campesina y española; y el rico queso de hoja, conformado con la unión del derivado del lácteo con la hoja de achira, que le da un sabor inconfundible.

Y para los que gusten caminar por los vericuetos ciudadanos, tendrán la posibilidad de admirar edificaciones de carácter religioso como la Catedral (cúpula octagonal de estilo romántico), El Salto (con sus torres gemelas), Capilla de La Merced (sobre un plano en cruz latina), San Agustín (capitel jónico terminado en cornisa), San Francisco (ruinas de un terremoto), más el Molino de Monserrat, de 1756, donde hay un centro cultural múltiple en el que se ubica el Museo Arqueológico y el Folklórico, y la galería o pinacoteca, con obras de Enrique Tábara Zerna (Guayaquil, 1930), Isabel Guerrero Peñamaría (Madrid, 1947) y Oswaldo Guayasamín (Quito, 1919-Baltimore, 1999), entre otras luminarias de las artes.

La ciudad de Latacunga posee el Aeropuerto Internacional Cotopaxi, uno de los más grandes e importantes del país, por lo que está garantizada la conexión de llegada desde otros rincones del planeta. Desde Quito u otras regiones del Ecuador se pueden organizar recorridos terrestres que incluyan la transportación y la posterior subida al enigmático volcán, que espera con suspiros de gases desde sus entrañas en las profundidades de la tierra.

Una amiga de Latacunga respondió con mucha pasión a mi pregunta de cuáles eran sus gentilicios: «Cotopaxenses por el volcán, latacungueños por la zona, pero ante todo maschas, porque nuestras madres, por generaciones, nos han alimentado con machica, una harina cebada tostada con la que se hace el típico chapo (agua aromatizada, machica y azúcar). De ahí nuestro orgullo de pertenencia, desde los biberones».

Para los que gusten caminar por los vericuetos ciudadanos, tendrán la posibilidad de admirar edificaciones de carácter religioso.

La comparsa de la Mama Negra, Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado.

A JOURNEY TO THE PAST

Walking along the streets of Latacunga, the capital of the Cotopaxi Province is like challenging time. And it is that this city simulates a living architectural museum because its historic center is very well preserved, with its colonial-style buildings, whose origin dates back to the sixteenth century, and which on May 25, 1982 was declared Cultural Heritage of the Ecuadorian State.

Visiting it is an irremediable journey to the past and the memories, even when the buildings of yesteryear function today as offices and businesses.

Its full name is San Vicente Mártir de Latacunga, located in the center-north of the Inter-Andine Region of Ecuador, in the basin of the Patate River, crossed by the Cutuchi and Pumacunchi tributaries. It has also been called «La Sulta-

na del Cotopaxi», due to the proximity to the homonymous volcano, which is always on the lookout.

The climate of Latacunga averages 12 degrees centigrade annually, and its height above sea level is 2,771 meters, at 00 55 'south latitude and 78 37' east longitude.

In 1534, it was called the Asiento de San Vicente Mártir de Latacunga. On October 27, 1584, the definitive and formal inauguration was made by Captain Antonio de Clavijo, who baptized it as San Vicente Mártir de Latacunga y sus Corregidores. Later, on November 11, 1811, its category was raised to Village, when the distribution of lands and Indians from Quito began, by means of encomiendas, mit'as and hard labor.

|| TAISSÉ DEL VALLE ||

==== PUERTO RICO AL 38 FESTIVAL DEL CARIBE ====

PUERTO RICO AT THE 38TH FESTIVAL DEL CARIBE

Las islas de Cuba y Puerto Rico tienen mucho en común. A ambas las bañan las aguas del mar Caribe, y su gente baila salsa, reguetón... Sus pueblos son antillanos, mestizos y criollos de sangre africana, española e indígena. Son, como dijera la poetisa, de un pájaro las dos alas. Transcurridos casi treinta años, Puerto Rico vuelve a ser país invitado de honor al Festival del Caribe, que se celebrará del tres al nueve de julio en Santiago de Cuba. La también conocida como Fiesta del Fuego es convocada por el Ministerio de Cultura de Cuba, la Dirección Provincial de Cultura y la Casa del Caribe.

Las riquezas culturales de Puerto Rico la acreditan como una de las naciones que puede mostrar y aportar una espiritualidad de mucho valor al proceso de enriquecimiento de la identidad caribeña y al ideal de integración de nuestros pueblos. Diversas manifestaciones y elementos conforman la cultura popular de este país, que sirve como vehículo de transmisión y conservación del patrimonio cultural.

Hasta la fecha han confirmado su participación alrededor de seiscientos artistas de veintiséis países. Las delegacio-

nes más numerosas serán Estados Unidos, Argentina, Venezuela, México y Puerto Rico, este último con más de ciento cincuenta participantes, entre los que asistirá el grupo de bomba y plena Majestad Negra, además de Andy Montañez, Tony Mapey y las agrupaciones boricuas Patria y Cultura, Plena Combativa, Bombazo Dance Co., Taller Tambuyé y Las Atípicas.

Además, se realizarán diecinueve exposiciones, una dedicada a Eduardo Roca (Choco), Premio Nacional de Artes Plásticas 2017. Se trata de una gigantografía de una obra de Roberto Chile que será emplazada en el barrio santiaguero del Nuevo Vista Alegre. Como es habitual se realizará el coloquio El Caribe que nos une y el Taller Internacional de Religiones Populares en el Caribe. Para este último, el tema central será «Religiones populares locales, globalización y diversidad».

La fortaleza de la nación puertorriqueña no le permite amilanarse, ni siquiera ante desastres naturales como el huracán María. Que lo escuchen hasta los ancestros: Puerto Rico viene a la Fiesta del Fuego. ¡Puerto Rico se levanta!

Puerto Rico is again the honor guest country of the Festival del Caribe [Caribbean Festival] that will be held during July 3-9 in Santiago de Cuba. This event, also known as Fiesta del Fuego [The Fire Fest] is organized and summoned by the Ministry of Culture, the Provin-

cial Board of Culture and the Casa del Caribe.

To this date, about 600 artists from 26 countries have confirmed their participation. The largest delegations will be those from the United States, Argentina, Venezuela, Mexico and Puerto Rico, the

latter with more than 150 participants, among which will be the bomba and plena band Majestad Negra, Andy Montañez, Tony Mapey and Puerto Rican bands Patria y Cultura, Plena Combativa, Bombazo Dance Co., Taller Tambuyé y Las Atípicas.

CENTRO CULTURAL

La Plaza de 31 y 2

Calle 2 entre 31 y Zapata,
municipio Plaza de la Revolución.
La Habana

CENTRO CULTURAL

La Plaza de 31 y 2

**TALLERES: AULAS DE APRECIACIÓN MUSICAL
Y ARTES PLÁSTICAS | LIBRERÍA | CINE - TEATRO |
CENTROS CULTURALES: CASA DE LA MÚSICA DE
PLAZA Y PIANO BAR CONVERGENCIA | OFERTAS
GASTRONÓMICAS | TIENDA.**

OMAR MEDEROS

≡ EL ARTE NOS SALVA DE LAS MISERIAS TODAS ≡

ART SAVES US FROM ALL MISERIES

David Torrens es una presencia escénica imposible de obviar. Su canto, interpretado con peculiar color de voz, es afinado y único. Desde las primeras notas, quienes lo siguen o quienes lo escuchan por primera vez quedan atrapados por la singularidad de su quehacer.

El 19 y el 21 de abril México lo recibió, después de unos años, en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas para festejar con él cincuenta años de autonomía, y en el Foro Culebra, en la sofisticada Colonia Condesa de la Ciudad de México.

Públicos y espacios muy diferentes, pero con un ambiente de absoluta entrega y pasión desbordada ante la presencia de quien es una de las voces cimeras de la buena canción cubana. *Quién me quiere a mí, Ni de aquí ni de allá, El bufón y el trágico, Mis impulsos sobre ti* y otros tantos temas de su autoría fueron coreados y hasta bailados por los presentes. Lógicamente que *Sentimientos ajenos* hizo clímax, por ser esta canción una de las más difundidas en México como tema de una telenovela de igual nombre a finales de los noventa.

El Foro Culebra, que se inauguró con David Torrens, recibió a muchas personalidades cubanas que han hecho carrera en los últimos años en México, atraídas por la presencia del cantautor. Los actores César Évora y Pedro Sicard, el estilista Pupy, el representante artístico Gabriel Blanco, Manolín El Médico de la Salsa y Pancho Céspedes, entre otros, disfrutaron a un David absolutamente cercano a su público, que pasaba de la nostalgia a la euforia según el tema, siempre entregado y agradecido.

Un momento especial fue el improvisado, pero feliz dueto, de David con Pancho Céspedes, y sus comentarios sobre los inicios de ambos en México a mediados de los noventa.

Nuevamente David Torrens, en la madurez artística de su propuesta, hizo gala de una voz grande, inconfundible, con temas, letras y melodías de alcance mayor, expresados musicalmente con logradas fusiones, donde lo cubano es siempre un sello y un estilo personalísimo e histriónico, de esa explosión artística que se llama David Torrens.

David Torrens is a stage presence impossible to ignore. His singing, of a peculiar voice timbre, is refined and unique. From the first notes, those who follow him or listen to him for the first time are caught by the uniqueness of his performance. On April 19 and 21, Mexico welcomed him, after a few

years, in the Rector's Office of the Universidad Autónoma de Zacatecas (Autonomous University of Zacatecas) to celebrate fifty years of autonomy with him, and in the Foro Culebra, in the sophisticated Colonia Condesa in Mexico City. Once again, David Torrens displayed, in his artistic maturity,

a great, unmistakable voice, with themes, lyrics and melodies of greater scope, musically expressed with successful fusions, where the Cuban character is always a hallmark, and a personal and histrionic style of that artistic explosion called David Torrens.

EMILIO FRÍAS EL NIÑO

un artista apegado a sus raíces

Por MAYA QUIROGA

Contrario al título de unas de sus más recientes canciones: *La cosa mala*, a Emilio Frías *El Niño* la vida le sonríe desde hace más de una década, cuando inició su camino en el mundo musical con la agrupación Tumbao Habana, y luego con el Charangón de Elito Revé. En junio de 2013 decidió crear su propia orquesta: El Niño y la Verdad, que le ha proporcionado grandes alegrías.

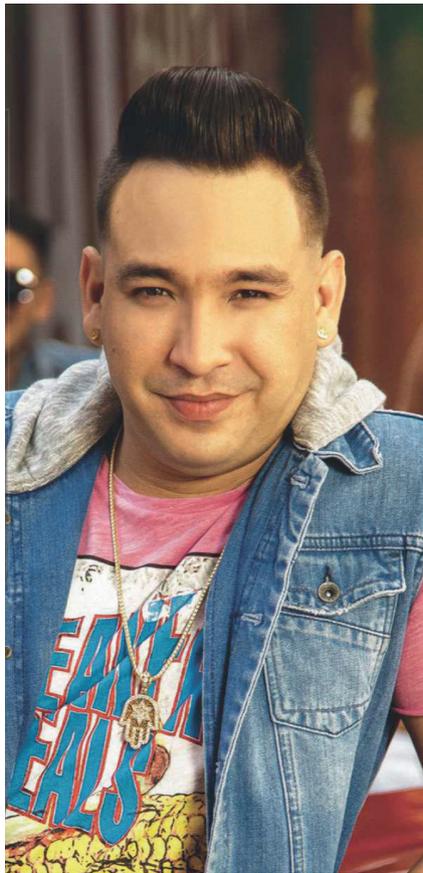
El Niño, reconocido como un gran improvisador y un sonero nato, apuesta totalmente por *La cosa mala*, canción que, seguramente, pronto será un éxito en la radio y la televisión de la mayor de las Antillas. La pieza se destaca como una de sus cartas de triunfo dentro de los diez temas que integran el CD *De vuelta al barrio*, su tercera producción discográfica con el sello Egrem, cuyo *intro*, precisamente, le da nombre al disco.

De vuelta al barrio contó con la dirección musical de Wilfredo Naranjo Pachy Jr. y la producción musical del experimentado Juan Manuel Ceruto. La mayoría de las orquestaciones son de Dayron Ortega y del propio Pachy Jr.

Para El Niño es vital defender las raíces de la música popular bailable. Por eso su fonograma está pensado totalmente para el bailarín, con un sonido bien cubano, marcado por el son, la timba, la salsa, el pilón y hasta el chachachá.

En calidad de invitados están presentes Osaín del Monte, en los tambores y coros abakuá del tema *El nombrecito*, escrito por Frías para la Revé y ahora grabado por vez primera en la voz de su autor; Esmidio Merencio Blanco *El Millo*, en el chequeré, y Félix Raúl Aldama, en la voz rezo (encame abakuá).

Emilio Frías, Wilfredo Naranjo, Arian Chacón, Dayron Ortega y Rubén Bulnes son los compositores de los temas que tienen como sello distintivo la armonía, la sinceridad y el apego a los valores au-

tótonos, sin olvidar la religiosidad popular.

«La vida hay que vivirla de otra manera. Hay demasiado estrés y demasiada violencia», sentencia Frías, quien escribió para el disco un tema como *Reflexión*.

En opinión de Heydi González Valdés, a cargo de la producción ejecutiva, con este disco El Niño cierra un ciclo y adquiere mayor madurez musical, camino que inició con los álbumes *Llegó la verdad* (Premio Cubadisco en la categoría de Música Popular Bailable Novel) y *Más duro*, nominado a ese certamen. Precisamente este último CD resultó el más vendido de la Egrem durante el último año en las plataformas digitales.

Por estos días, la orquesta El Niño y la Verdad emprende una gira por varias ciudades de Europa como Madrid, Barcelona, Milán y París.

El Niño no olvida sus raíces, y por eso quiere retribuir a su gente humilde de Marianao y otros municipios como Centro Habana, Playa, Alamar y Guanabacoa, regalando su música en una gira por los barrios habaneros, todos los sábados y domingos de julio y agosto, con el apoyo de su patrocinador Cuba Ron S.A. y la Egrem. Durante la gira se grabará un DVD para registrar el testimonio de uno de esos conciertos.

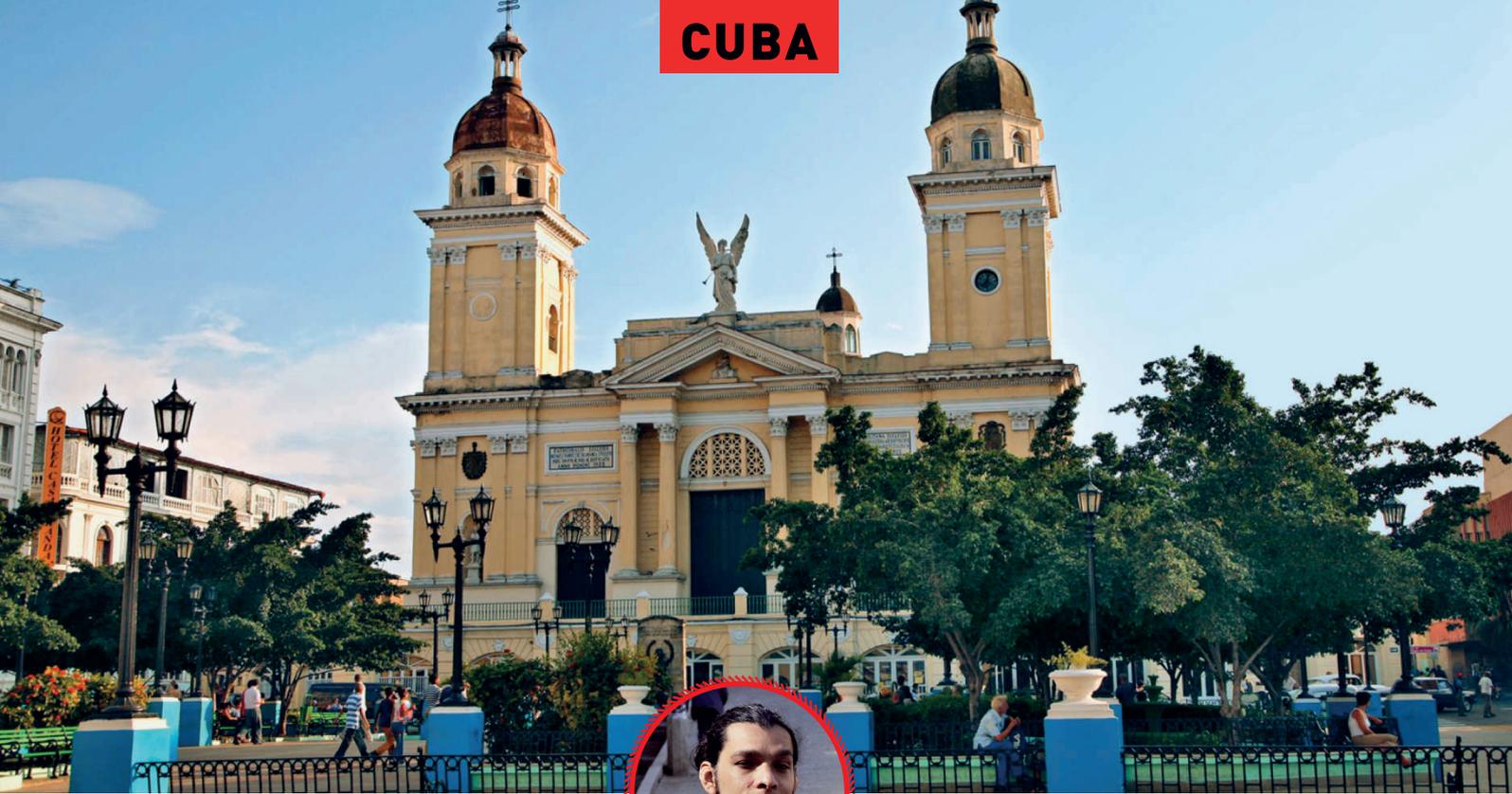
Como preámbulo de la gira por los barrios habaneros la agrupación El Niño y la Verdad celebrará sus primeros cinco años de fundada con una presentación, el próximo 29 de junio, en la explanada de La Piragua.

EMILIO FRÍAS EL NIÑO: AN ARTIST STRONGLY ATTACHED TO HIS ROOTS

On June, 2013, he decided to create his own band: El Niño y la Verdad, which has provided him joyful moments.

El Niño, renowned as a great improviser and a born sonero is definitely going for La cosa mala, a song that, no question about it, will be a hit on Cuban radio and television. The piece stands out as one of his trump cards among the 10 songs that are part of the CD De vuelta al barrio, his third production with the Egrem label, whose intro precisely names the CD.

These days, the orchestra El Niño y la Verdad is soon setting off on a tour throughout several cities of Europe such as Madrid, Barcelona, Milan and Paris, and in July and August they will set off on another tour throughout Havana neighborhoods. As a preliminary, this band will celebrate their first five years with a presentation, next June 29, at the La Piragua esplanade.

JORGE ZURITA

LA OTRA HOSPITALIDAD

HOSPITALITY IN SANTIAGO DE CUBA: A MOVING EXPERIENCE

El primer día en Santiago de Cuba intentamos dormir bajo las estrellas en una playa junto al mar. No esperábamos que allí, en un paraje casi desierto, unos tipos nos dijeran que quedarnos sería muy peligroso. Habíamos empezado mal. Tuvimos que salir a toda prisa de la playa y buscar un sitio donde acampar. Finalmente dimos con una casa donde se sorprendieron de vernos y nos dejaron pernoctar en su patio, además de aconsejarnos que volviéramos a la ciudad.

Al otro día tampoco encontramos dónde quedarnos. Casi siempre la Universidad nos alojaba, pero en esta ocasión no había sitio. El calor y el equipaje nos tenían casi derrotados. Decidimos que tal vez lo mejor sería tirar para Santa Clara, donde tenemos amigos que nos recibirían gustosamente. De la terminal de ómnibus no salía nada, así que nos fuimos a la estación de trenes: allí tampoco había nada hasta el día siguiente. Santiago de Cuba no ofrecía esperanzas. Sin saber dónde pasar esa noche le pedimos a la custodio de la estación de trenes que nos dejara dormir allí. Al principio nos dijo que no, pero luego nos dejó entrar. Nos ofre-

ció un sitio entre las bancas de la estación, y nos tendimos. Estuvimos hasta tarde discutiendo qué hacer y sobre cómo irnos de la ciudad. Ella cerró la estación y nosotros, agotados, cerramos los ojos con incertidumbre.

Temprano en la mañana la custodio nos despertó y nos dijo que podíamos quedarnos en su hogar. La casa donde vivía estaba apuntalada con maderos, con dos habitaciones y tres camas. Nos contó de su hijo enfermo en el hospital. Ella y su marido pasarían la noche con él, su casa era nuestra. La niña, de unos 12 años, en los siguientes días que estuvimos allí, nos mostró la ciudad, iba con nosotros a dondequiera con su risa inolvidable.

Así se cierra esta historia, en un sitio que nos deparaba el infortunio y donde encontramos en cambio, sin proponérselo, sin esperarlo, la nobleza pura de una familia. Nunca nos pidieron nada y a cambio les dimos nuestra gratitud y nuestro mejor sentimiento, algunas canciones, risas e historias de nuestro país. No supimos más de ellos, pero andan por aquí, entre estas líneas, en el corazón y la memoria, al sur de una isla.

On our first day in Santiago de Cuba, we tried to sleep under the stars on a beach. Finally we found a house where they let us spend the night in their backyard while also advising us to return to the city.

Next day, we did not find where to stay. We asked the guard of the train station to let us sleep there. He offered us a place

among the benches of the station, and there we stretched out.

Early in the morning, she woke us up and told us we could stay at her home. The house where she lived was propped up with logs, and had two rooms and three beds. She told us about his sick son in the hospital.

It was a place that our misfortune afforded us but where we found instead, without intending to, without waiting for it, the pure kindness of a family. We never got to hear anything else about them, but they walk around here, among these lines, in the heart and the memory, to the south of an island.

SALÓN DE LA VICTORIA

SALÓN BLANCO Y NEGRO

SALÓN PALMA REAL

CENTRO DE CONVENCIONES DE CUPET COMPLEJO GUICANAMAR

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 cien personas

SERVICIOS INTEGRALES

Restaurante / Bar / Cafetería / Ranchón / Cabaret
Reserve a través del correo anabel@geoserv.cupet.cu
o llame a (53) 7836 8554 / 56 (53) 5209 9705

|| WILLY HIERRO ALLEN ||

≡ LA CULTURA CAFÉ RACER ≡

THE COFFEE RACER CULTURE

Nacen en Inglaterra tras la Segunda Guerra Mundial. Son jóvenes de una nueva realidad: usan motos de marca británica Triumph, pantalones vaqueros y chaquetas de cuero. De América les llega el *rock and roll* y la película *El salvaje*, interpretada por Marlon Brando. Son los *rockers* de hoy día.

Esta historia comienza en una cafetería que está al borde de la carretera de la circunvalación norte de Londres, allá por 1938. Se llama Ace Café y está cumpliendo ochenta años. Durante la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada, pero en 1949 reabrió sus puertas. Allí nació la cultura *café racer*, que tuvo (tiene) detractores y defensores. ¿Y qué es la cultura *café racer*?

Con una estética inconfundible empezaron a frecuentar el Ace Café grupos de jóvenes en motocicleta que escuchaban música y charlaban sobre mecánica y competencias de motos. Vestían pantalones vaqueros, chaquetas de cuero negro con etiquetas de logotipos y botas. Sus motocicletas no eran nuevas, y mostraban algunas adaptaciones.

Durante su estancia en el Ace Café, la vitrola tocaba ritmos de *rock and roll* interpretados por Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Little Richard y otros músicos. Cuando la charla tomaba vuelo competitivo, salían a la carretera, se montaban en sus motos y, tras marcar un lugar no muy lejano, había que ir y regresar en el tiempo que durara una canción.

De ahí nace el nombre: *café racer*, que traducido podría ser «corredor de café». Y a las motos llegó el estilo *café racer*. Hoy día se fabrican motos de ese modelo. No eran motos nuevas, los jóvenes no tenían con qué comprarlas; eran usadas y arregladas, con timón bajo, tanque grande, colín y asiento monoplaza, tubo de escape tipo megáfono y tacos o reposapiés más atrás. Había una razón: prepararlas para correr.

Y estas carreras se hicieron leyenda. Pero también eran un peligro. En mayo de 1962 se apareció en el Ace Café un sacerdote montado en una Triumph Speed Twin. Era el padre Bill, que tenía la responsabilidad de la seguridad vial. Hablaron, y como entre ellos se entienden, el domingo los *rockers* fueron a la iglesia con él. La prensa recogió la noticia y salieron en la televisión con sus motos y la vestimenta característica.

La moda de la motocicleta cayó con la llegada de los autos pequeños. En 1969, Ace Café cerró. Sin embargo, la leyenda y las memorias contadas de padres a hijos reunieron a doce mil personas y siete mil motos en 1994 frente al Ace Café. El dueño, Mark Wilsmore, y George Tsuchnikas reabrieron el Ace Café en 2001 «por el bien de la sociedad de los motociclistas».

Hoy esa cultura se extiende por el mundo y existen Ace Café en Estados Unidos, China, Alemania, España, Japón y Finlandia. No son franquicias ni están dirigidos desde Londres: solo tienen licencia para usar el nombre, logotipo y el propósito de perpetuar los *café racer*. ☞

This story began in a cafeteria that is on the edge of the northern ring road of London, back in 1938. It is called Ace Café and is now eighty years old. During World War II, it was bombed, but in 1949 it reopened its doors. The coffee racer culture was born there, and had (has) detractors and supporters. And what is the coffee racer culture?

With an unmistakable aesthetics, the Ace Café started to be visited by groups of young people on motorcycles who listened to music and chatted about mechanics and motorcycle competitions. They wore jeans, black leather jackets with logo labels and boots. Their motorcycles were not new and had some adaptations.

Today the coffee racer culture spreads throughout the world and Ace Café exists in the United States, China, Germany, Spain, Japan and Finland. They are not franchises nor are they managed from London: they are only licensed to use the name, logo with the purpose of perpetuating the coffee racer culture. ☞

13 TALLER INTERNACIONAL DE TÍTERES DE MATANZAS

Una fiesta sin bridas para la imaginación

Por **RUBÉN DARÍO** Fotos **CORTESÍA DEL AUTOR**

Retablillo de don Cristóbal y la señá Rosita, de Teatro de las Estaciones.

Del 24 al 29 de abril regresó a Matanzas el Taller Internacional de Títeres (Titim), la fiesta más esperada por los amantes del retablo en nuestro país. Desde 1994, artistas nacionales y extranjeros juntan sus saberes y afanes en la llamada Atenas de Cuba, a favor de la promoción y dignificación de un oficio tan milenario como entrañable.

La edición número 13 estuvo dedicada a los cincuenta años del Guiñol de Remedios Fidel Galbán y a la hermana isla de Puerto Rico, de donde vinieron compañías y creadores como Carlos José Torres (Teatro Y no había luz), Mask Hunt Motions, y el Teatro SEA de Manuel Morán, con sedes en Nueva York y en San Juan; la Compañía Teatral Ladrones de Quinotos, Argentina; Compañía de Teatro de Fernan Cardama; Teatro de La tortuga negra, Canadá; Compañía La bicicleta, Costa Rica; Tramant Teatre, España; y de México, Teatro Tinglado, Teatro al hombre, Badulake Teatro y Títere Planet.

El Titim tuvo cuatro segmentos de actividad muy bien delimitados, cuatro talleres para profesionales sobre títeres,

plástica y performance, la animación del clásico títere de guante, diseño y construcción de muñecos, y una aproximación a la técnica del *stop motion* ligada al video clip actual. Los creadores aficionados tuvieron su oportunidad mediante los talleres Títeres de fábula y Criaturas de los sueños, en escuelas y comunidades del centro de la ciudad de Matanzas.

La programación de espectáculos tuvo antesalas en La Habana. Diecisiete colectivos de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Las Tunas y Cienfuegos estuvieron en la selección presente en el 13 Titim, que se extendió a municipios y consejos populares de la capital provincial, y se propuso llegar hasta Santa Clara y Sancti Spiritus al concluir los días matanceros.

«Zona en progreso: nuevos rostros del títere cubano» es el proyecto coordinado por Unima Cuba y el Comité Organizador del Taller, entre otras instituciones, donde se presentaron seis montajes en proceso de jóvenes directores cubanos, los que fueron visionados por un panel de especialistas cubanos e internacionales, además de tener acceso a los talleres,

clases magistrales y encuentros cercanos con las compañías titiriteras invitadas.

Los eventos especiales incluyeron exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, documentales, conciertos, hermanamientos, la entrega de la Distinción Hermanos Camejo y Pepe Carril a los maestros Miriam Sánchez y René Fernández y la presentación de la Comisión Unima 3 Américas. Las actividades de inauguración y clausura estuvieron a cargo de jóvenes artistas matanceros de la Asociación Hermanos Saíz la primera, y de la Orquesta de la Compañía Infantil La Colmenita en el cierre.

A WILD PARTY FOR IMAGINATION

From April 24 to 29, the International Puppet Workshop (Titim) will be held in Matanzas, the most awaited party by lovers of tableaus in our country. Since 1994, national and foreign artists gather their knowledge and efforts in the so-called Athens of Cuba, in favor of the promotion and dignifying of an art as old as it is endearing.

The 13th edition will be dedicated to the fifty years of Guiñol de Remedios "Fidel Galbán" and the sister island of Puerto Rico. Argentina, Canada, Costa Rica, Spain and Mexico complete the list of invited nations.

The Titim will have four very well defined segments of activity: four workshops for professionals.

Special events include exhibitions, lectures, book presentations, documentary films, concerts, twinning activities, the Hermanos Camejo y Pepe Carril award presented to teachers Miriam Sánchez and René Fernández and the presentation of the Unima 3 Americas Commission. The inauguration and closing activities will be conducted by young Matanzas artists from the Hermanos Saíz Association, the former, and the La Colmenita Children's Company Orchestra at the closing.

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

VIVIAN MARTÍNEZ

DEBORAH HUNT Y SU BLANCANIEVES DEL SIGLO XXI

DEBORAH HUNT AND HER 21ST CENTURY SNOW WHITE

El recién concluido 13 Taller Internacional de Títeres de Matanzas, Titim, trajo a Cuba, desde la hermana isla de Puerto Rico, a una artista que ha hecho del Caribe su casa y su espacio de creación de máscaras y figuras, las cuales maneja para crear y recrear mundos de brillante expresividad y aguda ironía: Déborah Hunt. Nacida y formada en Nueva Zelanda, el amor la llevó a Borinquen, después de un periplo de trabajo en Nueva York, Nuevo México y México, y pronto se convirtió en referente de un teatro visual cuyos secretos ha transmitido con generosidad.

Déborah ya nos había visitado en junio de 2004. Esta vez llegó con su obra más reciente, *Cuento 53, Snowwhite*, estrenada para celebrar los cuarenta y cinco años de creación artística. Y en sus dos presentaciones conquistó de inmediato a los asistentes al Titim. Acompañada por la chelista y compositora Shanti Lalita, juntas construyen un mundo macabro que subvierte a la Blancanieves de los hermanos Grimm y seduce a los espectadores con la magia del teatro de objetos ligada a la actuación y a la música en vivo.

La nueva lectura proviene del texto de la escritora e ilustradora catalana Ana Juan, mucho más enfocado en las problemáticas femeninas de hoy día, contextualizada en una ciudad hostil y con enanos negociantes y nada idílicos.

Desde sus habilidades como brillante artesana de la escena, Déborah construye un retablo sui géneris. El artefacto combina diversas técnicas: teatro de papel, con imágenes que se desplazan ante nuestros ojos entre dos rodillos manuales, en narrativa expresionista a la que contribuyen los impresionantes fondos escenográficos. Los dibujos que devela están enmarcados en un retablillo con paisajes en diversas gamas de grises, con un mecanismo sacado del *kamishibai* japonés. También hace moverse a través de rieles a sus títeres planos, al frente. Y acompaña todo eso con carteles extremadamente sintéticos que van apareciendo de las páginas de un block en sucesión vertical. Por si fuera poco, ella misma encarna fugazmente a las tres mujeres de la historia: la niña protagonista que se convierte en joven, la madre que muere muy pronto, y la cruel madrastra, apenas auxiliada por accesorios que se cambia. Y en una pasada de un lado al otro del proscenio, con extraordinaria mímica, lentísima, resume la entrada imponente del príncipe.

Sintética —basta cincuenta minutos para un gran lucimiento— y a la vez muy rica en alcance expresivo, al aprovechar recursos de varias tradiciones titiriteras, es la *Snowwhite* de Déborah Hunt. Hermosísima y estremecedora, es exponente notable de su buen hacer teatral, que sedimenta incansables búsquedas, vistió de lujo al Titim y quedó en la memoria de quienes la disfrutamos.

The recently concluded 13er Taller Internacional de Títeres de Matanzas (13th International Puppet Workshop) in Matanzas, Titim, brought to Cuba, from the sister island of Puerto Rico, an artist who has made the Caribbean her home and her space for the creation of masks and figures, which she handles to create and recreate worlds of brilliant expressivity and sharp irony: Déborah Hunt. Born

and trained in New Zealand, love took her to Borinquen, after a journey of work in New York, New Mexico and Mexico, and she soon became a reference of a visual theater whose secrets she has passed on with generosity.

This time, she arrived with her most recent work, Cuento 53, Snowwhite, premiered to celebrate her forty-five years of artistic creation, after present-

ing it in San Juan, San Germán and New York. And in its two presentations, she immediately conquered the audience of the Titim. Accompanied by cellist and composer Shanti Lalita, together they build a macabre world that subverts the Snow White of the Grimm brothers, and seduces the spectators with the magic of the theater of objects linked to performance and live music.

EDUARDO CÓRDOVA

entre el arte y la percusión

Por **SOFÍA LAURENCIO**

La coreografía es protagonizada por mujeres, quienes también hacen vibrar una docena de taburetes sobre el escenario. Habana Compás Dance no es solo una compañía de danza: es la compañía que imbrica arte, danza y percusión en un conjunto músico-danzario postmoderno. En la dirección coreográfica encontramos a la maestra y bailarina Liliet Rivera, y como maestro de percusión el también artista de la plástica Eduardo Córdova.

Habana Compás Dance fue creada en 2004. Desde entonces ha llevado la fusión de bailes españoles con ritmos afrocubanos a varias latitudes del orbe: México, Chile, San Kitts y Nevis, Turquía, Corea del Sur, Estados Unidos... Al grupo de veinticuatro bailarinas profesionales y dos bailarines se añade un noble proyecto de danza y percusión para niñas y niños a partir de los cinco años en el caso de danza y de diez años para la percusión. Se trata de una escuela cuya misión es preparar la cantera de la compañía.

Hasta ella, en la avenida 51 esquina a 122 del municipio capitalino de Marianao, llegó la revista *Arte por Excelencias* para dialogar con Eduardo Córdova, quien tuvo a su cargo el número *Cordovichi*, presentado en la gala por los veinte años del Grupo Excelencias en Cuba. «*Cordovichi* es el nombre de mi primer tambor, que me dio la inspiración para crear obras. Su rostro se parece al Eleguá de la mitología afrocubana, y como Eleguá tiene que ver con los niños, este fue una representación de la primera pieza y el trabajo con ellos. En la presentación que hicimos en la gala, uní dos proyectos míos, es decir, Danza y Percusión y el de la Casa del Tambor en Diez de Octubre. Este último es con los niños del barrio que tienen condiciones para la percusión».

Sin duda, la gala de los Premios Excelencias tuvo muchos momentos emotivos, pero la actuación de las niñas percusionistas junto a los cantos y toques de uno de los niños de la Casa del Tambor y su maestro fue singular, por la dificultad que implica el trabajo con los muchachos, la sinergia de los toques y la danza, así como por la destreza de tocar solo instrumentos confeccionados para la compañía. Precisamente la confección de los tambores se debe a las inquietudes musicales y artísticas de Córdova, quien convierte un sencillo taburete en una preciosa obra de arte.

«Soy músico y artista plástico —continúa Córdova—. Desde que me gradué en la Escuela de Arte empecé a trabajar la pintura y la escultura, sobre todo para la construcción de instrumentos musicales. Cuando hice mi primera pieza, el desconocimiento de la talla en madera conllevó a que esa primera pieza quedara deteriorada. La escultura nació por casualidad, y a partir de ahí empecé a estudiarla con algunos maestros para llevarlo a las futuras generaciones. Siempre he trabajado con niños en el proyecto Tambores Córdova, de Diez de Octubre, y recientemente en el proyecto Danza y Percusión de Marianao, pertenecientes a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Por mi trabajo en la escultura obtuve premio en la Feria Internacional de Artesanía en 2001. Eso fue una motivación. Después gané el premio Mano de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas. Algo que me motivó mucho a seguir en las artes plásticas fue el premio Latino Oro que recibí en Italia en 2007.

»En 2013 empecé a trabajar con el proyecto Danza y Percusión, en el que doy clases de percusión. Trabajo la parte técnica con estos niños, como rudimentos y controles de baquetas, para que tengan una buena

técnica y puedan tocar después diferentes sets de percusión, llevar los ritmos afrocubanos a los pies, y para que las niñas puedan tocar, bailar y fusionar, lo mismo que se hace en la compañía, que es la fusión de bailes españoles con la percusión. El proyecto es como el relevo de Habana Compás Dance, dirigida por Liliet Rivera.

»Los niños llegan a la captación porque Habana Compás tenía una academia en La Habana, y las mismas muchachas daban clases a las niñas. A partir de ahí adquirimos un espacio en Marianao, y con la ayuda de los padres de las muchachas reparamos con mucho amor ese local, en el cual actualmente realizamos este bello proyecto. Empezamos con los que tenían inquietud, pero después, en el caso de la percusión, buscamos niños que tuvieran condiciones naturales para la percusión.

»Que a los bailarines se les exija la percusión es la distinción de la

El maestro de la percusión Eduardo Córdova.

Cordovichi, número presentado por el proyecto Arte y Percusión en la gala por los veinte años de Excelencias.

compañía. Cada instrumento es confeccionado por mí, lleva el sello de mi arte. Trabajo con madera desechable, taburetes, es algo que ha impactado mucho. Lo usamos por primera vez para darles técnicas a las muchachas de la compañía, y a Liliet se le ocurrió ponerles movimiento a esos toques. Este mismo trabajo dio la posibilidad de enseñar a los niños y combinar ambos proyectos. El taburete tiene cuero, al igual que el tambor, tiene la membrana que facilita la sonoridad, y como percusionista me di cuenta de que se le podía sacar sonido».

Córdova comenta que los niños escogidos deben tener aptitudes naturales, como el ritmo interno, y que les guste la percusión. Las puertas están abiertas para las clases de percusión todos los sábados desde las diez de la mañana hasta

las cuatro de la tarde y para la danza de lunes a viernes de cinco a nueve de la noche.

Uno de los instrumentos más emblemáticos confeccionados por Córdova es el tambor de siete bocas, cuyo origen viene de los tambores batá. La figura se asemeja a un elefante y sobre él se agrupan siete sonidos. De esta forma, el músico se desplaza de un ritmo a otro, los mezcla. Todo esto lo logra sobre una misma estructura. Confecciona, además, tumbadoras, chequerés, güiros y claves.

En medio de la entrevista, el ritmo de una de las tardes de clase de danza se tornaba contagioso. Sin alterar en demasía la dinámica de la clase, conversamos con Leydis Bárbara Prioza y Sheila Rodríguez, dos de las niñas del proyecto.

«Me enteré por la televisión. Me gustó mucho la forma en que bailaron todos los grupos. Por eso quise venir, aunque vivo un poco lejos, en Alamar. Los profesores son muy buenos. Saber más de percusión me ha permitido conocer los ritmos cubanos, expresar mis ideas, ayudar a las demás niñas, que también me ayudan».

«Desde chiquitica yo estoy bailando. Mi mamá me trajo al *casting* para la percusión. Me gusta, porque me ayudan a mejorar cada día y a crecer más».

En el proyecto Danza y Percusión los niños interesados encuentran una oportunidad única. Quizás algunos de los integrantes cambien de rumbo, otros serán la continuidad de Habana Compás Dance. Pero todos llevarán de por vida el sello de la compañía, habrán desarrollado el gusto estético y artístico por elementos de la cubanía, habrán participado en la promoción de la danza española, así como de las raíces musicales afrocubanas que se interrelacionan con estas a través de los instrumentos de percusión.

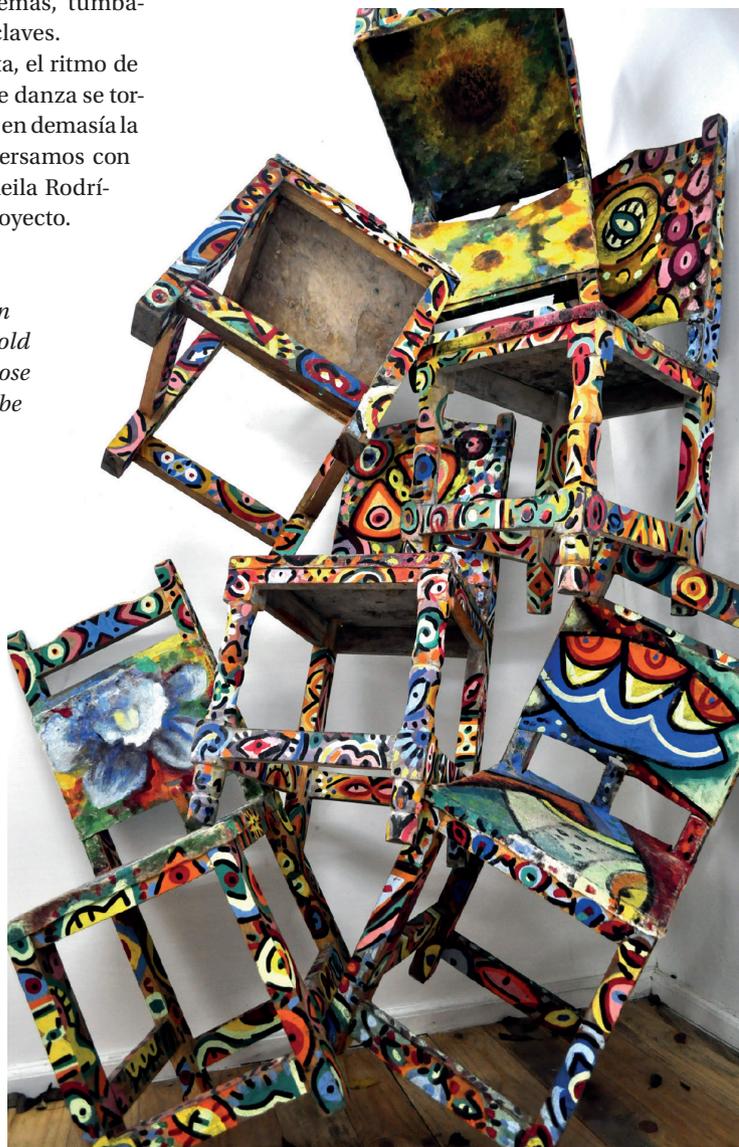
**EDUARDO CÓRDOVA:
BEETWEEN THE ART AND PERCUSSION**

The choreography is done entirely by women who also make a dozen chairs vibrate on the stage. Habana Compás Dance is not only a company that interweaves art, dance, and percussion in a post-modern music-dance ensemble. Professor and dancer Liliet Rivera is at the head of the choreographic direction and as professor of percussion is plastic arts artist, Eduardo Córdova.

Habana Compás Dance was created in 2004. Ever since, it has taken the fusion of Spanish dances with Afrocuban rhythms to different parts of the world: México, Chile, Saint Kitts and Nevis, Turkey, South Korea, the United States. To the group of 24 professional dancers (twenty two women and two men) is added a project of dance and percussion for

girls and boys over 5 years old in the case of dance, and 10 years old for percussion. It is a school whose mission is to prepare what will be the reserve of the company.

In the dance and percussion project, the children interested find a unique opportunity. Some of its members may change their course while others will be the continuation of Habana Compás Dance. But all will carry the mark of the company; they will have developed their esthetic and artistic taste for elements of Cuban character, participated in the promotion of Spanish dance, as well as of the Afrocuban musical roots that interweave with the former through the percussion instruments.

Una batalla a favor del teatro vernáculo

Por **NORGE ESPINOSA MENDOZA**

Fotos tomadas del documental *La tradición vernácula en el teatro cubano*.

Al teatro vernáculo cubano se le ha idolatrado y combatido con igual fuerza: una de las muchas tradiciones que han hecho de su existencia un fenómeno tan interesante. Surgido en mayo de 1868 con la irrupción de los bufos cubanos, venía ya decantándose desde algunas décadas atrás, y tuvo en el gran caricato Francisco Covarrubias su primer rostro perdurable. Este tipo de representación, comedia ligera cargada de comentarios satíricos, tuvo desde su inicio el favor del público, tanto como problemas con la censura, que veía con malos ojos ese afán crítico, punzante y ridiculizador que le caracterizaba. El 22 de enero de 1869, en el Teatro Villanueva, una función del sainete *Perro huevero aunque le quemen el hocico* desató la célebre matanza que hoy se recuerda al celebrar en esa fecha

el Día del Teatro Cubano. Prohibiciones, silencios, ausencias. Nada de eso logró desarticular del todo a nuestra escena vernácula, que perduraría siempre, y que desencadenó no solo la famosa trinidad del negrito, la mulata y el gallego, sino que además abriría paso a la más larga temporada teatral que se recuerde: esos treinta y cinco años en que el Teatro

AL TEATRO VERNÁCULO CUBANO SE LE HA IDOLATRADO Y COMBATIDO CON IGUAL FUERZA: UNA DE LAS MUCHAS CONTRADICCIONES QUE HAN HECHO DE SU EXISTENCIA UN FENÓMENO TAN INTERESANTE.

Alhambra mantuvo funciones diarias y que solo llegó a interrumpir la caída del techo del coliseo de la calle Zulueta.

Un documental viene a rescatar parte de esa historia, y por suerte se ha hecho eco de lo que he recordado, trayendo al presente muchos de los conflictos que el teatro vernáculo sigue incorporando. Pedro Maytín, que ha dedicado ya otra entrega a la bailarina Zenaida Armenteros, ahora pone frente a la cámara a numerosas personalidades que brindan sus criterios acerca de eso que es ya más que teatro. Porque lo vernáculo no se limita a lo que hemos visto en los escenarios: sus personajes tipos, sus modelos, se han fundido con nuestra realidad, y no es demasiado difícil reconocer en las calles gestos, voces, actitudes que nos remiten al comportamiento de aquellos caracteres. Los intereses, la doble

moral, el sentido jocoso y erótico de una frase, la economía, los anhelos de ascenso en la escala social: todo ello sigue siendo parte de la vida del cubano, y eso garantiza a los fantasmas del bufo una existencia mucho más actual de lo que imaginaron sus fundadores. *La tradición vernácula en el teatro cubano*, con guión y narración de Carlos Padrón, producido por la Agencia Caricatos, recupera grabados, fotos, voces, imágenes de esa batalla que, entre nosotros, sigue siendo la manera en que nos vemos en la escena, y también fuera de ella.

Con testimonios de lujo aportados por actrices y actores de valía —Aurora Basnuevo, Enrique Pineda Barnet, Dagoberto Gaínza, Nancy Campos, Natalia Herrera, Manolín Álvarez, Evert Álvarez, Obelia Blanco, Ariel Bouza...— a los que se suma desde su trabajo como investigadora Esther Suárez Durán, el documental repasa una órbita en la que se discute el legado, a veces tan amenazado, de este tipo de presentaciones. Los nombres de Arquímedes Pous, la familia Robreño, y de notables compositores que dieron su talento a las obras del Alhambra y luego al Teatro Martí, se enlazan a mitos como Candita Quintana, Garrido y Piñero, Enrique Arredondo, Alicia Rico, Carlos Pous, Bringuier, Blanca Becerra: ídolos de esa tradición, ya todos fallecidos. La visión nostálgica no termina por imponerse, porque el documental hilvana esas presencias con los diálogos que ahora mismo tienen otros teatristas, afanados en que la comedia nacional siga bebiendo de esas lecciones

que ellos nos legaron. Y el documental termina 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 estetizante.

Pertenezco a una generación que tuvo dos fortunas, justo a la entrada del nada afortunado periodo especial. Mientras comenzábamos a estudiar teatro, coincidían en las carteleras de La Habana *La bella del Alhambra*, el filme que Pineda Barnet dedicaba a los creadores de nuestra escena, y *La verbena de la paloma*, espectáculo que Berta Martínez dirigió con Teatro Estudio para demostrar el engarce entre el teatro chico español y nuestro teatro bufo. De esas dos producciones aprendimos que todo eso nos per-

tenecía, y llegamos a memorizar estrofas y parlamentos de esas obras. Por ello supimos que eso era también parte de nuestra cultura, gozo que nos pertenece, y al que debemos dirigir la mirada para entendernos mejor. Este documental rinde tributo a todo eso, nos hace volver sobre esos pasos, y nos lanza preguntas de futuro. Lo hace con humildad y con respeto. Y nos provoca risas y carcajadas que el desparpajo de esos maestros aún logra arrebatarnos. Vale agradecerle por ese regreso en el tiempo y por su voluntad de rehuir la mirada de museo deshabitado. Porque el teatro vernáculo nos habla de frente. Y es de esa manera, también con este documental, que nos reclama aplausos.

A BATTLE IN FAVOR OF THE VERNACULAR THEATER

A documentary has come to recover part of the history of the vernacular theater, and luckily brings to the present many of the conflicts that it continues to deal with. Pedro Maytin now puts in front of his camera numerous personalities who offer their views about what is already more than theater. Because the vernacular is not limited to what we have seen on stage: its typical characters and models have been fused with our reality and it is not too difficult to recognize in the streets gestures, voices, attitudes that refer us to the behavior of those characters. Personal interests, double standards, the jocular and erotic sense of a phrase, the economy, the desire to climb up the social scale; all this is still part of the life of the Cubans, and that guarantees, for the ghosts of the bouffe, a more current existence than the founders imagined. La tradición vernácula en el teatro cubano (The vernacular tradition in Cuban Theater,) with script and narration by Carlos Padrón, produced by Agencia Caricatos, recovers prints, photos, voices, images of that battle that, among us, is still the way we see ourselves in the scene, and also outside it.

This documentary sends us questions about the future. He does it with humility and respect. We should thank him for that return through time, and for his willingness to avoid the "deserted museum" look. Because the vernacular theater speaks to us face to face. And it is in this way, also with this documentary, that it demands our acclamation.

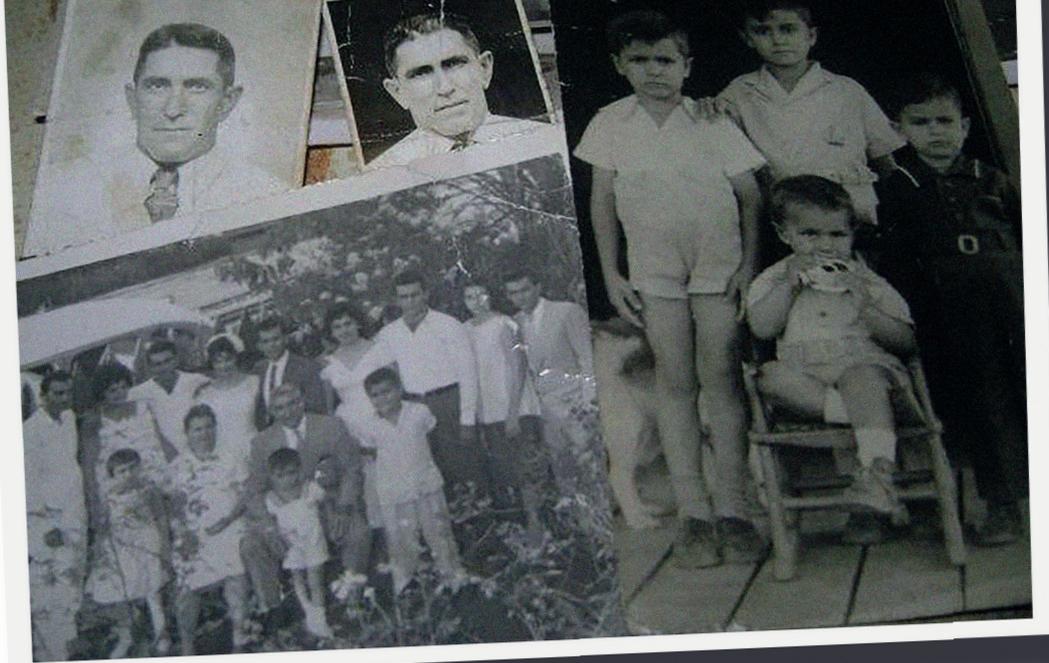

PRODUCCIONES CARICATOS

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

Por todas las sendas que anduve de España

Por ROSA MARÍA FERNÁNDEZ SOFÍA

Como tantos otros, con tanta esperanza, llegué a la vieja aldea de Montrondo, León. La noche cayó sobre nosotros sin advertirlo, inmersos en una interminable conversación y regocijo de parte y parte. La cubana y la española. Comunicarnos más y mejor era el propósito de la familia recién conocida. La energía llevaba una carga de un siglo de espera.

Un estremecimiento inexplicable me invadió al poner los pies en aquella tierra. Para cambiar del sollozo a la risa, el primo Juan me invitó a reconocer el pueblo y terminamos metidos, con toda la familia, en el cementerio, rindiendo tributo a la tía Lecinia. Ni por asomo entro yo a un cementerio de noche en Cuba, pero la aldea —y no lo supe hasta el amanecer— es como el patio de tu casa. Se conocen cada piedra, cada fuente de manantial, cada sombra de la montaña. Así identifiqué a la que no permite la entrada al sol cuando llega el invierno. Disfruté lo delicioso de iniciar el otoño, que ni por sospecha reconozco en el Caribe. Esa «marcha» con un abrigo ligero en la mañana me recordaba todo el tiempo: estás aquí, ahora, en España.

Y cómo costó eso de llegar allá —sobre todo emocionalmente— desde mi país,

donde algunos confundieron el asunto de reclamar nuestro origen con algo tan absurdo como extraviar nuestros ideales. Para mí no hubo duda alguna: papeles son papeles, familia es familia, patria es patria.

Mi abuelo Constante, como aún le dicen en su barrio, llegó a Cuba un día de 1920 a «hacer las Américas». Gracias a la vida, terminó cubanizado a gusto. La crónica relata el viaje a la semilla de dos generaciones siguientes, un siglo después.

Tendrían que ver el gozo de mi rostro y sentir el de mi alma. Me levantaba con alegría cascabelera ante las proposiciones de los miembros de cada casa, que reclamaban nuestra presencia: la primera cubana-española de la familia en llegar allí. Apenas podía mirar a los ojos de mis adorables anfitriones José Antonio y Dolores, para decirles: con permiso, hoy me voy para allá. Al extremo que una prima repitió una receta de pulpo a la gallega para afirmarse como mejor cocinera. Esas deliciosas grandes pe-

queñeces humanas me hicieron dichosa esos intensos y escasos días. Y digo en el alma, no en el estómago, que muy a mi pesar se me cerró de emoción. Plena de ese espíritu heredero de emigrantes españoles y libaneses —adonde un día también me propongo ir—, cada abrazo era una fiesta.

Mi abuelo Constante llegó a Cuba un día de 1920 a «hacer las Américas». Sin mirar atrás, huyó de un inescrupuloso servicio militar y de la incertidumbre que genera la pobreza, traspasando la misma puerta por donde entré yo, único testigo mudo en el tiempo. Por eso, encontrar en Montrondo sus cartas conservadas, aclararon para mí la verdadera historia de su vida en Cuba. Una prima las guardaba con tal celo que ni permitió al tiempo manchar las remembranzas. Estremecían sus relatos.

El padre de mi prima es Elías, hermano de mi abuelo. Un inspirado carpintero ebanista de los finos, que quería seguirlo a Cuba. Mi abuelo lo desestimaba, explicándole cómo aquí tampoco

pudo adelantar mucho la vida. Encima, el amor le llegó por el vientre de una cubana, noble y pobre como él, llamada María. Ya tenían cinco hijos varones, que —al decir de su hermano—, después de todo, hubiera sido una desgracia que fueran hembras. O sea, brazos de hombres para la labranza.

Sin embargo, María, la cubana, le dio la lección de lo que vale una mujer esencial de esta tierra cuando decide echar la suerte con el hombre de su vida. Como mujer de trabajo, crio a sus hijos con tales virtudes que salieron de allí a hacer la Revolución.

María, para la cual también es hoy este homenaje, lavó toda la ropa de su hogar antes de partir a otra existencia. Los dejó con la hermosísima, humilde y esforzada historia de vida que pudo darles. De tales abuelos reñamos nosotros.

Hoy, al ver la foto que la red social me permite con la instantaneidad del asombro, puedo decir: ¡al fin, padre, estás ahí! En la vieja aldea, en esa puerta —umbral de un mundo desconocido— que traspasó, con la resolución de sus veinte años, el abuelo un día.

Por ti, abuelo, también de alegría son mis lágrimas hoy, al cumplir este sueño. Como para tantos emigrantes españoles, te resultó inalcanzable el retorno, ante la carga que impuso la vida y el tiempo. Para ti, Constantino Fernández, que complacías mi inquietud de niña curiosa cuando en las tardes me contabas —como para no dejarlos ir— tus recuerdos de España.

Gracias a la vida terminaste cubanizado a gusto, y hoy está ahí tu hijo Eadberto, celebrando sus 80 abrazado a tu raíz. Y para mayor regocijo, anda el joven Miguel, uno de tus descendientes españoles, amando a una bella mujer cubana. Se llama Claudia y, como a ti, le hará echar raíces aquí.

Solo se trata de completar un ciclo de amor que iniciaste tú, por todas las sendas de Cuba, tu segunda patria. ☺

Arriba:

La prima de la dulce competencia y esposo.

A la derecha: Con esa alegría de reconocernos, familia. Ernestina, la más cercana de mi abuelo.

ALL THE PATHS THAT I TROD WHILE IN SPAIN

Like so many others, with great hope I arrived at the old village of Montrondo, León. The night fell without warning as we were immersed in an interminable conversation with both sides rejoicing: the Cubans and the Spanish. Communicating more and better was the purpose of the newly met family. The energy carried a load of a century of waiting.

An inexplicable shudder invaded me when I laid my feet on that soil. To make me go from sobbing to laughter, cousin Juan invited me to tour the town and we ended up, with the whole family, in the cemetery, paying tribute to Aunt Lecinia. Not even by chance I dare entering a cemetery at night in Cuba, but the village - and I did not know that until dawn - was like the backyard of their own house. They knew each stone, each source of spring, each shadow of the mountain. So I identified the one that does not allow the sun to illuminate it when winter arrives. I enjoyed the delicious start of the fall, which I do not see in the Caribbean. That "march" with a light coat in the

morning reminded me all the time: "you are here, now, in Spain."

You would have to see the joy of my face and feel the joy of my soul. I would wake up with rattling joy at the proposals of the members of each house, who claimed our presence: the first Cuban-Spanish member of the family to arrive there.

My grandfather Constante arrived in Cuba one day in 1920 to "make the Americas." Finding in Montrondo his letters preserved, clarified for me the true story of his life in Cuba. A cousin kept them with such zeal that she did not allow time to yellow the remembrances. Her stories made me shudder.

For you, grandfather, my tears are today also tears of joy, as I fulfill this dream. As for so many Spanish emigrants, the return was unattainable, given the burden imposed by life and time. For you, Constantino Fernández, who treated my curiosity as a curious child when in the afternoons you told me -as not to let them go- your memories of Spain. ☺

TRINIDAD

UN MAR DE POSIBILIDADES EN MIL PAISAJES

Por **VÍCTOR ECHENAGUSÍA PEÑA**

Trinidad es una de las más importantes reservas arqueohistóricas y culturales. Su frente a la mar nos brinda una línea de costas de extensos fondos coralinos y bondadosas playas.

Soportando la enorme carga de la pobreza, provocada tras el colapso de la economía azucarera en el controvertido siglo XIX cubano, irrumpen en la escena trinitaria la Asociación Pro Trinidad, en los primeros cuarenta años del siguiente siglo. Armados de una incondicional entrega a la salvaguarda de la memoria histórica local, sus miembros, provenientes de diversos sectores de la sociedad y liderados por el historiador Manuel Bécquer Medina, emprenden importantes proyectos socioculturales encaminados, entre otros objetivos, al reconocimiento de una ciudad que había preservado incólume su patrimonio edificado e inmaterial.

Su perseverancia en insuflar aliento renovador al «viejo cadáver azucarero» se vio coronado con la declaratoria oficial de Trinidad como Monumento Nacional, reconocimiento que sería de vital importancia para su futuro y actual destino turístico. El deslumbramiento por la mágica ciudad atrajo a numerosas personalidades de Cuba y el mundo, sucediéndose además los congresos nacionales de Arquitectura, Historia y Arqueología, programación de exposiciones, conciertos y la potenciación de fiestas populares. Las publicaciones periódicas de la época dan fe de la singularidad de una ciudad que dinamizaba lo mejor de su cultura, en

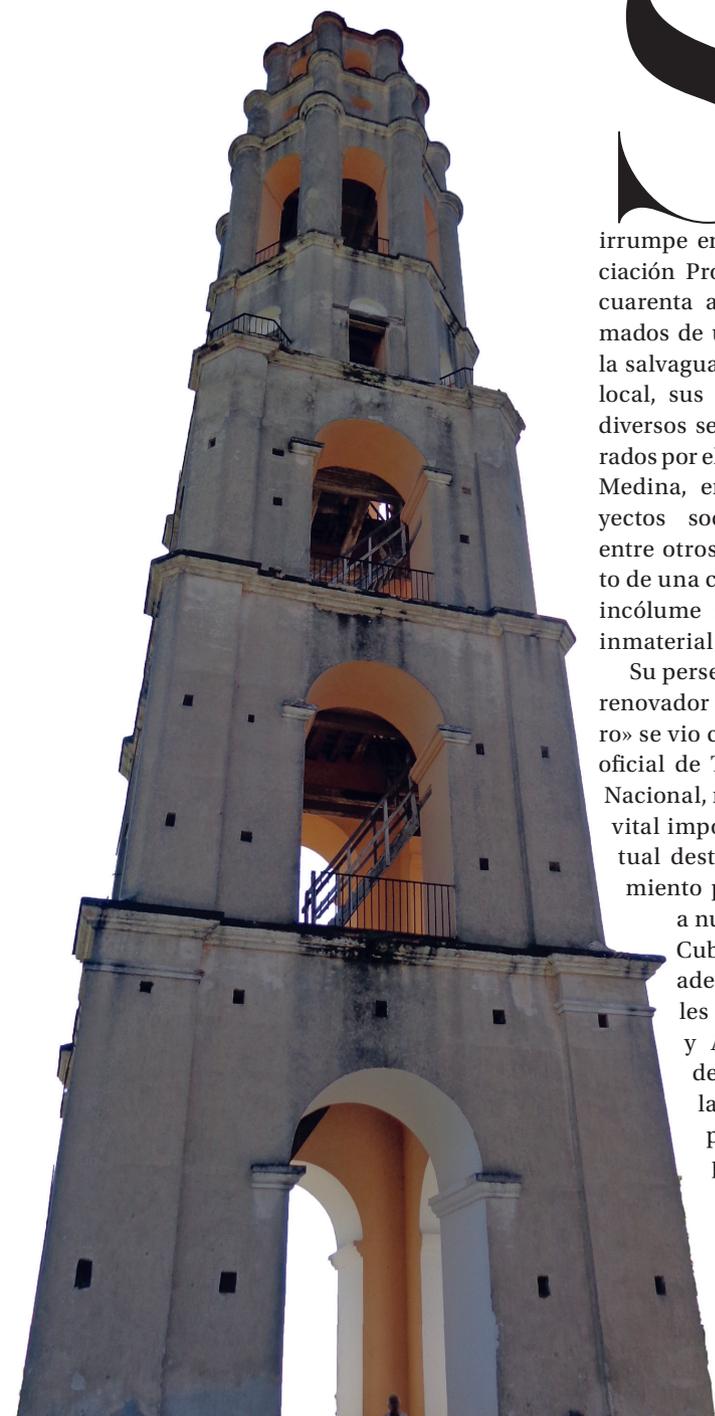
medio de un escenario político y económico signado por más de medio siglo de pobreza y abandono.

La triunfante Revolución Cubana marcó un giro en el panorama cultural cubano y en particular de la vieja ciudad histórica. Sanar las profundas lesiones en el patrimonio edificado por la erosión y la inactividad en su salvaguarda se convirtió en prioridad para una joven Revolución que, a pesar de luchar por la estabilidad política ante las amenazas de su enemigo histórico, cartografió un programa para la recuperación de antiguos edificios de alto valor simbólico, restaurados con una pulcritud irrepetible.

Sin lugar a dudas el turismo, insertado en espacios históricos-culturales, dinamiza la economía a un ritmo incomparablemente más rápido que muchos otros sectores productivos. Trinidad es hoy un magnífico referente de tal afirmación. Incorporar esa industria sin humo a un territorio de tan alta significación para nuestra historia, cultura e identidad ha estado en el punto de mira de varias generaciones de estudiosos y conservadores de la ciudad. Tal dicotomía se ha convertido en el reto principal a enfrentar tomando en cuenta, además, los complejos procesos que vive hoy Latinoamérica y el Caribe, impuestos por la globalización neoliberal.

Se trata pues de procurar una armoniosa convivencia entre la tesorización, restauración y exposición de lo mejor de nuestro arte popular, y su puesta en valor para el disfrute del creciente turismo nacional e internacional, el cual cobra cada día un mayor protagonismo en el desarrollo integral y sustentable de Trinidad.

Torre del antiguo ingenio Iznaga.

Resulta un requerimiento indispensable para poder brindar un producto con altos estándares en el sector cultural rellenar espacios vacíos en áreas como el teatro, la danza, el ballet, festivales, eventos y congresos internacionales, capaces de satisfacer las exigencias que demanda el turismo cultural, el cual se acerca cada vez más a las ciudades de valor excepcional.

Trinidad es una de las más importantes reservas arqueohistóricas y culturales. Su posición frente al mar nos brinda una línea de costas de extensos fondos corallinos y bondadosas playas; es, además, una ciudad abrazada por el Valle de los Ingenios, declarado junto con Trinidad Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1988. A esa fértil llanura, conjunción de paisaje natural y reservorio de flora y fauna endémica junto a los restos arqueológicos de antiguos ingenios para la fabricación de azúcar, le sirve de telón de fondo el macizo montañoso de Guamuhaya, conocido como Sierra del Escambray, un parque natural depositario de la historia de nuestras guerras emancipadoras.

Si existe un lugar donde se vive día a día eso que Alejo Carpentier llamó lo real maravilloso americano, esa es Trinidad, y es que aquí la maravilla se hace realidad. Solo que para su disfrute pleno se requiere el rediseño cuidadoso de un Plan de Manejo Integral capaz de redimensionar el sector de los servicios culturales con el fin primero de continuar elevando el nivel de la población, y que el turismo pueda disfrutar a plenitud lo mejor de nuestras manifestaciones artísticas.

De tal suerte estaríamos en condiciones de poder brindar a Cuba y al mundo una ciudad histórica con un mar de posibilidades en mil paisajes.

Centro histórico de Trinidad.

TRINIDAD, A SEA OF POSSIBILITIES IN A THOUSAND LANDSCAPES

Undoubtedly, tourism, inserted in historical-cultural spaces, boosts economy at a rate incomparably faster than many other productive sectors. Trinidad is today a magnificent reference of such statement. Incorporating this smoke-free industry into a territory of such high significance for our history, culture and identity has been the focus of several generations of scholars and curators in the city.

It is a must to provide products with high standards in the cultural sector, fill empty spaces in areas such as theater, dance, ballet, festivals, events and international conferences, that can meet the demands of cultural tourism, which is increasingly closer to cities of exceptional values.

Trinidad is one of the most important archeo-historical and cultural reserves. Its location close to the sea provides a line of coasts of extensive coral bottoms and nice beaches. It is also a city encl-

sed by the Valle de los Ingenios, declared together with Trinidad as Cultural Heritage of Humanity in 1988. The mountain range of Guamuhaya, known as Sierra del Escambray, a natural park that is the repository of the history of our independence wars, serves as a backdrop for that fertile plain, which is a conjunction of a natural landscape and a reservoir of flora and fauna endemic to the archaeological remains of ancient mills for sugar manufacturing.

If there is a place where you live day by day what Alejo Carpentier called lo real maravilloso americano, that one is Trinidad. And here the wonder comes true, perhaps only requiring for its full enjoyment the careful redesign of an Integrated Management Plan capable of resizing the cultural services sector in order to continue raising the living standards of the population, and that tourists can fully enjoy the best of our artistic manifestations.

LA COFRADÍA MÁS MUSICAL DE TRINIDAD

Por EMIR GARCÍA MERALLA

Todo empezó en un muelle, frente al mar, como si fuera una escena mítica de novela de amor. La joven recostada al hombre, presa del sonido de su voz. Él, desentrañándole los misterios, delineando sueños de guitarra y acordes, de vivir por y del pentagrama, de los anhelos. Así decidieron llamarse en principio: dúo Anhelos.

Lo recuerdan todavía, veinte años después, Liamer Lía Llorente Góngora y Eusebio Pachi Ruiz Silvén, fundadores de la cofradía más musical que ha tenido, tiene —¿acaso tendrá?— la tercera villa de Cuba, cofradía más allá del nombre que ostentan desde 1994, luego de haber participado en varios concursos y conseguir cierto prestigio en el gremio trovadoresco del país. «A partir de todo el sedimento y lo que habíamos logrado decidimos cambiar de nombre. En su acepción no religiosa, cofradía significa reunión de amigos con intereses comunes. Eso es lo que somos: personas que

les gusta tener amigos, compartir nuestras ilusiones», comentan.

Y por tener amigos y compartir ilusiones se refieren a abrir las puertas de su casa —también bautizada con el nombre de la agrupación—, ubicada en la céntrica calle Real, en el centro histórico de Trinidad, para acoger a quienes deliran con la buena música, a los niños con inquietudes artísticas, a los visitantes foráneos que llegan buscando a estos seres naturales del oriente cubano —Lía nació en Moa, Holguín, y Pachi en Florida, Camagüey—, aplanados desde el 2001 en la ciudad ubicada «cerca del mar y del monte».

«Pero ahora es que estamos arrancando», aluden después de celebrar estas dos décadas de entrega en el escenario, como si fuera poco arrasar con premios en las recientes ediciones del festival Cantándole al Sol, las ovaciones arrancadas en Argentina, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos y tantos otros países, o los proyectos que han mantenido a flote contra viento y marea.

La pasión de Lía y Pachi sobrepasa la guitarra y la interpretación. Ambos

sucumben ante los niños. Por ellos erigieron el proyecto Musicarte, auspiciado por la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios, para que los pequeños pudieran explotar sus potencialidades artísticas, y luchar, desde el arte, contra la decadencia de valores.

«Trabajar con niños es parte de nuestra esencia —dice Lía—. Al principio queríamos hacer talleres semestrales con veinticinco niños. Empezamos con ochenta. Lo hacíamos todos los días en la tarde. Pachi organizó una orquesta de guitarras, hacíamos obras de teatro, de danza. Es muy reconfortante saber que de esa iniciativa surgieron instructores de arte, músicos y compositores que integran agrupaciones locales y nacionales».

«Yo conocí a Lía —agrega Pachi— comandando un movimiento de niños en Moa. Ella vive, muere y renace por ellos. Esa idea debía continuarse. A veces los adultos subvaloramos a los niños, y son capaces, como sucedió conmigo, de ofrecer una solución, de dar un argumento

para completar una canción con esa ingenuidad y a la vez sabiduría que tienen. Eso me marcó. Hoy todavía nos sorprende de alguno cuando nos llama en la calle y nos dice “profe”».

»Tú sabes que veinte años no es nada. Con esa edad uno quiere comerse el mundo. Queremos saldar la deuda de grabar un disco con todas las de la ley. Ese es nuestro sueño inmediato. Vamos a frenar cada proyecto que tengamos, desde los comunitarios hasta los personales, con tal de dejar registrado nuestro traba-

«Trinidad se quedó prendada de Pachi y de Lía, los acogió como una pasional amante, como una madre protectora, como una amiga eterna...»

jo en un fonograma oficial, algo que resume lo que es Cofradía en todo este tiempo. Tenemos una primera grabación que no funcionó, un disco en vivo grabado en el Centro Pablo, otras cosas a dúo y hasta un demo hecho en nuestra propia casa. Pero es tiempo de superar todo eso».

En 2008, el periodista José Luis Estrada Betancourt los calificaba como uno de los dúos vocales más impresionantes de los últimos tiempos en Cuba. «Mostrarnos como somos es lo que nos ha distinguido desde el principio —considera Pachi—. Cuando hay un encuentro, un festival de trovadores, casi todos terminan en nuestro cuarto. Se trata de responder a la esencia de nuestro nombre: una cofradía que

busca atraer amigos, ayudar a la gente. Tratamos de esquivar lo tradicional, lo trillado, para ser la mejor versión de nosotros mismos».

Quizás por el afán de reivindicar la canción en estos tiempos difíciles, por el amor que le profesan a la tierra trinitaria que los adoptó, no puede vivir sin escucharlos.

«Trinidad se quedó prendada de Pachi y de Lía, los acogió como una pasional amante, como una madre protectora, como una amiga eterna. Este dúo vino a traernos también un poco de jazz y un poco de blues, cuya instrumentación y melodía se derivan principalmente de la tradición musical afroamericana, con una cualidad rítmica, un fraseo, una producción de sonido y elementos de armonía especiales», asevera Anisley Miraz Lladosa, poetisa del terruño colonial, quien ha hilvanado versos junto a los trovadores.

Lía y Pachi no conocen el descanso. Desde hace pocos años sumaron a la travesía a la agrupación + Nuevo, con la voz prodigiosa de Lucimila Rodríguez del Rey, procedente del extinto dúo espirituario Aire y Madera. «Tenemos la inquietud de ampliar el formato para enriquecer nuestras canciones con arreglos y armonías de otros instrumentos. Cuando estuvimos juntos por Francia, comprendimos que teníamos química para el trabajo. Queremos que sean ellos

quienes nos ayuden con el futuro disco», detalla Pachi.

A veinte años de aquel día en que soñaron juntos mientras contemplaban el mar desde el muelle, queda todo, pero multiplicado. Siguen buscando más arriba, como escribieran en la que ha resultado ser una de sus canciones más aclamadas. La muchacha de Moa y el joven floridano que un día anhelaron crear una cofradía de dos, hoy tienen a Trinidad atrapada en las cuerdas de su guitarra y de sus voces.

Lía Llorente y Pachi Ruiz: dúo Cofradía.

THE MOST MUSICAL “BROTHERHOOD” OF TRINIDAD

Liamer Lía Llorente Góngora and Eusebio Pachi Ruiz Silvéen are the founders of the most musical “brotherhood” the third village of Cuba has ever had, still has and...will ever have?, beyond the name they have borne since 1994, after having participated in several contests and achieved prestige in the troubadour guild of the country.

And by having friends and sharing illusions they mean “to open the doors of their homes” - also named after the group-located on the downtown Real street, in the heart of the historic center of Trinidad, to welcome those who rave with good music, children with artistic gifts and interests, and foreign visitors who come from other parts of the world looking for these beings.

Lía and Pachi’s passion goes beyond the guitar and singing. Both succumb to children. For them, they founded the Musicarte project, sponsored by the City of Trinidad and the Valle de los Ingenios Curator Office.

In 2008, journalist José Luis Estrada Betancourt described them as one of the most impressive vocal duets of recent times in Cuba.

Perhaps because of the eagerness to vindicate song in these difficult times, for the love that they profess for the land of Trinidad that fostered them, the so-called City Museum cannot live without listening to them.

Lía and Pachi are tireless. In the last few years, they have added the + Nuevo group to their work, with the prodigious voice of Lucimila Rodríguez del Rey, a

former member of the disbanded duo from Sancti Spiritus Aire y Madera.

Twenty years from that day on which they dreamed together while watching the sea from the piers, everything remains the same but multiplied. They continue to search higher, as they wrote in the song that has turned out to be one of their most acclaimed ones: “to go higher,” regardless of the risks, to search insatiably for the meaning that unites them to break down the walls of the forbidden. The girl from Moa, Holguín and the young man from Florida, Camagüey, who one day longed to create a brotherhood of two, today have Trinidad trapped in the strings of their guitar and their voices.

El rock en Holguín levanta escaleras al cielo

Por **ERIAN PEÑAPUPO**

Cada año aparecen en el escenario editorial libros que desde diversos campos —la musicología, la teoría de la música, la sociología, los estudios históricos o el testimonio— analizan zonas olvidadas en la música cubana y sus diferentes géneros, expresiones y representantes; incluso aportan nuevas miradas y enfoques a fenómenos musicales que han marcado ineludiblemente el devenir de Cuba como nación y, ade-

más, la identidad sonora de quienes la habitamos.

Uno de estos textos es *Escaleras al cielo. El rock en Holguín* (Ediciones La Luz, 2017) de los investigadores holguíneros Raúl Cardona y Zenovio Hernández, pues aporta nuevas visiones a los estudios sobre uno de los géneros que menos suerte ha corrido en las investigaciones de este tipo: el rock de factura nacional, en este caso el realizado en y desde Holguín como pla-

taforma aglutinadora de reconocidos eventos y festivales.

Tomando como referente libros como *Hierba mala. El rock en Cuba*, de Humberto Manduley, los autores estructuran el libro en cinco capítulos fundamentales que vienen a recoger los principales momentos de la historia del género en Holguín, y además el contexto social, político y cultural de las etapas estudiadas: «Orígenes. Del cine norteamericano a Los Century»; «De la década oscura al rock socialista»; «58 en Rock abre sus puertas desde la radio»; «Metal HG: un festival para la historia»; y «Rockmerías: un nuevo espacio para las bandas y su público». Además, incluye una amplia relación de las bandas de rock, una exhaustiva cronología del devenir del género en la provincia y una galería fotográfica que viene a ser compendio gráfico de los mencionados capítulos.

Después del surgimiento de las primeras agrupaciones y las incomprendiones iniciales, el rock en Holguín comenzó a dejar de ser un estigma, sobre todo cuando la Asociación Hermanos Saíz (AHS) «acogió en su seno a los integrantes de esas bandas, las cuales desde entonces organizan peñas, conciertos y festivales en las instalaciones de esa organización». Asimismo, ambos investigadores resaltan la importancia de las Romerías de Mayo, y posteriormente el espacio Rockmerías dentro de este megavento, en la socialización y legitimación del género, desde que en la primera edición en 1994 participaran Athanai, Síntesis y las locales Los Beltas, Abstracto, Aries, S.O.S. y Destrozer. De esa fecha hasta el momento, Rockmerías ha reunido en la ciudad a importantes bandas exponentes de diversas vertientes del género musical, con Mephisto como anfitrión.

Por su parte, el Festival Metal HG —de quien Cardona es uno de sus organizadores— se encuentra entre los más longevos y significativos del circuito de eventos rockeros en el país. Posee, además, un característico espacio teórico donde convergen presentaciones de libros y lecturas de narrativa y poesía relacionadas con el rock. También Holguín ha recibido en los días del Metal HG a importantes agrupaciones, entre ellas Necrófago, Mr. Dominus, Combat Noise, Zeus, Blinder, Agonizer, Escape, Ancestor y Estigma.

Con edición de Irela Casañas y atractivo diseño de portada de Frank Alejan-

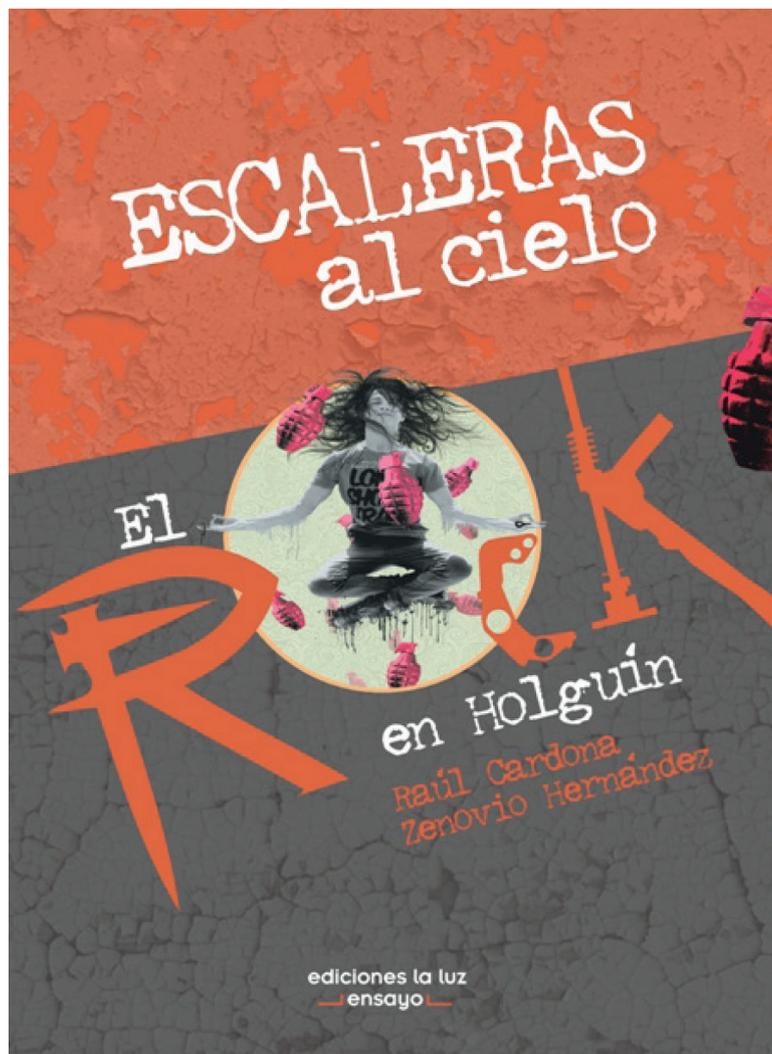
dro Cuesta a partir de una fotografía de Lino Valcárcel, *Escaleras al cielo...* funciona como un detallado estudio monográfico que provoca preguntas y múltiples abordajes sobre el tema, pues recopila una valiosa información que procesada y en su conjunto hubiese sido prácticamente imposible obtener de otra manera. Ese es uno de sus mejores y principales logros: reunir varias décadas de historia y pasión hacia el rock en una provincia caracterizada por su diversidad artística y la amplitud y calidad de sus exponentes.

Libro esclarecedor, válido además por la apertura de miras que provoca, especie de piedra de toque en los estu-

dios de ese tipo en la provincia, *Escaleras al cielo*. *El rock en Holguín* resulta un primer y necesario escalón para futuras investigaciones que profundicen en aspectos del rock provincial desde otros enfoques, ámbitos y disciplinas. Estos complejos peldaños, como compleja y variada ha sido la propia evolución del género, nos ayudan a ascender sin miramientos, con el oído y los sentidos atentos, la escalera del rock en Holguín, parte ineludible del rock nacional, en busca del cielo o tal vez de algo más terrenal y eterno, algo en que se nos vaya la vida y que nos hermane al mismo tiempo: por ejemplo, un buen tema de rock una noche cualquiera.

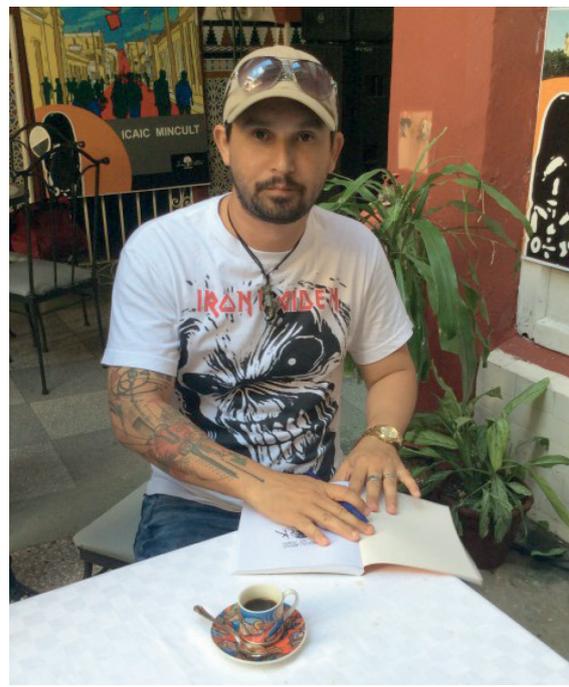
LIBRO ESCLARECEDOR, VÁLIDO ADEMÁS POR LA APERTURA DE MIRAS QUE PROVOCA, ESPECIE DE PIEDRA DE TOQUE EN LOS ESTUDIOS DE ESE TIPO EN LA PROVINCIA.

Primer y necesario escalón para futuras investigaciones.

© RAÚL CARDONA Y CUBIERTA CORTESÍA DE EDICIONES LA LUZ

ediciones la luz
— ensayo —

José Raúl Cardona Martínez.

ROCK IN HOLGUÍN PUTS UP A STAIRWAY TO HEAVEN

Escaleras al cielo. El rock en Holguín (Ediciones La Luz, 2017) by Holguín researchers Raúl Cardona and Zenovio Hernández, provides new visions for the studies on one of the less researched genres of this kind: Cuban-made rock, in this case the one made in Holguín as an agglutinating platform of renowned events and festivals.

After the emergence of the first bands and the initial lack of understanding, rock in Holguín started to be less seen as a stigma, especially when the Asociación Hermanos Saíz (AHS: Saiz Bros. Association) «took the members of those bands into its bosom. Ever since, these bands organize clubs, concerts and festivals in the premises of this organization».

With Irela Casaña's edition, and an attractive design and front pages by Frank Alejandro Cuesta from a photo by Lino Valcárcel, Escaleras al cielo... works as a detailed monographic study that prompts questions and multiple approaches on the matter, since it compiles valuable information that, processed and seen in its entirety, would have been almost impossible to obtain otherwise. This is one of its best and main achievements: to gather several decades of history and passion for rock in a province characterized by its artistic diversity and the extent and quality of its exponents.

LA VIDA CAMBIÓ

Por **EMIR GARCÍA MERALLA**

I
Nosotros, los que nacimos en los años sesenta del siglo xx —hijos notables de la alta fidelidad, el sonido analógico, las revoluciones y los sueños que no se deben posponer—, somos «hijos y fruto» de algunas vanguardias que se reflejaron sobre todo en la música que nos formó, la que fuimos escuchando y la que nos ha correspondido hacer, bailar y vivir.

Algunos tuvimos la suerte y el placer de escuchar y vivir algunos de esos ritmos cubanos, conocer a muchos de los que los crearon, sus secretos y hasta el orgullo de que formaran parte de nuestras familias. Fueron el pan nuestro de cada día junto a las vanguardias que nos rodearon, las que involucraron nuestro pensamiento y forma de vivir.

Esas vanguardias llegaron a nosotros en forma de charangas, de conjuntos, de combos y de bandas de jazz a la cubana, las validamos y nos convertimos en sus abanderados. Sus impulsores fueron nuestros líderes e ídolos dignos de un culto que no deja de asombrarnos. Queríamos parecerlos a ellos, estar en su órbita y recibir su aprobación para ser aceptados, admitidos y proponer nuestras ideas e inquietudes como parte del cuerpo vivo de la historia.

Manolito Simonet sabe de estas cosas que digo.

II

Han pasado veinticinco años desde la primera vez que compartí —previo apretón de manos— un sueño o una idea con Manolito Simonet. Él soñaba con conquistar Cuba con un sonido distinto.

Era una calurosa tarde de agosto de 1992 y me sorprendió el mundo de ideas, el horizonte de música que me contó. Ciertamente nunca había oído su nombre, pero me conquistó su voluntad de ser diferente en tiempos difíciles.

Volvimos a vernos días antes de que terminara aquel año y me invitó al ensayo de su orquesta; era una tropa «pletórica de utopía» que secundaba sus ideas y sueños. A primera vista —perdón: oída— su música me recordó aquellos primeros años de la tropa vanvanera —era una charanga—, pero con notables diferencias; y debo confesar que la propuesta resultaba interesante. Eran los únicos que no pretendían orbitar sobre el sonido trepidante de la timba de entonces.

Fueron pasando los años y la música. Los primeros aportaron canas, hijos, vivencias y sabiduría. La música se fue perfeccionando, tomando su propio cause, y poco a poco Manolito Simonet y sus músicos —ahora agrupados bajo el blasón del Trabuco— encontraron un sonido muy peculiar,

distinto y a la vez complementario de estos tiempos.

Así han llegado los discos, algunos con mayor fortuna que otros, pero cada uno pensado de forma serial, conectado invisiblemente a la consecución de un sueño.

III

Un disco. Solo se necesita un disco para materializar todos los sueños; para que sea la guinda del pastel, para entrar en la historia y ser parte de una leyenda. Un disco es la suma de muchas inteligencias, de conocer a fondo los secretos de la química inorgánica y de dominar algunos de los inventos de Arquímedes, sobre todo su teoría del «tornillo» —esa espiral inacabable que impulsa fluidos y sólidos en una dirección, preferiblemente hacia el infinito—, que aplicable a la música cubana nos habla de su proyección dialéctica.

Un disco cambió hace veinticinco años la vida de Simonet y sus músicos. Hoy otro disco nos propone e impone la importancia del cambio, del progreso y

Manolito Simonet y sus músicos encontraron un sonido muy peculiar, distinto y a la vez complementario de estos tiempos.

de su visión de la vanguardia musical de estos tiempos.

Ciertamente *La vida cambió*, y la música con ella. Así se nos presenta este manifiesto que confirma la madurez sonora de una orquesta y un homo musical de estos tiempos.

Aquí está definido totalmente el sonido del Trabuco. Es un manifiesto sonoro de la música popular bailable cubana de estos tiempos digitales; es incluyente

porque piensa en todas las generaciones —incluyendo la Z—, y nos hace disfrutar de todos los ritmos cubanos posibles en una sabia combinación de tradición y vanguardia. No aburre.

Es una música y una poética netamente urbana. Así lo afirmo, pues lo urbano es aquello donde convivimos, soñamos y nos hacemos notar; es el espacio donde nacen los personajes que conocemos por medio de las canciones y el verbo que el músico nos propone.

En cada tema están presentes los sonidos y las voces del hombre ciudadano, sus aspiraciones, dolores, alegrías y tragedias, que bien pueden ser las nuestras.

Este es disco de los discos. Es el Trabuco, el piano de Manolito, su talento y desvelos, la compañía inagotable de los amigos —aquí no falta el sin par Germán Velazco animando sueños—, la confianza de los músicos y la voluntad infinita de hacer la mejor de todas las músicas: la cubana.

Estos son los hechos que enfrentamos. Es la hora de bailar. Tenemos el derecho.

LIFE HAS CHANGED

Twenty-five years have passed since I first shared a dream or an idea with Manolito Simonet. He dreamed of conquering Cuba with a different sound while I would read some verses of Neruda's to a certain lady who had conquered my ideas and dreams.

We met again a few days before the end of that year and he invited me to see a rehearsal of his orchestra; it was a "full-of-utopia" troop that supported his ideas and dreams.

The years and music went by. The former contributed to growing gray hair, children, experiences and wisdom. Music was perfected, taking its own course, and little by little Manolito Simonet and his musicians - now grouped under the "coat of arms" of the Trabuco - found a very peculiar sound, different and at the same time complementary of these times.

This is how the recordings have arrived, some with greater fortune than others, but each one thought in a serial way, invisibly connected to the achievement of a dream.

A CD changed the life of Simonet and his musicians twenty five years ago. Today another album proposes and imposes on us the importance of change, progress and its vision of the musical avant-garde of these times.

Here the sound of the Trabuco is completely defined. It is a sound manifesto of Cuban popular dance music of these digital times; it is inclusive because it takes all generations into account, and makes us enjoy all the possible Cuban rhythms in a wise combination of tradition and avant-garde. It is not dull.

It is purely urban music and poetry. This is what I can state, because the urban is where we live, dream and make ourselves known; it is the space where the characters we know are born through the songs and the verb that the musician proposes to us.

QUE LA MÚSICA NO FALTE

BIS MUSIC, CASA DISCOGRÁFICA
Y EDITORA MUSICAL DE ARTEX,
LLEGA A SUS VEINTICINCO AÑOS

Por **GERENCIA DE IMAGEN Y DESARROLLO, BIS MUSIC-ARTEX**

La casa discográfica Bis Music arriba a su cuarto de siglo en 2018. Con un catálogo fonográfico de más de mil doscientos álbumes, resultado de la búsqueda constante de proyectos valiosos, la captación de jóvenes exponentes de la música cubana que han crecido bajo este sello, el trabajo con los trovadores, la música bailable y tradicional, el cultivo de lo folclórico, la defensa de criterios de alto valor cultural y la búsqueda de nuevos conceptos y formatos, Bis Music es hoy una productora discográfica y audiovisual competitiva y a tono con las demandas de la era digital, con un catálogo de música cubana diverso y de alta calidad, que ha incluido, entre otros, a Adalberto Álvarez, Yumurí, Manolito Simonet, Muñequitos de Matanzas y Pablo Milanés.

Nuevos productos verán la luz en este 2018 para celebrar el cumpleaños: un documental sobre los veinticinco años de quehacer, productos didácticos e infantiles, un programa televisivo para hacer un recuento de los principales artistas, hitos y proyectos actuales de Bis Music, reedición de títulos relevantes del catálogo en la colección Que la música no falte, que incluirá álbumes imprescindibles de la historia de la disquera por sus valores artísticos y comerciales.

En materia de música bailable, se producirán fonogramas de Mandy Cantero, Pupy y Bamboleo (en coproducción con la Egrem) y Leonel Limonta y Azú-

car Negra, y se presentarán los CD *La vida cambió*, de Manolito Simonet y su Trabuco, y *De Cuba pa'l mundo entero*, de Adalberto Álvarez y su Son, mientras que la música tradicional se vestirá de lujo con el Septeto Nacional, María Victoria y David Álvarez y Juego de Manos.

El jazz estará presente en los proyectos Miguel Nuñez Trío, Magic Sax (cuarteto de saxofones de Santiago de Cuba con la participación especial de Johnny Ventura) y la Jazz Band Amadeo Roldán, mientras que la música instrumental contará con exponentes de la talla de Emilio Vega, Emilio Morales y Manolito Simonet e invitados en un homenaje a Rubén González.

Entre los proyectos para desarrollar los nuevos que llegan al escenario musical se producirán fonogramas de los dúos Jade y Cofradía, además de Kervin Barreto y Los Desempleados, Real Project (Homenaje al Grupo de Experimentación Sonora del Icaic) y Christopher Simpson, y será presentado el tema musical de la campaña Que la música no falte, interpretado por Jan Cruz, David y Ernesto Blanco, Adrián Berazaín, Mauricio Figueiral y D'Corazón.

Saldrá al mercado bajo el sello Bis Music la edición de lujo del disco *Amor*,

de Haydée Milanés, con la participación especial de Omara Portuondo, Julieta Venegas, Fito Páez, Carlos Varela, Joaquín Sabina, Gilberto Santarrosa, Pedro Aznar, Francisco Céspedes y Chico Buarque.

Los audiovisuales que se producirán incluyen conciertos de Adalberto Álvarez, Manolito Simonet, el proyecto didáctico infantil Ortodecimante, Janio Abreu y Aire de Concierto, Frank Delgado, Gastón Joya, Athanai, Barbarito Torres y la Trovuntivitis, y documentales dedicados a Marta Valdés y AfroCuba, entre otros.

Todos estos productos estarán disponibles en formato físico a través de la red de tiendas de Artex en Cuba, y, en soporte digital, en más de quinientas tiendas *on line*, para que la música no falte.

MAY MUSIC BE ALWAYS AROUND

Bis Music record label is reaching its quarter of a century of existence in 2018. With a phonographic catalog of more than one thousand two hundred albums, as a result of the constant search for valuable projects, the recruitment of young exponents of Cuban music who have grown up under this label, the work with the trovadores, the danceable and traditional music, the promotion of the folkloric, the defense of criteria of high cultural values and the search of new concepts and formats, Bis Music is today a competitive record and audiovisual producer, which is in tune with the demands of the digital age, with a catalog of diverse and high quality Cuban music, which has included, among others, Adalberto Álvarez, Yumuri, Manolito Simonet, Muñequitos de Matanzas, and Pablo Milanés.

New products will be released in 2018 to celebrate the anniversary: a documentary film about the twenty-five years of work, didactic and children's products, a television show to look back on the main artists, milestones and current projects of Bis Music, the reissuing of titles of the catalog in the collection May music be always around, that will include essential albums of the history of this label on account of its artistic and commercial values.

BISMUSIC
ARTEX

CASA DISCOGRÁFICA Y EDITORA MUSICAL

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

Tel.: (53) 7838 1394 / 7838 3693 / 7838 3840

Web: www.bismusic.com

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

#QUELAMUSICANOFALTE

Arriba, izquierda: Manolito Simonet celebra junto a Bis Music los veinticinco años de su orquesta con la presentación del álbum *La vida cambió*. Foto: cortesía de Clave Cubana.

Arriba, derecha: Adalberto Álvarez, uno de los artistas exclusivos de Bis Music, presenta este año su disco *De Cuba pa'l mundo entero*. Foto: cortesía de Bis Music.

Abajo: Adrián Berazaín, Jan Cruz, Mauricio Figueiral, Vicente Trigo (Grupo D'Corazón) y David Blanco son, junto a Ernesto Blanco, los intérpretes del tema musical que da nombre a la campaña Que la música no falte, compuesto por Jan Cruz. Foto: Cortesía de Bis Music.

JORNADAS ACTUAR

Oneida Hernández

EL SENTIMIENTO PERSONIFICADO

Por **DIANA ROSARIESCO**

Actriz de radio, televisión, teatro y cine, Oneida Hernández Lorenzo, una de las mejores voces de la locución en Cuba, reconocida como la primera imagen femenina del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana por más de treinta años y conductora del programa *Te lo cuentan las estrellas*, del canal Cubavisión, confiesa a la revista *Arte por Excelencias* su amor y vocación por esta carrera, donde el sentimiento adquiere relevancia.

«La locución, al igual que la actuación, tiene su dramaturgia, sin llegar a ser dramática. El locutor transmite una actitud mental y un sentimiento que es tan importante como el razonamiento. Un actor flojo de sentimientos está casi terminado, porque si no provoca al público, no consigue comunicar. El corazón de ambos debe latir en consonancia con el receptor; eso es lo que diferencia la actuación de uno u otro profesional con igual experiencia: si no conmueves, no llegas.

»A mí no me duelen prendas en entregarme totalmente, y a veces se me da el sentimiento en demasía, pero eso no me molesta. Como actriz debo encarnar el personaje y darle vida, recurrir al sí mágico de Stanislavski: si yo fuera esa persona... Apelar a mis emociones es imprescindible para conmover al público».

Oneida recibió el Premio Actuar por la obra de la vida 2010, junto a grandes actores y actrices como María de los Ángeles Santana, Marta Velazco, Luis Lloró y Luis Rielo, con quienes compartió escenarios desde 1960 hasta su jubilación en la emisora Radio Arte. Simultáneamente, trabajó en la compañía de teatro Rita Montaner por más de seis años, bajo la dirección de Gerardo Fullea León.

«Si volviera a nacer sería actriz. La actuación es vocación total, arrolladora; al practicarla se sufre, sobre todo cuando no valoran lo que puedes dar. Pienso que siempre hay papeles para una actriz. Aprendí de la máxima del teatro español: no hay papeles pequeños... todos son importantes, y en el más pequeño, sin hablar una palabra, un actor puede dar todo el sentimiento del mundo.

»La técnica se aprende en la academia, pero ser actor, eso viene contigo como el color de tu piel o de tus ojos. Yo tuve siempre muy claro que quería ser actriz, aunque nunca supe por qué. Desde muy niña me gustaba cantar, diseñar, recitar... y como tenía ciertas facilidades mi familia me apoyaba. Con 18 años, al comprender que en el entorno campesino donde vivía me sería imposible realizar mi sueño, decidí venir para La Habana, adonde llegué en 1959, al final de la caravana de Fidel Castro».

Su debut en la emisora Unión Radio Cadena Nacional fue casi accidental; la programación era en vivo y, al faltar una actriz, el director aceptó que hiciera el papel. Quedó complacido y le animó a matricular en la Escuela de Artes Dramáticas de El Vedado, donde recibió su primera formación artística con grandes directores como Loly Buján, Elvira Cervera, Roberto Garriga, Mario Rodríguez Alemán... Allí, además de recibir técnicas de actuación y de expresión corporal, entre otras disciplinas de cultura general, conoció la ética de cómo dirigirse al público, de quien ha recibido cariño y admiración durante casi cincuenta y cinco años de su vida artística.

«No recuerdo mi primer empleo pagado, porque en aquella época lo hacía por amor al arte; solo quería probar mi vocación y tener la oportunidad de demostrarlo. Con 21 años, y siempre a pura prueba, comencé a hacer teatro en la Sala Arlequín de Rubén Vigón. Allí estuve muchos años; mientras, trabajaba como actriz y locutora en radio y televisión, sobre todo en la programación educacional, escenificando novelas, dramatizados y obras de la literatura universal cuyo objetivo era motivar el amor por la lectura y elevar así el nivel cultural del pueblo.

»De todos los personajes que he interpretado, me gustó mucho la Adela de *La casa de Bernarda Alba*, la esposa de Leonardo en *Bodas de sangre* y la Pepa de la película cubana *Café amargo*. El año pasado interpreté en Radio Arte a una negra esclava de nación que hablaba a media lengua; el personaje estaba tan bien escrito y transmitía tanta ternura que, aunque no tenía nada que ver con mi dicción, me fue muy placentero hacerlo y me demostró que quiero seguir siendo una actriz en pleno desarrollo.

»Me considero una mujer afortunada porque he trabajado en lo que me gusta; como actriz y presentadora de espectáculos pude ir a África en la década de los ochenta, formando parte de una brigada artística, donde les transmití esperanza y alegrías a las tropas nuestras que estaban en Angola y Etiopía. En 1964 trabajé durante un año en la entonces Radio Pekín como locutora y correctora de materiales traducidos del chino al español, y en 1967 en la Unión Soviética realicé una función similar y el noticiero de cine La URSS al día».

Licenciada en Historia, Oneida ha recibido innumerables reconocimientos, como la Distinción por la Cultura Nacional, la Medalla Raúl Gómez García y la Majadahonda como artista internacionalista, Premio y Mención del Concurso Caricato 2002 de la Uneac, Micrófono 70 Aniversario de la Radio Cubana y Premio Caracol de Actuación de la Uneac 2017. Es Artista de Mérito de la Radio y la Televisión cubanas.

Junto a su hijo Julio Batista Jr.

ONEIDA HERNÁNDEZ: FEELINGS EMBODIED

An actress of radio, television, theater and cinema, Oneida Hernández Lorenzo is recognized as the first female image of the Noticiero Nacional de la Televisión Cubana (Cuban National TV Newsreel) for more than thirty years and the host of the show Te lo cuentan las estrellas of Cubavision TV networks.

Oneida received the Actuar Award for a lifetime's work in 2010, along with great actors and actresses with whom she has shared stages since 1960 until her retirement at Radio Arte. Simultaneously, she worked at the Rita Montaner theater company for more than six years, under the direction of Gerardo Fullea León.

She has been presented innumerable awards, such as the Distinción por la Cultura Nacional (Award for the National Culture) and the Medalla Raúl Gómez García (Raúl Gómez García Medal.)

ACTUAR

agencia artística artes escénicas

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**

EVENTO TEÓRICO CRISOL

La Casa de la Nacionalidad Cubana acoge, en cada edición de la Fiesta de la Cubanía, 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.

Cubanía (Cubanness,) a new edition of the theoretical event Crisol de la Nacionalidad Cubana (Crucible of Cuban Nationality,) an important space for reflection and the meeting of writers, intellectuals and researchers, who lecture on culture, identity and nation, delving into their complexities, relationships and contemporary perspectives.

100 TONELADAS DE SON

En este gran bailable popular, patrocinado por la Empresa Provincial Comercializadora de la Música y los Espectáculos Sindo Garay, convergen prestigiosas agrupaciones foráneas y locales cultivadoras de la música bailable en Cuba. Este importante proyecto, que cuenta con más de quince años, tiene el fin de promover y motivar el buen gusto por la música popular cubana, esencialmente en los públicos más jóvenes.

At this great popular dancing music show, sponsored by the Provincial Company Comercializadora de la Música y los Espectáculos Sindo Garay, prestigious foreign groups get together with local performers of dancing music in Cuba. This important project, which has more than fifteen years, aims to promote and motivate the good taste for Cuban popular music, particularly in the younger audiences.

FESTIVAL NACIONAL DEL DANZÓN

El Festival Nacional del Danzón tiene sus inicios en la Fiesta de la Cubanía como una de las actividades principales de su programa. En el año 2018 se arriba a su quinta edición. Participan dieciséis parejas de todas las provincias del país.

En este festejo se revitaliza y difunde nuestro baile nacional, incentivando a niños, jóvenes, adolescentes y adultos a conocer este género y mantenerlo vivo para las futuras generaciones.

The Festival Nacional del Danzón (National Festival of Danzón) had its beginnings in the Fiesta de Cubanía as one of the main activities of its program. This year 2018 will see its fifth edition. Sixteen dancing couples from all the provinces of the country will participate.

With this celebration, we revitalize and spread our national dance, encouraging children, adolescents and adults to get to know this genre and keep it alive for future generations.

Concierto inaugural.

Concierto de trova.

Desfile de modas.

SON CON TRES

Prestigiado por Pancho Amat, Premio Nacional de Música, este espacio convoca a virtuosos ejecutores del instrumento musical conocido como tres, tanto de Cuba como de América Latina. Talleres, conferencias y clases magistrales durante las mañanas se suceden con descargas nocturnas en un área especialmente creada para el acceso y disfrute del público que ama la música cubana tradicional.

Honored with the presence of Premio Nacional de la Música (National Music Award) Pancho Amat, this space brings together virtuous performers of this musical instrument known as tres - from both Cuba and the Latin American area. Workshops, lectures and master classes in the mornings are followed by the delight of nightly performance sessions in an area specially created for the access and enjoyment of the public that always acclaims and prefers traditional Cuban music.

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

Lic. Sury Sosa Jiménez

Email: paradisogr@scgr.artex.cu

Telf.: (53) 23 41 1844

Móvil: (53) 5287 1194

SEÑOR DE LA MÚSICA MOLIDA

En aras de preservar y difundir la práctica de la música de órgano, como expresión de nuestro patrimonio musical, este espacio se desarrolla cada año en la ciudad de Bayamo en el marco de los festejos por el Día de la Cultura Cubana.

En este evento, que tiene lugar en el área de las tradiciones, participan las agrupaciones representativas del género en el territorio, entre ellas El Mambisito, La Orquesta y el órgano de mujeres Puro Sabor, este último único de su tipo en Cuba.

In order to preserve and disseminate the practice of hand organ music, as an expression of our musical heritage, this event is held every year in the city of Bayamo as part of the celebrations for the Día de la Cultura Cubana (Day of Cuban Culture.) In this event, which is part of those that deal with traditions, representative groups of this genre from the territory participate, including El Mambisito, La Orquesta and the Puro Sabor women's hand organ, being the latter one of its kind in Cuba.

EL TEATRÓN

El Teatrón es uno de los espacios tradicionales de cada edición de la Fiesta de la Cubanía. A él concurren importantes humoristas de la provincia y de toda Cuba. El buen arte de reír se recibe con las actuaciones de artistas del Centro Promotor del Humor, algunos ganadores de los principales premios del humor cubano, entre ellos el Aquelarre. Espectáculos artísticos unipersonales y colectivos llegan a escena en su sede habitual, el parque de la Sala Teatro José Joaquín Palma, para disfrute de todos los públicos.

El Teatrón is one of the traditional spaces of each edition of the Fiesta de la Cubanía, in which important comedians of this province and from all of Cuba take part. The good art of making people laugh is received with the performances of artists from the Centro Promotor del Humor (Humor Promotion Center,) with the remarkable presence of winners of the main prizes of Cuban humor; among them is Aquelarre. Individual and collective artistic shows are part of the program at their usual venue: the park of the Sala Teatro José Joaquín Palma, for the enjoyment of all audiences. Thus humor is decked out in a party in Bayamo.

¡Te esperamos!
Cultura
DIRECCIÓN PROVINCIAL
GRANMA

A finales del siglo xvi el casabe fue desplazado por el trigo importado de España.

Un bocado especial: sandwich taíno

Por **PAQUITA ARMAS FONSECA**

Nunca imaginé, durante mi infancia, que aquel bocado que me preparaban tanto mi papá como mi mamá era un sándwich taíno. Buscaban la carne más suave y seca del puerco asado en púa —de la barrigada, decían—, que es la que sabe bien de verdad. Cogían una hoja de lechuga, envolvían el asado con un poco de sal espolvoreada, y todo iba a dar a una cubierta de casabe, un tin mojado.

Escribo estas líneas y tengo una fuerte secreción salival. Ese preparado es la comida por la que dejo cualquier manjar de los que conozco. Cuando digo esto a mis amigos habaneros comentan —si lo han probado— que el casabe es insípido, y algo tienen de razón, pero, en el conjunto del que hablo, es sencillamente delicioso. Así lo probé de niña en mi natal Holguín y luego en toda la región oriental; ahora, cuando me empato con

unas tortas de casabe lo hago en La Habana, pero el macho —como se le llama en el este de Cuba— no es asado en púa y no sabe igual. Las tortas también se comen con salsas diversas, miel o tostadas, untadas de aceite.

No sé quién fue la primera persona que me dijo que su comida preferida era un sándwich taíno. Eso bastó para que me sumergiera en la historia de este producto llamado casabe —o cazabe, según algunos estudiosos—, que formado a base de yuca tiene su origen en los pueblos que fundaron las islas y el litoral Caribe de esta parte del mundo.

Siglos antes de la llegada de Cristóbal Colón a las Antillas, los pobladores originarios habían descubierto la riqueza energética y nutricional de la yuca, que elaborada por ellos devenía pan de la tierra, como lo llamaron algunos cronistas de la época. En *El Orinoco ilustrado*, el padre

Gumilla aseveró: «(...) este es el pan más universal de todos los países cálidos».

Yuca es una palabra que proviene de casabi, como le decían los indios arawacos a las raíces de yuca. En español se conoce así. En francés es *manioc*, en portugués *mandioca*, en holandés *cassave* y en alemán *maniok*. La torta se denomina *cassave* en francés y *beiju* en portugués.

La raíz, con diferentes nominaciones, tiene almidones y es un alimento energético en tal medida que complementa o sustituye la energía que proporcionan los cereales. Es digestible, pero se debe tener cuidado, porque contiene glucósidos cianogénicos que producen una sustancia muy tóxica, el ácido cianhídrico, concentrado principalmente en la cáscara de la raíz de yuca y en las variedades amargas que presentan mayores concentraciones

que las variedades dulces. Es una de las viandas más antiguas de las cultivadas en el Nuevo Mundo, y sin ella no hay casabe.

En el oriente cubano, cuando alguien dice alguna tontería, se dice que está «comiendo catebía». Catebía es la harina resultante de pelar y rallar las yucas, masa que se prensa con el fin de sacarle todo el líquido o yare, el cual es muy tóxico y contiene almidones, etanol, glucosa, dextrosa y otros derivados que actualmente se pierden, porque la producción del casabe sigue siendo manual.

La harina se muele de nuevo y se cierne, para luego tenderla solida-blanda —catebía— sobre una superficie de barro cocido o metálico. Esas superficies se calientan hasta ciento sesenta grados centígrados, y ahí ya nacen las tortas con diámetros de diez a noventa centímetros y un espesor de dos a cuatro milímetros. Después de cocidas por ambos lados son secadas al aire libre, expuestas al sol o sobre un cinc caliente... y listo. El casabe es muy útil, pues se puede guardar sin peligro de descomposición.

Además de la energía, este alimento aborigen es rico en vitaminas del grupo B y C. Además, suministra minerales como calcio, hierro, magnesio y potasio, y es valioso por la cantidad de fibra que aporta.

Se dice que a finales del siglo XVI el casabe fue desplazado, en casi toda Cuba, por el trigo importado de España y México, manteniéndose su fabricación en algunas zonas del interior del país, entre las que se destacaba la villa de Puerto de Príncipe, hoy Camagüey.

Nápoles-Abreus y Ramírez Alfonso, familias casaberas de la comunidad camagüeyana de Vilató, en el municipio de Sierra de Cubitas, recibieron en 2015 el reconocimiento especial Patrimonio Vivo, que se les concedió por dedicarse a la tradicional elaboración del casabe. La distinción la otorga la Casa de la Diversidad Cultural camagüeyana.

En otros lugares se mantiene la tradición, como en una Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) de San Cristóbal, asentamiento poblacional del municipio de Jesús Menéndez, al norte de Las Tunas. Allí Oscar Pérez Salas pone en práctica la antigua técnica aprendida en la vecina región de Holguín.

Vuelvo al sándwich taíno: si tiene dudas, en la primera oportunidad hágalo... y recordará estas líneas.

Si el macho no es asado en púa, no sabe igual.

A SPECIAL SNACK: A “TAÍNO” SANDWICH

I never imagined, during my childhood, that the snack prepared by both my father and my mother was a Taino sandwich. They would take the smoothest, driest cut of the pig meat roasted on a stick - the belly, they said - which is the one that tastes real good. They would pick a leaf of lettuce, spray the roast with some sprinkled salt, and everything would go to a cassava cover.

That preparation is the food that I will not trade for any delicacy I know. I had it as a child in my native Holguín and then in the entire eastern region; now and then, I get to come across some cassava sandwiches in Havana, but their pork meat is not barbecued and does not taste the same.

I cannot remember who the first person who told me that a Taino sandwich was his favorite food was. That was enough for me to delve into the history of this product called cassava which is made from manioc and originated in the founding towns of the islands and the Caribbean coast of this part of the world.

Centuries before the arrival of Christopher Columbus to the Antilles, the indigenous inhabitants had discovered the energetic and nutritional wealth of the yucca that elaborated by them

became their staple food. It is one of the oldest roots of the ones cultivated in the New World and it is an essential element to make cassava.

Catebía is the flour resulting from peeling and grating the yuccas, a mass that is subsequently pressed. The flour is milled again and hovered, and then laid solid-soft on a fired clay or metallic surface. Cakes have initially diameters of ten to ninety centimeters and a thickness of two to four millimeters. After they are cooked on both sides they are dried in the open air, exposed to the sun or on a hot zinc plate...and that's it. Cassava is very useful, because it can be stored without danger of decomposition.

In addition to energy, this aboriginal food is rich in B and C vitamins. It also supplies minerals such as calcium, iron, magnesium and potassium, and is valuable for the amount of fiber it provides.

Now, coming back to the Taino sandwich: if you do not believe me, make one the first chance you have... and you will remember these lines.

LA PENÚLTIMA

En globo desde Cayo Santa María hasta Washington DC.

Por ALEXIS TRIANA

La primera presentación de la revista *Arte por Excelencias* no. 38 fue en las celebraciones del Día Mundial de la Danza, que tuvo como sede al Gran Teatro Alicia Alonso. Rodeados de colegas y de grandes figuras nacionales e internacionales del mundo danzario, distribuimos los últimos dos números e hicimos un recuento de todo lo publicado sobre este apasionante arte. Fue reconfortante ver cómo el director general del Instituto Internacional de Teatro (ITI) hojeaba con mucho interés nuestras páginas. Agradeceremos siempre al Consejo Nacional de las Artes Escénicas de Cuba este honor que compartimos allí con los jóvenes editores de la revista *Tablas*.

Después nos fuimos a las Romerías de Mayo en Holguín, y le dimos cita a los amigos en la Casa de la Prensa. Fue una buena tertulia para consensar con Fidel Troya, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba allí, la necesidad de convocar a un encuentro de comunicadores, televisoras y revistas culturales. Ya les diremos muy pronto, porque el Festival Mundial de Juventudes Artísticas nos necesita como nunca, del 2 al 8 de mayo de 2019, para multiplicar su aniversario 25.

De allí nos fuimos a Bayamo, casi en coche, porque en el camino nos sorprendió un descomunal aguacero que no logró impedir llegáramos con las cajas de la revista al Museo de Cera. Allí nos esperaban el artista plástico Alexis Pantoja, Edgardo Hinginio, jefe de Comunicación de la Dirección Provincial de Cultura de Granma, y muchos otros empecinados promotores culturales que defienden desde allí la convocatoria anual de la Fiesta de la Cubanía, siempre en octubre. Nada pudo impedir la tertulia, ni que Pantoja contara sus próximos sueños. Hasta un par de cervezas Mayabe ayudaron en el piano bar cercano al cierre de la velada. Aplaudimos el empeño del centro de comunicación Ventana Sur, y de la Dirección Provincial de Cultura de Granma, por promover lo más valioso en arte y cultura de la Ciudad Monumento.

Y como mucha gente no cree que ya tenemos un globo para agilizar los traslados del equipo a las presentaciones de *Excelencias*, aquí va como prueba esta foto: nuestro presidente, José Carlos de Santiago, inaugura el primer vuelo desde la Feria Internacional de Turismo de Cuba. Atrás quedarán para la historia las tribulaciones del amigo Paco para lograr sacar el susodicho globo. Como dijo Galileo Galilei: *Eppor si muove*.

Así que en la misma cesta vinimos rumbo norte al Kennedy Center. Y aquí estaremos esperando la llegada de la revista 39. Lean www.arteporexcelencias.com. Prometemos tenerles muy informados del Festival Artes de Cuba, que será hasta el 3 de junio. ¡Aleluya!

El ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero (centro) junto al presidente del Grupo Excelencias, José Carlos de Santiago (derecha), en FitCuba 2018.

Nuestro editor ejecutivo en la presentación de los números 37 y 38 en Bayamo, junto a Edgardo Hinginio y Alexis Pantoja.

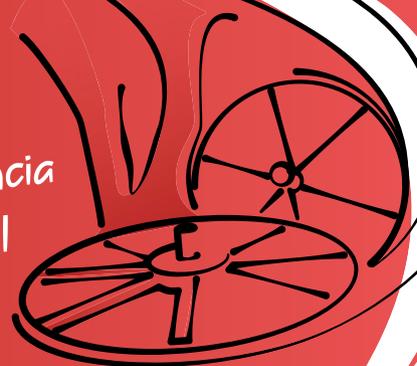
Fiesta de la Cubanía

Edición 17-20 de octubre
Bayamo - Granma
2018

24

Dedicada
a los aniversarios 150
del inicio de las guerras por la independencia
y la interpretación del Himno Nacional

MINISTERIO
de
Cultura
REPUBLICA DE CUBA

Cultura
DIRECCIÓN PROVINCIAL GRANMA

Casa
de la
Solidaridad
Cubana

PROCESO REGIONAL
LIBRE GRAMA

GRAMA

Paradiso

Havana Club

Havana Club

The image is a CD cover for 'Omara Siempre'. It features a large, abstract painting of a face, possibly a woman's, with a textured, painterly style. The colors are primarily warm, with yellows, oranges, and browns, but there are also cooler tones of blue and purple. The face is partially obscured by a person climbing a rope on the left side. The person is wearing a dark, long-sleeved shirt and dark pants, and is seen from behind. The overall composition is dynamic and artistic.

omara siempre

Cubierta CD Omara siempre
Diseño: Joseph Ros y Alexander Collazo
Fotografía: Joseph Ros
Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem)