

PUBLICACIÓN
MULTICULTURAL
DE IBEROAMÉRICA
Y EL CARIBE

Año IX, no. 42
Edición Especial
2018

arte

POR EXCELENCIAS

PLUSULTRA
publicación de acceso

Art | Basel Miami Beach

Photograph taken at The Patricia & Phillip
Frost Art Museum, FIU, Miami

Participating Galleries

Galleries

#

303 Gallery
47 Canal

A

A Gentil Carioca
Miguel Abreu
Acquavella
Altman Siegel
Applicat-Prazan
Alfonso Artlaco

B

Guido W. Baudach
elba benitez
Ruth Benzacar
Bergamin & Gomide
Berggruen
Fondation Beyeler
Blum & Poe
Boers-Li
Marianne Boesky
Tanya Bonakdar
Bortolami
Gavin Brown
Buchholz
Bureau

C

Campoli Presti
Canada
Cardi
Casa Triângulo
David Castillo
Cheim & Read
James Cohan
Sadie Coles HQ
Continua
Paula Cooper
Corbett vs. Dempsey
Pilar Corrias
Chantal Crousel

D

DAN
DC Moore
Massimo De Carlo
Di Donna

E

Andrew Edlin
frank elbaz
Essex Street

F

Konrad Fischer
Foksal
Fortes D'Aloia & Gabriel
Peter Freeman
Stephen Friedman

G

Gagosian
Galerie 1900-2000
Gladstone
Gmurzynska
Elvira González
Goodman Gallery
Marian Goodman
Bärbel Grässlin
Richard Gray
Garth Greenan
Howard Greenberg
Greene Naftali
Karsten Greve
Cristina Guerra
Kavi Gupta

H

Hammer
Hauser & Wirth
Herald St
Max Hetzler
Hirschi & Adler
Rhona Hoffman
Edwynn Houk
Xavier Hufkens

I

Ingleby

J

Alison Jacques
rodolphe janssen
Annely Juda

K

Kalfayan
Casey Kaplan
Kasmin
kaufmann repetto
Kayne Griffin Corcoran
Sean Kelly
Kerlin
Anton Kern
Kewenig
Peter Kilchmann
Kohn
König Galerie

David Kordansky
Andrew Kreps
Krinzinger
Kukje / Tina Kim
kurimanzutto

L

Labor
Landau
Simon Lee
Lehmann Maupin
Tanya Leighton
Lelong
Lévy Gorvy
Lisson
Luhning Augustine

M

Magazzino
Mai 36
Jorge Marín - La Ruche
Matthew Marks
Marlborough
Mary-Anne Martin
Philip Martin
Barbara Mathes
Mazzoleni
Fergus McCaffrey
Miles McEnery
Greta Meert
Anthony Meier
Urs Meile
Menconi + Schoelkopf
Mendes Wood DM
kamel mennour
Metro Pictures
Meyer Riegger
Victoria Miro
Mitchell-Innes & Nash
Mnuchin
Stuart Shave/Modern Art
The Modern Institute
mor charpentier

N

nächst St. Stephan Rosemarie
Schwarzwälder
Nagel Draxler
Edward Tyler Nahem
Helly Nahmad
Francis M. Naumann
Leandro Navarro
neugerriemschneider
Franco Noero
David Nolan
Nordenhake

O

Nathalie Obadia
OMR

P

P.P.O.W
Pace
Pace/MacGill
Parra & Romero
Franklin Parrasch
Peres Projects
Perrotin
Petzel
Plan B
Gregor Podnar
Eva Presenhuber
Projectos Monclova

R

Ratio 3
Almine Rech
Regen Projects
Nara Roesler
Thaddaeus Ropac
Michael Rosenfeld
Lia Rumma

S

Salon 94
SCAI The Bathhouse
Esther Schipper
Thomas Schulte
Marc Selwyn
Sfeir-Semler
Jack Shainman
Sicardi Ayers Bacino
Sies + Høke
Sikkema Jenkins
Jessica Silverman
Simões de Assis
Skarstedt
SKE
Fredric Snitzer
Sperone Westwater
Sporth Magers
Nils Steerk
Standard (Oslo)
Stevenson
Luiza Strina

T

Templon
Thomas
Barbara Thumm
Tiltan
Tokyo Gallery + BTAP
Tornabuoni
Travesia Cuatro

V

Georges-Philippe &
Nathalie Vallois
Van de Weghe
Van Doren Waxter
Vedovi
Vermelho
Susanne Vielmetter

W

Waddington Custot
Nicolai Wallner
Washburn
Wentrup
Michael Werner
White Cube
Jocelyn Wolff

Z

Zeno X
David Zwirner

Nova

Arredondo | Arozarena
blank projects
Carlos/Ishikawa
Silvia Cintra + Box 4
Clearing
dépendance
Selma Feriani
Gaga
Christophe Gaillard
Grimm
Hanart TZ
Instituto de visión
JTT
Levy Delval
David Lewis
Josh Lilley
Linn Lühn
Maisterravalbuena
Morán Morán
Nanzuka
Lorcan O'Neill
Prometeogallery di Ida Pisani
Revolver
Roberts Projects
Tyler Rollins
Anita Schwartz
Société
Take Ninagawa
Tiwani

Positions

Antenna Space
Maria Bernheim
Bodega
Callicoon
Chapter NY
Commonwealth and Council
Thierry Goldberg
Isla Flotante
Madragoa
Parque
Jérôme Poggi
SIM
This is No Fantasy +
dianne tanzer
Upstream

Edition

Alan Cristea
Crown Point
Gemini G.E.L.
Carolina Nitsch
Pace Prints
Paragon
Poligrafa
Susan Sheehan
STPI
Two Palms
ULAE

Survey

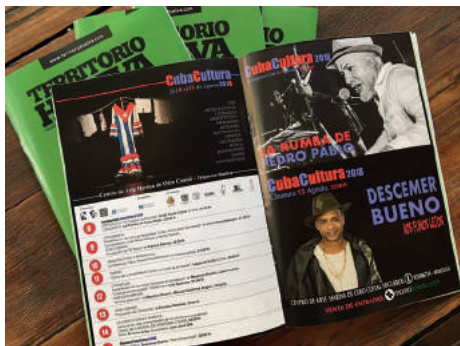
Sabrina Amrani
Peter Blum
Ceysson & Benetière
Tibor de Nagy
Anat Ebgi
espaivisor
Eric Firestone
Hackett Mill
Haines
Hales
Jaqueline Martins
Paçi
Richard Saltoun
Louis Stern
Venus Over Manhattan
Walden

December 6 – 9, 2018

Alpidio Alonso, ministro de Cultura de Cuba, recorrió la sede provisional del Museo de la Música en La Habana, y las obras a concluir el próximo año.

Programa de CubaCultura 2018, una iniciativa consolidada en el Centro de Arte Harina de Otro Costal, en Trigueros, Huelva.

Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, con el director serbio Emir Kusturica durante el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Web del Centro de Arte de Detroit para la exposición *Open Scene*, de Manuel López Oliva.

Paul Laverty y su premio a mejor guion por *Yuli* en Venecia.

3	TENER LA VISIÓN DEL CÓNDOR
<i>José Carlos de Santiago</i>	42	VIENGSAY VALDÉS
<i>Martha Sánchez</i>
4	ARTBO. ATRAPANDO MIRADAS
CONTEMPORÁNEAS
<i>Toni Piñera</i>	46	YULI: LA IMPRONTA DE CARLOS ACOSTA
<i>Martha Sánchez</i>
14	SWAB. UNA FERIA SINGULAR EN BARCELONA
<i>Ramón Casalé Soler</i>	50	MARTA ORTEGA, LA HIJA PRÓDIGA
<i>Alejandra Aguirre Ordóñez</i>
17	EL ÚLTIMO CUBISTA DEL MUNDO
<i>Yordanis Ricardo Pupo</i>	65	LESCAY PINTA A SU ABUELO
<i>Omar González</i>
30	PEDRO DE ORAÁ: IMBUIDO DE FUTURIDAD
<i>Estrella Díaz</i>	86	TANIA LIBERTAD,
LA VOZ QUE SE CONVIERTE EN MUJER
<i>Lizbet García Rodríguez</i>
34	TRAYECTOS CULTURALES
<i>Thimo Pimentel</i>	88	LEÓN DE ORO PARA EL MEXICANO
ALFONSO CUARÓN
<i>Duna Viezzoli</i>
36	BALLET NACIONAL DE CUBA,
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN CUBANA
<i>Miguel Cabrera</i>	90	LIBER INVITA Y CUBA VA
<i>Redacción Excelencias</i>
38	PASARON 40 AÑOS
<i>Reny Martínez</i>	94	LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA
AL ALCANCE DE TODOS
<i>Estefanía Pérez Badía</i>

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

COORDINACIÓN ESPAÑA ÁNGEL GONZÁLEZ

COORDINADORA DE REDACCIÓN INTERNACIONAL VERÓNICA DE SANTIAGO

PUBLICIDAD ESPAÑA MARISA SABIO

COLABORADORES INTERNACIONALES MADRID, ESPAÑA: ALEJANDRA AGUIRRE

ORDÓÑEZ; GRANADA, ANDALUCÍA: YORDANIS RICARDO PUPO; BARCELONA, CATALUÑA: RAMÓN CASALÉ Y CRISTINA FONOLLOSA; QUITO, ECUADOR:

ANTONIO MEDINA; ISLAS GALÁPAGOS, ECUADOR: HUGO HUGUET; CIUDAD

DE MÉXICO: OMAR MEDEROS Y ALEJANDRA MACIEL; MONTERREY, MÉXICO:

LIZBET GARCÍA; REPÚBLICA DOMINICANA: THIMO PIMENTEL; LA PLATA,

ARGENTINA: KALOIAN SANTOS CABRERA; SANTIAGO DE CHILE, CHILE: JORGE

ZURITA; MARACAIBO, VENEZUELA: ALEXIS FERNÁNDEZ; CIUDAD DE PANAMÁ,

PANAMÁ: SEBASTIÁN HEREDIA; NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS: CARLOS LUIS

SOTOLONGO; MIAMI, ESTADOS UNIDOS: CARLOS RAFAEL DIÉGUEZ; ROMA,

ITALIA: DUNA VIEZZOLI; RÍO DE JANEIRO, BRASIL: BRENDA MARQUES PENA

CONSEJO ASESOR MANUEL LÓPEZ OLIVA, GUILLE VILAR, TONI PIÑERA,

JOAQUÍN BORGES-TRIANA, VIVIAN MARTÍNEZ TABARES, LUCIANO CASTILLO,

LOURDES MEDEROS MATOS, JORGE FERNÁNDEZ ERA

EDITOR JEFE FRANCESCO ROSSINI

DIRECCIÓN DE ARTE PABLO GALAFAT

COLABORACIÓN EDITORIAL FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES, ARTEX

S.A., EGREM, EMSERPET, AGENCIA CARICATOS, AGENCIA ACTUAR, DIRECCIÓN

PROVINCIAL DE CULTURA DE LA HABANA, INSTITUTO CUBANO DE RADIO

Y TELEVISIÓN, 40 FESTIVAL DE CINE DE LA HABANA, GALERÍAS GÉNESIS,

PRODUCCIONES ABDALA, CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS,

CONSEJO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS, MINCULT

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO ALEXIS TRIANA, ISEL PÉREZ PÉREZ,

TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS, RAMÓN CASALÉ SOLER, YORDANIS RICARDO PUPO,

ESTRELLA DÍAZ, THIMO PIMENTEL, MIGUEL CABRERA, RENY MARTÍNEZ,

MARITZA GUELER, MARTHA SÁNCHEZ, ALEJANDRA AGUIRRE ORDÓÑEZ,

OMAR GONZÁLEZ, JOSÉ ÁNGEL TÉLLEZ VILLALÓN, LEA PINTADO, JORGE

ZURITA, OMAR MEDEROS, TERESA MELO, WILLY HIERRO ALLEN, KALOIAN

SANTOS CABRERA, LIZBET GARCÍA RODRÍGUEZ, DUNA VIEZZOLI, YULEIDYS

ROJAS GARCÍA, ESTEFANÍA PÉREZ BADÍA, GABRIEL DÁVALOS, DENISE GUERRA,

JOHAN PERSSON, Y. DUBROSKY, NATALIA MUÑOZ RENTERÍA, ARCHIVO

EXCELENCIAS, EFRAÍN ALDAMA VILLA, ETTORE FERRARI, ÁNGELO SALAS,

YRAM MARRERO JIMÉNEZ

SUSCRIPCIONES Y ATENCIÓN AL CLIENTE

TELF.: 34 (91) 556 00 40, (53) 7204 8190

Visítanos en WWW.ARTEPOREXCELENCIAS.COM

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:
LAGO DE LOS CISNES
Libro Soy lo que ves
Gabriel Dávalos
2015

En contraportada:
DAVID
Alberto Lescay
2017

TO HAVE THE VISION OF THE CONDOR

It will soon be a decade since the birth of Arte por Excelencias in the clamor of the 2008 Havana Biennial, and it was to the Colombian capital and its contemporary art fair where we arrived later with our new magazine, almost from the same trip to know the then still existing Art America Fair in Miami.

And that ArtBo, founded since then as an arts program of the Chamber of Commerce of Bogotá, is today an important platform for cultural exchange and research in the region, which has been established by its selection of galleries and diverse and innovative content, with more than seventy national and international galleries, a huge showcase of contemporary art that spans the entire artistic scene of the city.

It is worth recalling now that we are returning with a stand at the 14th edition of the ArtBo Fair, for the seventh consecutive year, with the presence of the journalist and art critic José Antonio Piñera and the beautiful magazine Arte por Excelencias, which comes from the successful fair Swab Barcelona and will be presented at Estampa Madrid as a media partner and with special envoys. Between reports and exclusive interviews from more than fifteen countries from America and the Caribbean, our latest edition brings the presence of Génesis Galleries, the promotion of the Cuban Fund of Cultural Assets and the recent exhibition of the artist Alberto Lescay.

Our presence in the fair is because we believe in the synergy of fairs and festivals, as well as in seminars and conferences, and we have opted to accompany its growth and stimulation processes as the best investment for the incentive of cultural exchange and tourism. This is proven by our Excelencias Awards, which in 2019 we will once again deliver in the epicenter of the Spanish capital during the new edition of Fitur, and which cover the category of art and culture on the tenth anniversary of our publication.

Now that the curtain of his 26th International Ballet Festival is about to be unveiled in Havana and there are figures from the United States, the ballet from Argentina, who have fans from all over the world, we are delighted to open the first edition of the magazine Excelencias Turísticas, published in 1997, which contains four pages dedicated to the National Ballet of Cuba and the passion of Alicia Alonso in the creation of a company without equal, and her ballet school, very unique in the way she established herself in front of her similar in the world seventy years ago.

I thought about all this when I saw the Costa Rican Katherine Muller, as regional director of Unesco, happy in the Trinidad of Cuba, inaugurating along with various creators an exhibition in the art gallery, who climbed a small staircase, spoon in hand, helping to serve in the street the largest canchánchara of the island in a large earthenware jar a mixture of brandy and honey, with some citrus by hand and several dozen bottles of trinitarian rum, made during the two days of the Gourmet Tradition Seminar, which was convened by the Office of the Conservator of Trinidad and was advised with humility by our team.

Right there the idea of documenting the casabe as a joint proposal of Cuba and the Dominican Republic was born, to include it in the list of the Intangible Heritage of Humanity, from a question from the public to the presentation of the Dominican chef Tita about the values of casabe or casabi as Aboriginal food common to Quisqueya and the eastern Cuban area, which unleashed the enthusiasm of those present and the support of the president of the National Heritage Council of Cuba and the Regional Director of Unesco.

And it is that Bogota, Havana, Santiago de los Caballeros and Trinidad have much in common, as the visual arts and ballet, the canchánchara and casabe: you must have the vision of three hundred and sixty degrees of the American condor to be able to climb the flight in the defense and promotion of art and culture of our peoples from Ibero-America.

TENER LA VISIÓN DEL CÓNDOR

Hará muy pronto una década del nacimiento de *Arte por Excelencias* en los fragores de la Bienal de La Habana de 2008, y fue a la capital colombiana y a su feria de arte contemporáneo adonde llegamos después con nuestra naciente revista, casi del mismo viaje de conocer la entonces aún existente Feria Arte América en Miami.

Y es que aquella ArtBo, fundada desde entonces como programa de artes de la Cámara de Comercio de Bogotá, es hoy una importante plataforma de intercambio cultural e investigación en la región, que se ha establecido por su selección de galerías y contenido diverso e innovador, con más de setenta galerías nacionales e internacionales, una inmensa vitrina del arte contemporáneo que se extiende por toda la escena artística de la ciudad.

Conviene recordarlo ahora, que regresamos con un stand en la edición número 14 de la Feria ArtBo, por séptimo año consecutivo, con la presencia del periodista y crítico de arte José Antonio Piñera y la hermosa revista *Arte por Excelencias*, que viene de la exitosa feria Swab Barcelona y estará igual presente en Estampa Madrid como *media partner* y con envíos especiales. Entre reportajes y entrevistas exclusivas de más de quince países de América y el Caribe, nuestra última edición trae la presencia de Génesis Galerías, la promoción del Fondo Cubano de Bienes Culturales y la reciente exposición del artista Alberto Lescay.

Nuestra presencia en ella se debe a que creemos en la sinergia de las ferias y festivales, como en los seminarios y congresos, y hemos apostado por acompañar sus procesos de crecimiento y estímulo como la mejor inversión para el incentivo del intercambio cultural y el turismo. Lo prueban nuestros Premios Excelencias, que en el 2019 volveremos a entregar en el epicentro de la capital española durante la nueva edición de Fitur, y que abarcan la categoría de arte y cultura en el décimo aniversario de nuestra publicación.

Ahora que en La Habana está a punto de descorrerse el telón de su 26 Festival Interna-

cional de Ballet y acuden lo mismo figuras de Estados Unidos, el ballet de Argentina, que fanáticos de todo el orbe, me regocija abrir el primer número de la revista *Excelencias Turísticas*, publicado en 1997, que contiene cuatro páginas dedicadas al Ballet Nacional de Cuba y a la pasión de Alicia Alonso en la creación de una compañía sin igual, y de su escuela de ballet, muy singular en la manera en que se estableció frente a sus similares en el mundo hace setenta años.

Pensaba en todo ello cuando veía feliz en la Trinidad de Cuba a la costarricense Katherine Muller, en su condición de directora regional de la Unesco, lo mismo inaugurando junto a numerosos creadores una exposición en la galería de arte, que subida a una pequeña escalera, cucharón en mano, ayudando a servir en plena calle la canchánchara más grande de la Isla —en un gran tinajón de barro una mezcla de aguardiente y miel, con algún cítrico a mano y varias decenas de botellas de ron trinitario—, realizada durante los dos días del Seminario Tradición Gourmet, que convocó la Oficina del Conservador de Trinidad y fue asesorado con humildad por nuestro equipo.

Justo allí nació la idea de que se documente el casabe como propuesta conjunta de Cuba y República Dominicana para incluirlo en la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad,

de una pregunta del público a la ponencia de la chef dominicana Tita sobre los valores del casabe o casabí como alimento aborigen común a Quisqueya y a la zona oriental cubana, que desató el entusiasmo de los presentes y el apoyo de la presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio de Cuba y de la directora Regional de la Unesco.

Y es que en mucho se relacionan Bogotá, La Habana, Santiago de los Caballeros y Trinidad, como las artes visuales y el ballet, la canchánchara y el casabe: hay que saber tener la visión de trescientos sesenta grados del cóndor americano para poder subir el vuelo en la defensa y promoción del arte y la cultura de nuestros pueblos de Iberoamérica.

José Carlos de Santiago
Presidente Grupo Excelencias

COLOMBIA

ARF3D

ATRAPANDO MIRADAS CONTEMPORÁNEAS

Por **TONI PIÑERA**, enviado especial

Miles de obras pertenecientes a centenares de artistas se exhibirán en los amplios salones que cada año crecen y se diversifican en una amalgama de modernidad.

La hermosa capital de Colombia, Santa Fe de Bogotá, añadió, desde 2004, un punto neurálgico más a las consabidas montañas, rascacielos y hermosos paisajes urbanos de la importante urbe sudamericana: la Feria Internacional de Arte denominada ArtBo, que es, desde entonces, una vitrina importante del arte latinoamericano y universal, donde los creadores locales y otros muchos llegados desde toda la América y el mundo exhiben sus más recientes trabajos a un público ávido y cada vez más conocedor, que apoya y reivindica esta iniciativa, fundada y organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá.

En esta 14ta. edición, que aparecerá en el horizonte citadino del céntrico recinto ferial de Corferias entre el 25 y el

29 de octubre, se suman cerca de sesenta galerías de América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Europa, entre ellas dieciocho de Colombia. Estarán ubicadas tanto en la sección principal —galerías nacionales e internacionales consolidadas, de vanguardias y emergentes— como en la categoría 21m2, compuesta por una serie de instituciones jóvenes de hasta seis años de la mano de propuestas refrescantes.

Miles de obras pertenecientes a centenares de artistas se expondrán en los amplios salones que cada año crecen y se diversifican en una amalgama de modernidad, una vitrina elegante/actual en la que se colocan cada año, por esta época del décimo mes, obras de arte que atrapan las miradas por la calidad estética y, sobre todo, la contemporaneidad, sumando la novedad de muchas de ellas

Más allá del recinto Corferias se respira también arte por toda Bogotá, pues disímiles exposiciones se abren en galerías, museos, estudios y otras instituciones del arte.

en la creatividad con materiales diferentes y, muy importante, sin olvidar a los maestros que abrieron el camino, así como importantes firmas del arte universal que hacen de este foro una cita ineludible en el circuito del arte mundial.

Traspasar el umbral de la puerta de Corferias, donde anida ArtBo desde su nacimiento, es siempre dialogar con la magia de la creación contemporánea. De ello se encargarán en esta edición importantes galerías colombianas como Beatriz Esguerra, Nueveochenta, Casa Reigner, El Museo, Doce cero, La Cometa y Sextante, por solo citar algunas, y otras internacionales como Fernando Pradilla, Max Estrella y Elba Benítez (España), Luisa Strina y Vermelho (Brasil), Jerome Poggi (Francia), Leon Tovar Gallery (Estados Unidos), Ruth Bencázar (Argentina), LambArts (Reino Unido), Revólver (Perú) y las cubanas La Acacia y Servando, junto a muchas otras de Dinamarca, Alemania, México, Venezuela, Uruguay, Turquía y Chile.

UN COFRE DE ARTE Y MÁS

En ArtBo se pondrá de relieve nuevamente, y en primer plano, la abarcadora mirada del arte latinoamericano, su diversidad, esa que la hace diferente y autóctona, en un encuentro que se encamina a enfocar las creaciones de esta parte del mundo, así como la vasta contemporaneidad que ilumina las piezas en un alto por ciento, vengan de donde vengan, algo que atrae desde hace ya

ArtBo es mucho más, porque en el largo recorrido de la Feria se suman cada año otros espacios, además de la muestra principal.

algunos años a importantes personalidades de las artes plásticas internacionales, curadores, directores de museos, instituciones, subastas, ferias, galerías que se dan cita allí, motivados por lo que se puede reconocer-atrapar del arte nuestro y sus intérpretes. El interés suscitado por el arte latinoamericano en el mundo llega desde muchos puntos de vista: producto de la misma luz nuestra, de la exuberancia de la naturaleza, del sentido lúdico que forma parte esencial de nuestro carácter y de esa mirada caleidoscópica que volcamos en incesante y prodigiosa reconfirmación y reinención de la realidad que nos rodea y de las imágenes de nuestros sueños y memorias.

Pero ArtBo es mucho más, porque en el largo recorrido de la Feria se suman cada año otros espacios, además de la muestra principal, con secciones como Proyectos, Artecámara, Foro, Referentes, Sitios, Articularte, Libro de Artista y Publicaciones. Precisamente en este espacio, dedicado a las revistas y libros de arte, estará nuevamente *Arte por Excelencias*, que desde hace años ocupa un lugar destacado exhibiendo, entre letras, lo mejor de la cultura que se hace por Cuba y el mundo.

Más allá del recinto Corferias se respira también arte por toda Bogotá, pues disímiles exposiciones se abren en galerías, museos, estudios y otras instituciones del arte, amén de otras ferias paralelas donde se puede respirar la labor creativa de otros artistas, maneras de hacer, tendencias y modos/modas que terminan de siluetear esta mágica ecuación artística llamada ArtBo, que ha cambiado el rostro de su ciudad para enriquecerla.

La revista *Arte por Excelencias* una vez más estará presente.

Vista de ArtBo 2017.

ARTBO 2018: CATCHING CONTEMPORARY LOOKS

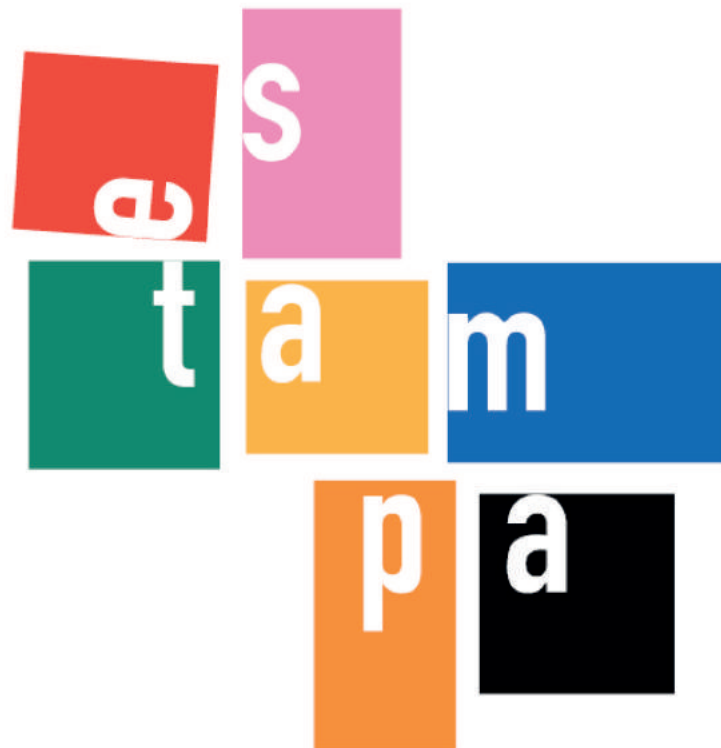
The beautiful capital of Colombia, Santa Fe de Bogotá, since 2004, added a neuralgic point to the well-known mountains, skyscrapers and beautiful urban landscapes of the important South American city: the International Art Fair called ArtBo, which is, an important showcase of Latin American and universal art since then, where local creators and many others from all over America and the world exhibit their latest works to an avid and increasingly knowledgeable public that supports and vindicates this initiative, founded and organized by the Chamber of Commerce of Bogotá.

In this 14th Edition, which will appear in the skyline of the city at the Corferias fairground between October 25 and 29, nearly sixty galleries from Latin America, the Caribbean, the United States and Europe, including eighteen from Colombia will participate. They will be located, in the main section - national and international consolidated galleries, avant-garde and emerging - as well as in the 21m2 category, composed of a series of young institutions up to six years of age with refreshing proposals.

estampa

contemporary art fair

WELCOME & COLLECT ART!

estampa | 26th contemporary art fair |
18_21 de octubre 2018
ifema_feriademadrid | www.estampa.org |

Estampa contemporary art fair una cita con el arte

Por **REDACCIÓN EXCELENCIAS**

Desde hace siete años José María de Francisco, director de Estampa, apuesta por una feria donde el coleccionismo adquiera una dimensión socio-cultural. En España, un país en que el galerismo alcanza una calidad incuestionable, el reto del comité organizador de la feria que él lidera es justamente que cada edición tenga una atención esmerada al coleccionismo privado, para hacer crecer en lo social y lo cultural el mercado del arte.

Su experiencia en el mercado del audiovisual, la obra gráfica y la fotografía —proporcionadas por su rigurosa formación académica, su habitual colaboración con ferias, galerías, museos o fundaciones, y el trabajo como crítico que se revela en sus libros publicados—, además de los largos años al frente de Estampa, hacen de Chema de Francisco un entrevistado de lujo, en esta ocasión para recoger los detalles de la XXVI edición de una de las ferias de arte más longevas de España.

¿QUÉ NOS TRAE ESTA NUEVA EDICIÓN DE LA FERIA ESTAMPA?

Cuenta con la participación de setenta y cinco galerías de arte contemporáneo y cinco proyectos institucionales. Quedaron incluidos cerca de un millar de artistas nacionales e internacionales que están incluidos en las propuestas de las galerías tanto dentro del programa general como en el programa comisariado *Contraindicaciones*, los *solo*

projects o el programa institucional. Esta edición, coorganizada por Ifema, supone la consolidación de Estampa como la gran cita de otoño del mercado del arte en España y una referencia para el galerismo y el coleccionismo en nuestro país. Además, somos una feria internacional en el sentido de que se trata de una feria de arte contemporáneo hecha por galerías españolas

y portuguesas para difundir nuestro mercado, artistas y galerías a un público internacional.

¿QUÉ REPRESENTA LA COLABORACIÓN CON IFEMA?

Es un respaldo institucional que nos ayuda a optimizar y crecer la feria desde el punto de vista técnico y logístico y a entrar definitivamente en el circuito de las grandes ferias del país.

LA FERIA CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE SETENTA Y CINCO GALERÍAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO Y CINCO PROYECTOS INSTITUCIONALES.

Estefanía Martín Sáenz, Gema Llamazares.

WELCOME & COLLECT ART!

¿CÓMO CONSIDERA LA EXPERIENCIA DE MOSTRAR AL PÚBLICO LAS OBRAS DE ÁNGELA CRUZ?

Es un placer trabajar con una de las pintoras con más proyección en el mercado global. Ángela ha terminado ya una serie de pinturas para presentar en la feria. Además, hemos hecho un libro especial que recoge esta serie y otros trabajos críticos que van a ser muy importantes para su bibliografía.

¿DE QUÉ FORMA EL COLECCIONISMO PRIVADO PUEDE AYUDAR A PRESERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL Y TENER A SU VEZ UNA FUNCIÓN SOCIAL?

El coleccionismo de arte juega un papel clave no solo en la conservación del patrimonio, sino en su creación, ya que es precisamente el estímulo que las compras de los coleccionistas ejercen y en muchas ocasiones su propio mecenazgo lo que hace que muchos de los proyectos artísticos más interesantes sean posibles.

REPITEN GALERÍAS DE MUCHO PRESTIGIO EN EL PAÍS Y OTRAS SE SUMAN. SIN DUDAS EL CRECIMIENTO Y LA DEMANDA AUMENTA. ¿A QUÉ SE DEBE ESTE FENÓMENO?

España tiene un gran nivel de galerías de arte contemporáneo que pueden competir con las mejores de Europa. Sin embargo, el mercado necesita una mayor consolidación y un respaldo decidido desde las administraciones. En ese sentido, en Estampa nos proponemos cada año el reto de crear nuevos públicos para el arte, nuevos compradores que contribuyan a que la escena artística siga enriqueciéndose y ampliándose.

Dentro de poco Estampa estará celebrando treinta ediciones, y a pesar de algunos momentos difíciles y de múltiples cambios que en más de un cuarto de siglo han acontecido, su demanda entre las galerías privadas sigue creciendo. Para esta cita, programada del 18 al 21 de octubre, el reto sigue siendo aunar la mayor cantidad de especialistas, galerías y artistas de la nación ibérica, siempre en la apuesta por hacer confluír arte, patrimonio y cultura.

Luis Burgos, Eduardo Momeñe.

ESTAMPA: AN APPOINTMENT WITH ART

For seven years, José María de Francisco, director of Estampa, has opted for a fair where collecting takes a sociocultural dimension. The challenge of the organizing committee of the fair that he leads is precisely that each edition has a careful attention to private collecting, to make the art market grow socially and culturally.

His experience in the audiovisual market makes Chema de Francisco a luxury interviewee, this time to collect the details of the 26th edition of one of the longest-lived art fairs in Spain.

"Estampa has the participation of seventy-five galleries of contemporary art and five institutional projects. It involves about a thousand national and international artists. This edition, co-organized by Ifema, means the consolidation of Estampa as the great autumn event of the art market in Spain".

Mudanza, Ángela de la Cruz, Carreras Mújica.

GALERÍA SERVANDO

Adrián Fernández / Osvaldo González / Ángel R. Ricardo Ríos

ARTBO

FERIA INTERNACIONAL DE ARTE DE BOGOTÁ
25 AL 28 DE OCTUBRE DE 2018
ARTBO.CO

SECCIÓN PRINCIPAL **STAND A3**

Servando
Galería de Arte

gÉnesis
GALERÍAS DE ARTE

EN

ARTBO

FERIA INTERNACIONAL DE ARTE DE BOGOTÁ 2018

ARTISTAS

{ RENÉ FRANCISCO
FRANK MUJICA
JAVIER CASTRO

BOOTH A50

25 28 OCTUBRE

www.galerialacacia.com

lacaciagallery@gmail.com

@acaciagallery

@acaciagallery

@galeriacacia

La feria que esta ciudad merece

Por **CRISTINA FONOLLOSA, Barcelona**

Arte por Excelencias ha llegado a Swab Barcelona. Su condición de *media partners* le ha permitido no solo recorrer esta feria dedicada al arte contemporáneo con toda libertad, sino que ya se siente familia de sus organizadores, quienes llevan adelante este proyecto por genuino amor al arte.

Carolina Diez-Cascón accede a compartir unos minutos con nosotros. He aquí sus declaraciones en exclusiva.

¿HACE TIEMPO QUE ESTÁS TRABAJANDO COMO DIRECTORA ARTÍSTICA EN SWAB?

Empecé hace tres años, y más intensamente desde el año pasado. Esta feria es familiar, la he vivido desde sus inicios. Empezó mi hermana Marina con mi padre, y siempre he colaborado con ellos, pero de llevar la dirección con mi padre, tres años.

TU VISIÓN DEL MUNDO DEL ARTE APORTA MUCHA JUVENTUD, MUCHA FUERZA, MUCHA GENTE JOVEN A LOS PROYECTOS DE LA GALERÍA.

Sí, claro, lo que he intentado es darle un giro a la feria. Llevaba un tiempo viviendo fuera y viendo ferias. El concepto que tenía mi padre hace mucho tiempo era ese, cuando comenzó era una feria internacional. Hemos intentado viajar influenciándonos de todo cuanto pasa en el mundo, crear eso en Barcelona. Quiero seguir el legado de mi padre: potenciar en Barcelona un intercambio en el arte contemporáneo de muchas culturas.

ES UNA BARBARIDAD QUE NO LO TENGA.

A nosotros nos gustaría que hubiera espacios mucho más jóvenes, como un Palais de Tokyo, que hay en París, o espacios independientes. Que los jóvenes tengan plataformas para poder darse a conocer o impulsar su arte, porque hay muchísimo talento aquí y queremos que haya una plataforma que sirva para que ellos puedan exponer su obra y a la vez conocer e intercambiar con gente de afuera. Eso es lo que queremos con Swab.

TE ENCARGAS TÚ ESTE AÑO DE UN EVENTO DENTRO DE LA FERIA QUE SE LLAMA ONPAPER. ¿QUÉ ES?. ¿CÓMO LO HAS MONTADO?

Onpaper es un programa que se creó hace algunos años en la feria y yo he comisariado. Este es mi segundo año, y estoy enfocada en resaltar la conceptualidad del papel. El papel ahora mismo es muy importante por varios factores. La crisis económica ha llevado al arte a una serie de caminos, y el papel ha significado una obra con mucho protagonismo por su facilidad de transporte, se ha potenciado mucho este medio. El mundo caminaba en una dirección muy digital, y pensábamos qué va a pasar con la técnica del papel, del dibujo, que es lo más tradicional. Hay

que recuperar la simbología del papel, y esta edición justo habla de eso. Agrupa a artistas muy jóvenes que trabajan desde el mundo digital en la búsqueda de la inspiración, pero su manera de expresarlo es mediante el papel. Se está viendo una vuelta a lo analógico, al uso del papel como concepto.

A LO TRADICIONAL.

A lo tradicional, pero sobre todo no tanto pensar solo en el dibujo, sino en todas las diversidades que te da el papel. Por ejemplo, hay una artista que revisa la meteorología en una aplicación de internet y, cuando ve que hay varios cambios meteorológicos, deja el papel en el patio de su casa para plasmar todo, con lo cual el papel es protagonista o queda como reflejo de algo que ha pasado, habla por sí solo.

TU OPINIÓN SOBRE EL HECHO DE QUE LAS GALERÍAS PUEDAN FACILITAR EL ACCESO DE LA GENTE JOVEN A LA VENTA...

Eso es muy importante, porque yo misma tengo una colección muy modesta, pero justamente gracias a facilidades que me han dado las galerías. La crisis ha creado cosas buenas y cosas malas, y ha degenerado el mundo del arte dando entrada a toda esta gente joven —o gente que no estaba en el mundo del arte porque creía que era un mundo elitista o que no era para todos— y ha cambiado esto por fin, que la gente vea que el arte ha de ser cotidiano. Por eso justo también tenemos un espacio para que los niños vivan con el arte. Las galerías por fin se han dado cuenta de que hay que creer en el nuevo coleccionista, en el joven que empieza y que le gusta el arte. Dan facilidades: puedes pagar a tres plazos, máximo seis plazos, dependiendo del precio de la obra, pero todos te ofrecen esa posibilidad.

ESAS FACILIDADES SON MUY IMPORTANTES PARA LA GENTE JOVEN.

Sí. Justo ayer, el primer día, intentamos hacer actividades para grupos de jóvenes y por primera vez abrimos el montaje a un grupo de quince del círculo ecuestre, que venían por primera vez, y uno de ellos ya estaba interesado en una obra. No habían tenido nunca la posibilidad o no sabían los mecanismos y el precio, pues hay cosas de cien euros en adelante. Mi padre, que estaba ayer dando el *tour*, se emocionó. Dijo: «¡Qué ilusión que haya estos nuevos jóvenes, esta gente interesada!». Y ese es el futuro, ¿no? Y es lo que hay que potenciar.

¿ESTAS SATISFECHA CON EL TRABAJO QUE REALIZAS EN SWAB?

Sí, es un proyecto que emociona también por el nivel tan familiar. Exige mucho sacrificio, y es volcado al arte, al amor al arte. Lo que ha conseguido mi padre es impresionante: lograr que la ciudad de Barcelona tenga esta feria, intentar poquito a poquito que la ciudad se involucre en el arte y cada vez sea algo más de todos. Que gente de todo el mundo ponga en el punto de mira a Barcelona es algo de lo que hay que estar muy orgullosos.

ESTE AÑO TENÉIS COLABORACIÓN DE BASTANTE GENTE: ESTÁ EL BULLIFOUNDATION Y DOS O TRES SITIOS MÁS.

Mi padre es una persona muy joven de espíritu. Nosotras somos tres hermanas. Mi hermana empezó, yo también, la otra es médico, pero siempre la hemos influenciado en todo. El arte lo es todo, y esas facetas han de estar involucradas, porque es así. Queríamos, como la gastronomía en este país es considerada arte, tener una sección, una colaboración, y llegó a nosotros el Bullifoundation. Nos hizo muchísima ilusión, y a ellos tam-

The Cactus and the Desert. Leah Beeferman, Rawson Projects.

bién, porque queremos potenciar lo que tenemos aquí. Hay mucho talento en el arte, en la cocina, en muchísimas cosas.

¿EL FUTURO ES BUENO PARA SWAB?

Siempre nos planteamos qué pasará en el futuro. Nada es seguro, pero el arte, desde luego, sigue y seguirá. Es un trabajo de todos confiar en él, potenciarlo y ayudarlo, porque al final es una construcción de todos. Que Barcelona se anime con el arte.

SWAB BARCELONA. THE FAIR THIS CITY DESERVES

Arte por Excelencias has arrived at Swab Barcelona. Its condition of media partners has allowed us not only to visit this fair dedicated to contemporary art with all freedom but also to feel that its organizers are the family who carry out this project for a genuine love of art.

Carolina Díez-Cascón agrees to share a few minutes with us and here are her exclusive statements.

I started three years ago and more intensively since last year. Actually this fair is familiar to me, I've lived it since its inception. My sister Marina started with my father and I have always collaborated with them, but I have been with my father for three years now.

"I have tried to give a change of direction to the fair. I had been living outside and watching fairs for a while. The concept that my father had a long time ago was that, when he started it was an international fair. We have tried to travel, influencing everything that happens in the world, creating that in Barcelona. I want to follow the legacy of my father: to promote in Barcelona an exchange in the contemporary art of many cultures."

Joaquín junto a su hija Carolina.

Una feria singular en Barcelona

Por **RAMÓN CASALÉ SOLER**, crítico de arte

Recientemente se ha celebrado en Barcelona la oncenava edición de la feria internacional Swab, de la que ya el año pasado ofrecimos una amplia información. La presente edición ha mostrado diversas propuestas que sirven para que tengamos un mayor conocimiento del arte contemporáneo que se desarrolla en diferentes lugares, principalmente los relacionados con el continente americano, donde se ha podido apreciar la labor creativa de artistas que, en la mayoría de los casos, es la primera ocasión que participan en una feria de estas características.

Desde sus inicios, el alma del proyecto, el coleccionista y arquitecto Joaquín Diez-Cascón, planteó un escenario donde se pudieran exhibir los trabajos de jóvenes creadores, o lo que es lo mismo: el arte emergente, en el que los proyectos curatoriales tienen un papel preponderante, ya que permiten conocer de cerca obras que podrían pasar desapercibidas, pero que gracias a iniciativas de este tipo pueden mostrarse íntegramente. Por ello se ha buscado una fórmula que permita que haya una relación más estrecha entre el público —o sea, el posible coleccionista— y el propio artista, teniendo en cuenta el valor económico de las piezas que se exponen, para que

sean accesibles a una gran mayoría de posibles compradores, alejándose de las premisas de pretender ser un arte elitista. Diez-Cascón señala: «Swab Barcelona nació a partir de un deseo de hacer converger mis dos grandes pasiones: mi ciudad natal y el arte contemporáneo. Quería encontrar un espacio que me permitiera compartir con Barcelona y sus habitantes el arte que en aquellos momentos me fascinaba». Por suerte, la capital catalana tiene una feria de índole internacional que, aun siendo de dimensiones reducidas si la comparamos, por ejemplo, con Arco o ArteMadrid al menos se puede afirmar que existe una en la ciudad, ya que desde la desaparición de ArtExpo, ocurrida a principios del 2000, no ha habido otra feria de arte contemporáneo, solamente las referentes al mundo de las antigüedades.

Este año han expuesto sesenta galerías —un poco menos que el año pasado, en que había setenta—, la mayoría de ellas extranjeras, en las que el público, unos quince mil visitantes, ha podido contemplar el trabajo de casi trescientos artistas. El comité de selección lo han formado cinco especialistas entre coleccionistas y comisarios, todos ellos extranjeros, entre los cuales estaba Danny Baéz, director de la Feria Internacional de

Arte Meca, de San Juan de Puerto Rico. La feria se divide en diversos apartados: la General Program, donde participan treinta y dos galerías, de las que siete pertenecen al ámbito latinoamericano; On paper, con siete; Swab Seed, con ocho; The Cactus and the desert, con seis, con la particularidad de que todas ellas provienen de Nueva York; My first art fair, con tres, y también a título individual, en las secciones Performance y Ephemeral, se han exhibido las instalaciones de diversos artistas. Y finalmente Reading, con dos propuestas editoriales.

Como es complejo referirse a todas las galerías presentes, hemos centrado nuestra atención en las pertenecientes al continente americano, como por ejemplo las argentinas Pabellón 4, Granada Gallery y Espacio Pla, procedentes de Buenos Aires. En Pabellón 4 Arte Contemporáneo, a través de siete artistas con diferentes sensibilidades, técnicas y estilos, experimentan con el pop art, la abstracción geométrica y el arte conceptual. En Granada Gallery, mediante la visión de cinco jóvenes artistas se apuesta por la figuración dentro de la órbita expresionista; es el caso de Verónica Calfat, con el óleo *Cabeza de chancho*. En cambio, en Espacio Pla los tres artistas que muestran sus creacio-

nes se mueven únicamente en el terreno conceptual. Merece destacarse la pieza *El beso de Catalina II con Pedro el Grande*, que conjuga aspectos históricos con la realidad cotidiana. Rincón Projects, de Bogotá, expone los acrílicos sobre papel de Juan Gaviria, donde se aprecia su interés por las formas geométricas —que pueden representar un paisaje— bien enlazadas, pero dejando espacios abiertos.

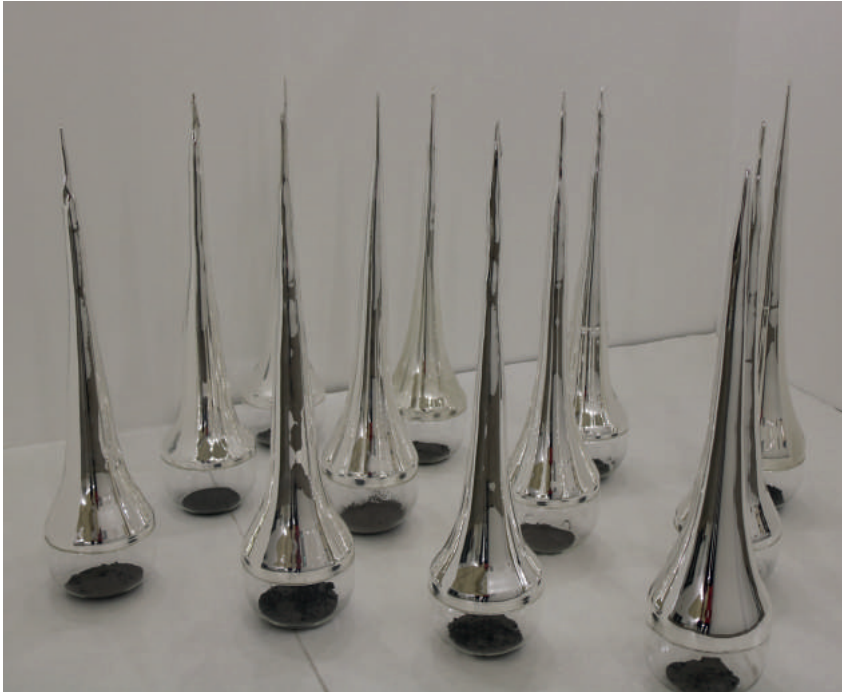
Lisa Granada, con sus filtros de café y lápices de acuarela, refleja la sensibilidad que hay detrás de unos elementos que hacen referencia a la cultura precolombina, pero centrándose en los aspectos cotidianos o rituales como tomar café. Finalmente, Oscar Romo es el más expresivo de los tres, con sus dibujos y pinturas en los que la muerte —el título de la serie es *Las terroristas*— y el sexo son los principales protagonistas, mediante unas figuras aparentemente infantiles, pero que indican su preocupación por ambas temáticas. La otra galería colombiana es SGR Galería, donde sobresale el joven escultor bogotano Mauricio Salcedo con una enorme pieza colocada en una de las paredes que lleva como título *Peripheral Integrations*. Empleando como material la mampostería, se ven diversas construcciones a medio terminar colocadas

Una feria que permite un mayor conocimiento del arte contemporáneo.

al revés, lo que produce un efecto visual muy contradictorio. Estas arquitecturas provienen de los barrios populares y periféricos de la capital colombiana. En la galería mexicana Breve, Natalia Fernández presenta la obra *Paisaje atómico 9*; mezcla la técnica del collage con un cromatismo muy acentuado, y

crea imágenes en movimiento. Finalmente, la peruana Tokio Galería exhibe una gran variedad de propuestas, desde la cerámica hasta la instalación. El óleo *Los fuegos de Lima*, de Emilio Vargas, se adentra en el terreno del neo pop, donde el dibujo tiene tanta importancia como el color.

Obra de Aurelien Le Genissel, en Swab Barcelona.

En el apartado On paper solamente está presente la galería de Sao Paulo 55SP, con los artistas Fabia Schnoor, Hugo Frasa y Marlenne Stamm. Del primero se muestran diversas piezas de pequeño tamaño, entre las cuales destaca la serie *Traças, pontos e linhas*. Esta sección está comisariada por Carolina Díez-Cascón; en el papel, una «amplia capacidad comunicativa... generando múltiples lenguajes sobre un único soporte». En Swab seed se muestran ocho espacios independientes y autogestionados, entre ellos Estudio 101 de Bogotá, donde me sorprendió ver un par de tapices, procedimiento creativo no muy usado habitualmente. Se trata de *La incipiente teoría romántica de la autoexpresión*, de Andrés Frix, que combina la figuración con algunos

elementos abstractos. De la ciudad mexicana de Querétaro la presencia de la galería Satélite permite acercarse a la pintura desde una óptica tridimensional, así como a la escultura a base de materiales como la resina o el poliuretano.

De Nueva York hay una gran representación de galerías, la mayoría de ellas dentro del programa El cactus y el desierto, donde el comisario independiente Omar López-Chahoud ha querido plasmar la preocupación existente por parte del mundo artístico sobre la preservación de la naturaleza, ya que «el cactus simboliza la adaptación a las condiciones más extremas de esta tierra». De las galerías 321 Gallery, American Médium, Deli Gallery, Dutton, False Flag y Rawson Projects lo que más me llamó la atención son los trabajos sobre lona de Leah Beeferman en Rawson Projects, en el

terreno de la abstracción, donde se observa su interés por los pintores expresionistas de la costa oeste de Estados Unidos y las tintas y *gouaches* de Jaakko Pallasvuo en *American Médium*, que recuerda de algún modo a Basquiat, pero aportando su propia singularidad. También de Nueva York, en la sección comentada anteriormente de Swab seed, encontramos la galería Mutt Collective, que tiene entre sus artistas a la catalana Gemma Gené, arquitecta y dibujante de cómics, de quien sobresale la pieza *Pink bow*, pintada al óleo sobre madera cortada a modo de conos entrelazados. El año pasado Gené ya estuvo presente en la feria.

El resto de las secciones de la feria son My first art fair, en el que se eligen tres galerías dedicadas al arte contemporáneo, pero que no lleven más de dos años ejerciendo como tales, con la particularidad de que tampoco hayan participado en otra feria internacional. Asimismo, los artistas han de haber nacido a partir de 1975. La ventaja para estas galerías jóvenes es que su presencia en la feria es gratuita. En Swab performance hemos podido contemplar el trabajo de seis artistas instalados en Barcelona, elegidos por un comité de expertos integrado por los críticos de arte Alexandra Laudo, Joan Morey e Imma Prieto. El mundo de la instalación está presente en el programa Swab Ephemeral a través de seis artistas seleccionados por la comisaria Caterina Almirall, con obras distribuidas por toda la feria. Los artistas proceden de las fábricas de creación barcelonesas de Hangar, La Escocesa y Fabra Coats. Como novedad se ha añadido Swab kids, un pequeño espacio donde los niños pueden participar en un *workshop* dirigido por la artista italiana —residente en Barcelona— Vittoria Drago, en Plom Gallery, galería ubicada en el barrio Gràcia, de Barcelona, dedicada totalmente al mundo del arte infantil. **EE**

SWAB: A SINGULAR FAIR IN BARCELONA

Recently, the eleventh edition of the Swab international fair has been held in Barcelona, of which we already offered extensive information last year. This edition has shown several proposals that serve to give us a greater knowledge about contemporary art that takes place in different places, mainly those related to the American continent, where we have been able to appreciate the creative work of artists who, in most of the cases, it is the first time participating in a fair of these characteristics.

From its beginnings, the soul of the project, the collector and architect Joaquín Díez-Cascón, proposed a scenario where

*the works of young creators could be exhibited, or what is the same: emerging art, in which the curatorial projects have a predominant role, since it allows us to know closely and personally works that might go unnoticed, but thanks to initiatives of this type, the works can be shown in their entirety. For this reason, a formula that allows a closer relationship between the public, that is, the possible collector, and the artist himself has been sought, taking into account the economic value of the pieces that are exhibited, so that it can be accessible to a great majority of potential buyers, moving away from the premises of pretending to be an elitist art. **EE***

Willy L'Eplattenier

El último cubista del mundo

Texto y fotos **YORDANIS RICARDO PUPO, enviado especial**

Cuando en julio pasado *Arte por Excelencias* se preparaba para asistir, como *media partner*, a la cuarta edición de la feria de arte moderno y contemporáneo Art Marbella, visitamos la galería Art Unity, en Granada, un espacio de artes dirigido por Nataliya Riesen y su esposo, Willy L'Eplattenier (Chaux-de-Fonds, 1953).

Fuimos a hablar de su participación en la feria, a la que llevaron una representación de creadores ucranianos, españoles y suizos, pero al ver la obra de Willy —especialmente su oda a Wifredo Lam— salimos con la certeza de haber conocido al último cubista del mundo.

¿WILLY L'EPLATTENIER ES UN ARTISTA SUIZO, ESPAÑOL O UCRANIANO?

Ya no sé lo que soy hoy. Si hay un evento para pintores españoles, no cabe mi obra. Si hay un evento para pintores suizos, no me conocen. En Ucrania soy más

conocido. Aunque allí sí que expongo como suizo, e incluso he recibido el apoyo de la embajada suiza.

Yo he tenido una experiencia fabulosa con Ucrania. Tú eres cubano y sabes que los artistas cubanos son muy unidos, hacen piña. Y los ucranianos son un poco así. No conozco La Habana, pero tengo amigos de allí y veo cómo son. Mi esposa Nataliya es ucraniana, he vivido dieciséis meses en su país y he sido superado por el nivel de acogida de los artistas. Eso aquí no existe. El valor de la cultura en los países de la antigua Unión Soviética es distinto.

¿CÓMO LLEGAS AL CUBISMO?

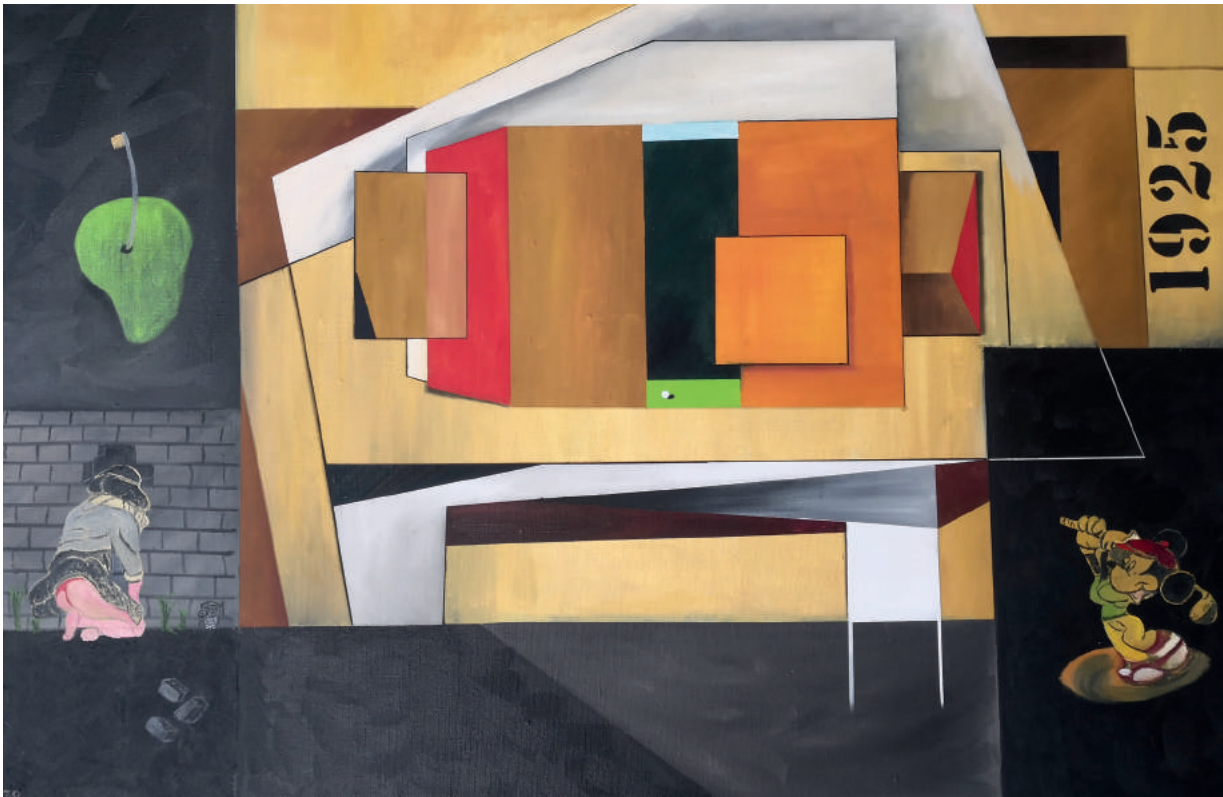
Soy economista y tengo una formación matemática. Por eso estoy muy cómodo en el cubismo, no en el sentido de que todo viene fácil. El cubismo ha sido desarrollado por casualidad por Picasso, por Braque... y llegó un tal Juan Gris, que para mí es el mejor cubista, pero como

murió a los 42 años produjo un poco menos que Picasso. Como Juan Gris, yo respeto la regla áurea de la pintura cubista. A él le interesaba mucho esa regla estética que a mí me permite construir mi obra.

Ahora, el cubismo fue desarrollado desde 1907 aproximadamente, y abandonado bastante pronto. Ha sido un poco apartado del arte moderno, aun cuando había mucho por desarrollar. El cubismo analítico, sintético, órfico, son tres fases del arte cubista que todavía nos dejan mucho espacio, sobre todo a nivel del color, que no había mucho al principio. Creo que esta es una línea que se puede desarrollar de forma indefinida.

¿POR QUÉ EMPIEZAS A PINTAR, SI LLEVABAS LAS MATEMÁTICAS EN LA CABEZA?

Mi abuelo, Charles L'Eplattenier, fue profesor de Le Corbusier, en Suiza. Y él me dijo: vete a la arquitectura, porque en la ▶

Una de las pinturas cubistas de Willy L'Eplattenier.

pintura no vales nada. Él murió antes de yo nacer y no lo conocí. De hecho, no me enteré de su existencia hasta la muerte de mi madre. Mi abuela se volvió a casar con otro pintor y yo desde pequeño tenía una caja de pinturas... y pintaba.

Crecí con el olor de la trementina. Y en casa había un montón de cuadros de mi abuelo. Crecí rodeado de sus pinturas. No he puesto nunca en mi habitación un póster de chicas desnudas.

CHARLES L'EPLATTENIER ERA TAMBIÉN ARQUITECTO, DISEÑADOR DE JOYAS. SE LE CONSIDERA UN MAESTRO DEL ART NOUVEAU. CUANDO SE MENCIONA SU APELLIDO EN SUIZA, ¿PESA MÁS EL ABUELO O EL NIETO?

Charles L'Eplattenier es conocido allí. Era una persona importante. En el Museo de Bellas Artes de Chaux-de-Fonds tienen una sala completa dedicada a su obra. Él inventó una línea paralela a Gaudí, sin conocerse. También en Suiza Willy L'Eplattenier suena más que en España, porque aquí hay problemas para pronunciarlo.

¿CUÁNDO PIENSAS EN LA PINTURA COMO PROFESIÓN?

A los 20 años. Trabajaba de contable para uno de los marchantes de arte más importantes del siglo xx y un día le enseñé mis pinturas. Él me propuso que

me dedicara a esto y no a alinear números. Pero mi mujer de entonces me dijo: no, tú trabaja, porque la pintura en Suiza no es un trabajo. El arte en Suiza se colecciona, pero no se reconoce al artista. Entonces paré de pintar. Acogí la pintura de nuevo en 1996, y desde entonces pinto sin parar.

¿HAY MUCHOS ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS HACIENDO CUBISMO?

Nooo [risas]. El cubismo no está acabado. Aunque mucha gente dice que soy el último cubista del mundo... pero da igual. Yo pienso que a los que les gusta el cubismo, que tienen una sensibilidad frente a esta forma del arte, tienen conmigo una posibilidad maravillosa de tener cuadros mucho más baratos que los de Picasso.

DE MOMENTO... [MÁS RISAS]. TENGO ENTENDIDO QUE EN UN MUSEO DE KIEV HAY UN CUADRO TUYO AL LADO DE UN VELÁZQUEZ. LA PRIMERA OBRA MODERNA EN UN MUSEO DE ARTE CLÁSICO.

Sí. Creo que mi cubismo y mi arte van por buen camino.

¿QUÉ FORMATOS SUELES PINTAR?

Como soy minusválido, me cuesta pintar de pie. Suelo pintar sentado y los formatos son casi siempre 50 x 60, más bien

A los que les gusta el cubismo, que tienen una sensibilidad frente a esta forma del arte, tienen conmigo una posibilidad maravillosa de tener cuadros mucho más baratos que los de Picasso.

pequeños. Actualmente pinto 120 x 80, no muy grande, no por incapacidad, sino por comodidad: me gusta mover el cuadro y, por otra parte, normalmente la gente no tiene espacio para colgar uno de ocho metros en casa. Eso es algo positivo a la hora de colocar una obra en una residencia. Ahora, hay gente que dice que para ser reconocido, hay que pintar muy grande. Yo digo que no.

TAMBIÉN HACES ESCULTURAS Y GRABADOS.

Hago grabados *manera negra* y aguafuertes sobre papel de alta calidad y en tiradas muy pequeñas. Y esculturas también cubistas, en hierro, y otras que juegan con los campos magnéticos. Algo un poco especial: ajustando la posición idónea de imanes se obtiene un equilibrio que desafía las leyes de la gravedad. Son generalmente obras únicas, realizadas en madera o metacrilato. La escultura tiene una cosa muy buena: me libera.

HAS HECHO UNA SERIE QUE RINDE HOMENAJE A LA VANGUARDIA DEL SIGLO XX.

Sí. Cada lienzo hace una reproducción de la obra del artista y un retrato suyo, a mi forma, cubista. Intento siempre investigar para ver cómo era la persona, e intento plasmar un momento diferente o menos conocido de su vida. He hecho unas quince pinturas, pero tendría que completarla y hacerla más grande. El primero fue Picasso, por supuesto, luego Andy Warhol, Wifredo Lam... El problema de las series es que se agotan las ideas, así que hay que parar y esperar.

¿WIFREDO LAM?

Sí, es un artista que me gusta mucho. Su obra es muy interesante. También me gustaría hacer algo a Guayasamín. He intentado elegir a artistas que no sean el típico pintor, sino que tengan una historia detrás. Lam es genial. Tuvo contacto con Picasso.

¿CONOCE LA PINTURA CUBANA?

La pintura cubana es muy colorista. El color allí es muy fuerte. Las líneas son muy directas. Lamentablemente, no conozco a muchos artistas cubanos.

ADEMÁS DE ARTISTAS (NATALYA TIENE FORMACIÓN MUSICAL). OS PODEMOS LLAMAR MECENAS Y COLECCIONISTAS.

Además de nuestra labor en Art Unity, que como sabes es un espacio de artes,

Wifredo Lam, de la serie *Pintores famosos del siglo xx*.

somos coleccionistas. Y casi siempre que viene un artista a nuestra galería, compramos al menos una obra. De Carmelo Trenado tenemos seis, tres de los hermanos Zigura, dos de Schmid...

EL ARTE ES CARO.

No, el arte es baratísimo, pero eso la gente no lo sabe. Es una inversión de la que nunca te arrepientes. Porque te queda. Si hay una obra que te gusta, y la pones en tu salón o en tu dormitorio, siempre te va a gustar. Y cada vez te va a gustar más. La gente tiene que evolucionar en ese sentido. Sobre todo en España. Aquí no hay costumbre de comprar arte. Quizás por la historia del país.

¿EL MERCADO DEL ARTE SE HA RECUPERADO EN ESPAÑA?

Creo que hay más movimiento, una recuperación. Sobre todo, una vuelta a la pintura. La gente se aburre un poco del arte conceptual. A nivel de mercado, yo casi todo lo que compro es en subasta, y los precios han subido. Se venden bien los nombres importantes y los menos son más difíciles. Pero el mercado todavía no ha vuelto a como era hace diez años, cuando había una economía más sana.

Ahora mismo tenemos muchas esperanzas con esta feria: Marbella no es precisamente España, y el público es más selecto.

WILLY L'EPLATTENIER THE LAST CUBIST IN THE WORLD

I am an economist and I have a mathematical background. That's why I'm very comfortable in Cubism, not in the sense that everything comes easy. Cubism has been developed by chance by Picasso, by Braque... and there came a certain Juan Gris, who for me, is the best Cubist, but as he died at 42 years old he produced a little less than Picasso.

Now, Cubism was developed since 1907, approximately, and abandoned quite soon. It has been a bit removed from modern art, even though there was much to develop.

Cubism is not finished. Although many people say that I am the last cubist in the world... but it does not matter. I think that those who like Cubism, who have sensitivity for this form of art, have a wonderful possibility of having paintings with me much cheaper than Picasso's.

50 AÑOS

DEL POP EN

Texto y fotos **YORDANIS RICARDO PUPO, enviado especial**

Cincuenta obras cumbres del movimiento pop, desde Warhol hasta Equipo Crónica, han tomado por asalto este verano la Galería Art Wanson, ubicada en el Marbella Club, el más emblemático y lujoso hotel de la Costa del Sol española.

La inauguración de *50 iconos del pop* coincidió con la cuarta edición de Art Marbella, de la que *Arte por Excelencias* es fiel colaboradora. Así que cuando nuestros colegas de *Robb Report* (la revista de la buena vida) organizaron un coctel en el patio del Marbella Club, aprovechamos para visitar la exposición y conocer a Mercedes Duerinckx, fundadora de Art Wanson, un espacio dedicado a la promoción y venta de arte moderno y contemporáneo, con sedes en ciudades como Mallorca, París, Londres, Miami y Doha.

A su vez, Mercedes nos presentó al coleccionista José Luis Rupérez, comisario de esta exposición en la que están todos los clásicos del pop: Warhol, Lichtenstein, Allen Jones, Saint Phalle,

Wesselmann, Equipo Crónica... y los cubanos Javier Guerra y Tomey.

Además de periodista, editor, filólogo, productor musical y guionista, Rupérez es propietario de una extraordinaria colección de más de veinte mil carteles, que gestiona a través de la empresa Rumor ArtWorks. Fue también productor asociado de la película *Más vampiros en La Habana* (Juan Padrón, 2000), lo que explica su amor por Cuba y por el arte que se hace en esta isla caribeña.

¿HAY MUCHOS ARTISTAS CUBANOS EN SU COLECCIÓN?

Soy bastante aficionado a Cuba en general y a su arte en particular. Desde hace años estoy trabajando en un proyecto con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid. Lo acabamos el año pasado y ahora lo estamos presentando a museos de España y Miami, que es donde hay más posibilidades de que salga adelante.

La exposición se llama *Cuba, la isla de papel*, y es la historia del arte cubano a través de soportes como la litografía, la serigrafía o el grabado. Cuba es no sé si

el único, pero sí probablemente uno de los pocos países que puede explicar su historia, desde la independencia hasta la actualidad, a través del cartel.

Hay una huella importante de la historia de Cuba ahí. Todos los grandes acontecimientos, como la explosión del *Maine*, las elecciones de la República, la caída de Batista, la llegada de Fidel en 1959 o la visita de Obama hace un par de años. Todos estos acontecimientos han tenido un cartel que lo ha contado y es muy sencillo seguir la historia a través de esa propuesta gráfica.

ES QUE EL CARTEL HA SIDO MUY IMPORTANTE EN CUBA. SOBRE TODO TRAS EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN Y LA FUNDACIÓN DEL ICAIC.

Sí, pero también desde mucho antes. La litografía llegó a Cuba alrededor de 1870 para servir básicamente de soporte a la industria del tabaco —las anillas, la publicidad...— y enseguida aparecieron artistas que ya tenían relación con la litografía, concretamente uno llamado Landaluce, que era de origen vasco y editó un libro de litografías, *Tipos* y

costumbres de la isla de Cuba, que probablemente recordarás, porque para los cubanos es como el *Viejo Testamento*.

SI, CON ÉL EMPIEZA LA HISTORIA DEL ARTE EN CUBA. LO ESTUDIAMOS DESDE LA ESCUELA PRIMARIA.

En esa época, la litografía servía para hacer anuncios de la llegada de barcos, de bebidas, campañas de sanidad..., todo lo cotidiano tenía un cartel que lo anunciaba. Se convirtió en un soporte habitual. Luego vino el empresario y caricaturista Conrado Massaguer, que fue el primero en publicar litografías en revistas como *Gráfico*, *Social* y *Carteles*, que fueron el origen de la modernidad en la gráfica de Cuba.

Cuando llega la Revolución, los artistas que se quedan no tienen ya un mercado ni un público, entonces no tenía sentido hacer exposiciones y vender cuadros a mil dólares. Lam, Portocarrero, Raúl Martínez, Mariano... se pasan a la gráfica. Hay una época de la historia del arte cubano, que va desde 1959 hasta finales de los setenta, en la que todo el arte está impreso en papel. También porque es el único soporte al que tienen acceso, y porque cuentan con el apoyo del Gobierno, que crea centros de producción.

COMO EL TALLER EXPERIMENTAL DE GRÁFICA DE LA HABANA, EN 1962.

Toda esa época solo se puede entender bien si se estudia la gráfica. Luego, cuando cae el muro de Berlín y desaparece el soporte económico de la Unión Soviética, parecía que todo aquello se iba a desmoronar, pero no. Apareció una nueva generación de artistas jóvenes ya muy críticos, que no eran deudos de los mensajes, sino que iban por la libre y han continuado esa espléndida tradición de los artistas cubanos en el papel.

ENTRE ELLOS JAVIER GUERRA.

Javier Guerra es un artista que ha expuesto en varios países —Estados Unidos, España...— y es también un gran representante del pop. El pop art llega a Cuba con la Revolución. Los pintores que antes estaban en la abstracción, como también pasó en Estados Unidos, se pasan a ese lenguaje, digamos de lo cotidiano, de inspiración un poco banal. El gran representante de esa tendencia fue Raúl Martínez, y Guerra fue uno de los alumnos aventajados de la época final

José Luis Rupérez frente a una de las obras del cubano Javier Guerra.

HAY ARTISTAS DE LA GRÁFICA QUE NO SON TAN CONOCIDOS EN EL MUNDO DEL ARTE, PERO QUE SON MUY IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO DE LA IMAGEN VISUAL QUE SE TIENE DE CUBA.

de Raúl, quien fue su tutor. Él pinta este tipo de obras, que son billetes sin valor de curso legal, pero que en la práctica valen más que un billete.

ALGUNOS NOMBRES DENTRO DE CUBA. LA ISLA DE PAPEL...

¡Es que es la historia del arte cubano! Están Massaguer, Jaume Blam, García Cabrera, Lam, Portocarrero, en fin... Luego hay artistas de la gráfica que no son tan conocidos en el mundo del arte, pero que son muy importantes para el desarrollo de la imagen visual que se tiene de Cuba, como Eladio Rivadulla, y todos los creadores que se quedaron y trabajaron con el Icaic.

Es una propuesta interesante, que se sale de los cauces habituales: la de que los pintores son pintores y los grafistas grafistas. Aquí hay una mezcla, una simbiosis, y el resultado es algo singular como la gráfica cubana, que es una marca, como la estampa japonesa, el cartel polaco o la *belle époque*.

VOLVIENDO A MARBELLA. ¿QUÉ PODEMOS ENCONTRAR EN 50 POP ICONS?

Es una visita panorámica al pop art y lo que ha representado en la escena artística desde que nace, a finales de los años

cincuenta o principios de los sesenta hasta la actualidad. Desde Picasso, que no se puede considerar exactamente un artista pop, hasta pintores cubanos de principios de esta década.

[La muestra defiende que la serigrafía sobre tela de Picasso *Festival mundial de la jeunesse* (1951) es la precursora del pop art. De hecho, varias de las obras que se exponen aquí, ya sea por el tema, los colores, y hasta la directa alusión al genio malagueño dan cuenta de ello, en especial la litografía *Carnet de identidad* (1981), de Equipo Crónica].

Son obras representativas del pop, muy conocidas en muchos casos. Está *Hopeless* (1968), de Roy Lischtenstein; el famoso tríptico *Nana wall paper* (1970), de Niki de Saint Phalle; la *Madona export* (1978), de Allan d'Arcangelo; la suite *Concerning marriages* (1964), de Allen Jones, o una serigrafía muy importante que aparece en todas las exposiciones que se hacen de la gráfica, de la artista venezolana Marisol Escobar. Está también David Hockney, con su litografía *Menú* (1976), y los grandes representantes del pop español: Equipo Crónica y Eduardo Arroyo. ▶

Serigrafías Campbell's Soup, Andy Warhol.

¿CÓMO LLEGA SU COLECCIÓN AL MARBELLA CLUB?

Una parte de mi colección está dedicada al arte contemporáneo. Y tenemos una estrecha relación con la galería de Mercedes. El año pasado hicimos una exposición que se llamaba *Warhol 30 aniversario*. Y este año hemos hecho esta, que es más panorámica. Aquella se enfocaba en la figura de Warhol y este año también está representado, por supuesto, con las suites de Mao y las *Campbell's Soup*.

50 Pop Icons estuvo abierta al público hasta el 30 de septiembre en la Galería Art Wantson del Marbella Club Hotel, en su día la residencia privada del príncipe Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, «descubridor» de Marbella y culpable de que, actualmente, sea uno de los balnearios más visitados de Europa. [CC](#)

50 POP ICONS ESTUVO ABIERTA AL PÚBLICO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE EN LA GALERÍA ART WANTSON DEL MARBELLA CLUB HOTEL.

50 POP ICONS AT THE MARBELLA CLUB HOTEL

Fifty masterpieces of the pop movement, from Warhol to Equipo Crónica, have stormed the Art Wantson Gallery this summer, located in the Marbella Club, the most emblematic and luxurious hotel of the Spanish Costa del Sol.

The opening of 50 pop icons coincided with the fourth edition of Art Marbella, which Arte por Excelencias is a faithful collaborator. We visited the exhibition and met Mercedes Duerinckx,

founder of Art Wantson, a space dedicated to the promotion and sale of modern and contemporary art, with venues in cities such as Mallorca, Paris, London, Miami and Doha.

At the same time, Mercedes introduced us to the collector José Luis Rupérez, curator of this exhibition, which includes all the pop classics: Warhol, Lischtenstein, Allen Jones, Saint Phalle, Wesselmann, Equipo Crónica ... and the Cubans Javier Guerra and Tomey. [CC](#)

España despide a Andy Warhol

SEGÚN SUS ORGANIZADORES, ESTE HA SIDO EL PROYECTO EXPOSITIVO MÁS AMBICIOSO CONCEBIDO POR EL MUSEO PICASSO MÁLAGA EN SUS QUINCE AÑOS DE HISTORIA.

Texto y fotos **YORDANIS RICARDO PUPO, enviado especial**

Tras su paso por el Museo Picasso de Málaga y las Caixa Forum de Madrid y Barcelona, la exposición *Warhol. El arte mecánico* se despide de España. En los últimos doce meses casi seiscientas mil personas han visto la gran retrospectiva del artista norteamericano, organizada por la pinacoteca malagueña en colaboración con la Obra Social La Caixa.

Según sus organizadores, este ha sido el proyecto expositivo más ambicioso concebido por el Museo Picasso Málaga en sus quince años de historia. Y las cifras lo avalan: tanto en Madrid como en Barcelona ha sido la muestra más visitada en los últimos cinco años, mientras que en Málaga ha atraído a 110 350 personas.

Warhol. El arte mecánico aborda la compleja producción de Andy Warhol (1928-1987) desde sus inicios en el mundo de la publicidad hasta su coronación como símbolo del pop art. La exposición es un viaje por tres décadas de trabajo febril del artista e incluye casi todos los campos en los que incursionó: carteles publicitarios, carátulas de discos, portadas de revistas, películas, pinturas, grabados, esculturas, serigrafías, diseños textiles...

Las latas de sopa Campbell's, la suite de Mao, los retratos de Marilyn Monroe y Elvis Presley o las cajas de Brillo son algunos de sus grandes iconos que han viajado a España desde varias colecciones privadas del mundo y de su museo en Pittsburgh, Estados Unidos.

PRODUCCIÓN EN SERIE

En la era de la postguerra, el consumismo era el nuevo patriotismo en Estados Unidos. Warhol supo transformar en arte esta faceta de su país, convirtiéndose él mismo en un producto de la sociedad norteamericana de la época, marcada por el consumo masivo y la producción en serie.

De hecho, sus primeros trabajos fueron pinturas de aquellos objetos que la familia norteamericana debía adquirir para que la economía del país creciera: aspiradoras, lavadoras... Y si hay algo auténticamente norteamericano y, además, producido en serie, es la Coca-Cola y los billetes de dólar, de ahí que el artista los usara en su iconografía del capitalismo junto a los vales-descuentos que reprodujo en muchos de sus lienzos.

La botella de la popular bebida fue una de sus primeras musas, allá por 1960, quizás por esta reflexión incluida en su libro *The Philosophy of Andy Warhol: From A to B and Back Again*: «Lo que es genial sobre este país es que Estados Unidos empezó la tradición en la que los consumidores más ricos compran esencialmente las mismas cosas que los más pobres... Todas las Coca-Cola son las mismas y todas las Coca-Cola son buenas. Liz Taylor lo sabe, el presidente lo sabe, el mendigo lo sabe y tú lo sabes».

A principio de los sesenta, Andrew Warhola —su verdadero nombre— era uno de los grafistas más solicitados y mejor pagados, pero estaba harto de hacer ilustraciones para revistas de moda como *Harper's Bazaar*. Aspiraba a ser

«un verdadero artista» y exhibir sus obras en las galerías de Nueva York, donde no solo llegó a exponer, sino que tuvo su propio estudio: The Silver Factory.

De todas formas, su vinculación con la prensa no cesó nunca: fue editor de la revista de cine y sociedad *Interview* (1969) y diseñó algunas de las portadas más importantes de *Vogue* y *Times*, entre ellas la del número dedicado a Michael Jackson. También tuvo, a principios de los ochenta, su propio programa de televisión.

Durante su carrera, Andy Warhol estuvo en contacto con los mejores representantes de la cultura de Estados Unidos y de parte del mundo: diseñó portadas para Mick Jagger, Aretha Franklin, Miguel Bosé y The Velvet Underground (¡las famosas bananas!). Filmó a Salvador Dalí, Marcel Duchamp y a otros cuatrocientos personajes en sus *Screen Test*. Retrató en modo pop a Elvis Presley, Liz Taylor, Carolina Herrera y Giorgio Armani.

Las primeras exposiciones del llamado «gurú de la modernidad» fueron en 1962, coincidiendo con sus primeras serigrafías de Marilyn Monroe y la serie de latas de sopa Campbell's, uno de los productos más consumidos por sus coterráneos. Se cuenta que su madre se las sirvió como cena durante al menos veinte años.

La imagen de esas latas son quizás la obra de arte más reproducida del mundo y la visten jóvenes de todas partes en sudaderas y camisetas, como si de un retrato del Che Guevara se tra-

Retrato de Mao Zedong, 1972.

tara, pero en aquella primera exposición de 1962, en Los Ángeles, solo se vendieron cinco pinturas, a cien dólares cada una. Luego fueron recompradas por el galerista a doscientos dólares, y en 1996 la suite completa, treinta y dos latas, fue adquirida por el MoMa. La operación se cerró en ¡quince millones!

Otra de sus grandes series presentes en la muestra es la dedicada al líder chino Mao Zedong. Son once cuadros realizados en 1972, tras la visita del presidente Nixon al país asiático, con los que Warhol pretendía convertir «al máximo propagador del comunismo en un producto de consumo para la sociedad capitalista».

Para las élites que dictaban la crítica de arte, el entusiasmo que Warhol sentía por la cultura del consumismo resultaba inadmisibles. Además, la transgresión de su creación y su discurso desató polémicas sobre el papel del artista y la finalidad del arte. Él mismo decía: «Hacer dinero es arte, y el trabajo es arte, y un buen negocio es el mejor arte».

Sus obras más controvertidas son, quizás, las *Piss paintings*. Se trata de unos lienzos —de los que se ha podido ver un ejemplar en los museos españoles— recubiertos con *guesso*, a los que añadía pin-

EL ENTUSIASMO QUE WARHOL SENTÍA POR LA CULTURA DEL CONSUMISMO RESULTABA INADMISIBLE.

tura al cobre. Cuando la superficie estaba seca, aplicaba orina —suya o de sus colaboradores—, provocando la oxidación de la pintura y teniendo como resultado diferentes tonalidades iridiscentes, además de aportarle un carácter sensual, muy típico de la personalidad del artista.

ADIÓS A WARHOL

Gracias a Warhol. El arte mecánico, las nuevas generaciones entienden mejor por qué se le considera uno de los artistas más influyentes del siglo xx. Definitivamente, ha sido un gran acierto del Museo Picasso de Málaga organizar esta exposición y hacerla girar por el país: más de medio millón de españoles y turistas de todas partes nos hemos ahorrado el viaje al Museo Andy Warhol de Pensilvania para disfrutar de los originales del genio norteamericano del por art. Aunque sigamos viendo sus pinturas en las ferias de arte contemporáneo y en las camisetas de los muchachos.

SPAIN SAYS GOODBYE TO ANDY WARHOL

The Warhol exhibition, after passing by the Picasso Museum in Málaga and the Caixa Forum in Madrid and Barcelona, Mechanical art says goodbye to Spain.

In the last twelve months almost sixty thousand people have seen the great retrospective of the North American artist, organized by the Malaga gallery, in collaboration with the Obra Social La Caixa.

According to its organizers, this has been the most ambitious exhibition project conceived by the Picasso Museum in its fifteen-year history. And the figures support it: both in Madrid and Barcelona it has been the most visited exhibition in the last five years; while in Malaga it has attracted 110,350 people.

Warhol. The mechanical art deals with the complex production of Andy Warhol (1928-1987) from his beginnings in the world of advertising until his coronation as a symbol of Pop Art.

areshumour.com

LA CARICATURA EDITORIAL

ALGUNAS DESVIACIONES PELIGROSAS PARA LA CREACIÓN Y CIRCULACIÓN DEL ARTE

Por **MANUEL LÓPEZ OLIVA**, artista plástico y crítico de arte

Discurso ornamental, 2015. Acrílico sobre lienzo, 140 cm x 190 cm.

1. La ya varias veces señalada tendencia a priorizar —en la cultura artística— el instrumento por encima del contenido, sobre todo en el uso de tecnologías actuales de utilidad para la comunicación y el registro, como el teléfono móvil, la computadora o las cámaras fotográficas y los medios para espectáculos.

2. El sometimiento de muchas personas a la ley del valor, que convierte

todo tipo de arte derivado de líneas exitosas de mercado en objeto vacío de operaciones comerciales, al extremo de que determinados galeristas y funcionarios empresariales del sector consideran normal llamar mercancías a las realizaciones de artes visuales, o que numerosos artistas noveles renuncien a la aventura profunda y riesgosa de crear, para optar solo por aquello que les produce dividendos financieros más o menos regula-

res. Así también se sustituye el reconocimiento del aporte cultural por el de la condición de «poderoso».

3. Cierta deshumanizada tendencia dada en rechazar a los artistas cuya edad biológica es avanzada, aunque posean una obra auténtica y fructífera. De esa manera son anatematizados por ciertos jóvenes despectivamente, considerándolos anacrónicos, gastados, portadores de los «virus pasatistas» de lo patriótico

y lo poético, incapaces de lo contemporáneo o la pasión, y hasta ridículos cultores del sentimiento.

4. La obsesiva tendencia a convertir los símbolos transnacionalizados de lucro e importancia en paradigmas del vivir cotidiano, proyectada mediante el canon alienado de conducta que hace del dinero la finalidad suprema. Se convierte así el precio del arte verdadero o del pseudoarte sacralizado —sobre todo el reconocido en Art Price, por ser lanzado por subastas, ferias de arte y *dealers* rectores— en lo único que puede elevar el prestigio del artista, su rango comercial y la posibilidad de admisión en las salas de los museos.

5. El excesivo concentrarse en problemáticas de género y de presencia étnica, olvidándose los esenciales dilemas del ser y sentir nacional, dándole la espalda a dramas sociales y galopantes desigualdades, que unidos a la crisis ética, amenazan con llevarnos —también en los significados de ciertas producciones artísticas— a la expresión de la barbarie, la promiscuidad de cuerpo y conciencia, y el exterminio de la espiritualidad.

6. La reiterada apropiación que ciertos empleados estatales de entidades dedicadas a la promoción y venta del arte protagonizan, autodefiniéndose como dueños absolutos de los espacios de trabajo y gestión donde se desempeñan, considerándose —por ese ilegal decidir sobre lo que no les pertenece— con omnímodas potestades de mover solo realizaciones artísticas y autores que sean de sus gustos, respondan a sus intereses particulares de viajes y ganancias, constituyan respuestas a las solicitudes de una clientela que busca un tipo determinado de arte-mercancía o arte desproblematicado, y les adjudiquen una imagen —generalmente falsa— de personajes fundamentales en la exportación de obras de artes plásticas.

7. Enfoques clasificatorios curatoriales y comerciales que parten de la *tabula rasa* generacional, lo tendencioso ajeno, y la posición de coreutas de una cantata sin nacionalidad, donde lo estético implica solo decoración o apego a las normas emitidas por ideologías pragmáticas internacionales que no aceptan la obra de pensamiento, lo metafórico-social, la crítica desde la imaginación, o aquello que penetre en el tejido histórico de lo humano.

El parto de los montes, 2017. Acrílico sobre lienzo, 180 cm x 130 cm.

8. Adoración del dios de la ganancia, derivada en parte de las reales necesidades experimentadas por la población mayoritaria de una nación que ha tenido que sobrevivir en contingencias y a la vez luchar por no dejar de ser. Semejante consecuencia de prolongadas carencias y una épica de lo cotidiano engendra, en gentes no formadas adecuadamente para comprender la identificación con la difícil vida transcurrida, el deseo desesperado por tener más que por ser, por los resultados monetarios en vez de los logros simbólicos y fundacionales de la vocación, por entregarse insensiblemente al que comercia con los frutos torcidos del alma, más que por mantenerse junto a quien se aferra al ejercicio de un humanismo artístico consecuente.

9. Esa similitud entre el manejo de determinadas ofertas de la producción cultural y la acción de vender un producto corriente por cuentapropistas, que suele castrar la singularidad del arte y estimular la preexistencia mental del requerimiento mercantil y la dictadura del consumidor, deviene también condicionante de la idea y el resultado en productores de artes visuales miméticos

o superficiales, que aceptan la cosificación como puente hacia el éxito —en sentido pecuniario— y vía de conversión en personalizada empresa económica de arte-mercancía.

10. Marcado idealismo en ciertos programas de educación profesional —concretamente del campo cultural y artístico— que en las expresiones visuales conduce a masificar productores para un tipo de arte que requiere de la comercialización, en un país sin compradores nacionales que satisfagan las necesidades del sector, con limitaciones para la inversión estatal en imagen y circulación externa, donde son evidentes determinadas incoherencias en la aplicación de la política cultural declarada, y en el cual existe ya un explícito o indirecto proceder equívoco basado en la ley del valor como rectora del arte, estableciéndose por ello claras dicotomías entre poseedores y desposeídos, entre «ganadores» y «perdedores».

11. Haber permitido que un arte neutro, de cualquier parte, con facilidad traslaticia global y carente de arraigo personal y contextual, se imponga como asidero de jóvenes creadores con

Algunos hacedores del arte se sienten dueños absolutos del éxito obtenido, con olvido de una tradición docente especializada que los signa.

talento, que, sobre todo en lo que va del siglo XXI, han hecho de la práctica artística un negocio desnaturalizado en función de promotores pícaros foráneos, quienes se nutren de las becas, los financiamientos, las ventas simbólicas de expresiones no objetuales y ciertas maneras de mercar realizaciones virtuales o especulaciones banales, que aunque proveen a los artistas de una cantidad de dinero apreciable en comparación con la relativa pobreza monetaria de la mayoría de los cubanos, aportan mayores dividendos a los mercaderes que Cristo hubiera arrojado del templo de la cultura.

12. Pensar nuestras opciones en artes plásticas —por buen número de hacedores convencionales o conceptuales— no a partir del vivir y el espíritu propios, sino desde perspectivas autorizadas por los poderes curatoriales y comerciales del arte extraños a nosotros. Hacer aquello que tiene salida comercial o responde a operatorias que no proceden, en su sentido, de lo que se experimenta y se siente cuando se está

articulado al destino de la nación. Partir solo de los métodos constructivos de la imagen como sustrato del acto creador, distanciándose de la subjetividad que nos define como únicos y a la vez portadores de una identidad cultural colectiva. Convertir el uso necesario de códigos y modos de hacer renovadores de lo estético en una práctica sin esencias, solo de formalización contemporánea, donde la inmanencia del acto de fabricar sustituye a la razón humana rectora de lo que se fabrica.

13. Sentirse —algunos hacedores del arte— dueños absolutos del éxito obtenido, con olvido de una tradición docente especializada que los signa, de las instituciones de promoción que los apoyaron, de las personas de diversos oficios que contribuyeron a facilitarles los medios de vida, de las oportunidades de ascenso nominal nacidas de un panorama que fue forjado por el esfuerzo y el renunciamiento circunstancial de numerosos profesionales y gentes comunes o especializadas que los han guiado y puesto en circulación.

14. Confundir la noción de joven (categoría biosicológica del ser social) con la de nuevo (categoría histórica y cultural) en la definición e instrumentalización de las vías de desarrollo y comercialización de lo artístico. Olvidarse que lo nuevo implica una carga referencial, un proceso de fusión y a la vez de síntesis que no siempre sucede en las etapas tempranas o juveniles. Establecer un indicador mecánico de igualdad entre lo distinto llegado del exterior y lo supuestamente inédito nacido de las entrañas de la cultura visual nacional. Asumir lo superficialmente novedoso, o lo armado con información ajena reciente, como lo verdaderamente innovador en términos de expresión auténtica y sustancial.

15. Usar en Cuba establecimientos y formas de mercar arte inherentes a contextos donde los compradores viven en el mismo territorio de los vendedores. Olvidar que en las coordenadas económicas y sociales cubanas no se cuenta con un considerable destinatario comercial que sienta y se identifique —por sentimientos de nación o vivencias comunes y percepciones contextuales— con aquellos que producen realizaciones estéticas de autor autóctonas, dialógicas y profundamente humanas en sus significados. Introducir, como el avestruz, la sorda cabeza en el hueco de la costumbre y la posición mimética, para no admitir que hay que producir cambios necesarios en los métodos de marketing, en el ejercicio de la venta, en los espacios de negociación y en las modalidades institucionales que intentan acometer operatorias comerciales efectivas para el arte valioso y genuinamente nuestro.

SOME DANGEROUS DEVIATIONS IN THE CREATION AND CIRCULATION OF ART

1. The already noted tendency to prioritize -in the artistic culture- the instrument above the content.
2. Submission of many people to the law of value.
3. A certain dehumanized tendency to reject artists whose biological age is advanced, although they have an authentic and fruitful work.
4. The obsessive tendency to convert the transnationalized symbols of profit and importance into paradigms of daily living.
5. The excessive focus on issues of gender

and ethnic presence, forgetting the essential dilemmas of being and feeling national.

6. The repeated appropriation by certain state employees from organizations dedicated to the promotion and sale of art, defining themselves as absolute owners of the work and management spaces where they work.
7. Curatorial and commercial labeling approaches that start from the generational wiping of the slate clean and alien tendentiousness.
8. The adoration of the God of Profit, a result in part from the real needs experien-

ced by the majority population of a nation that has had to survive under constant contingencies and at the same time fight to not stop being.

9. A similarity between the management of certain offers of cultural production and the action of selling a mediocre product.
10. Marked idealism in certain professional education programs, specifically in the cultural and artistic field.
11. To have allowed a neutral art, from anywhere, lacking personal and contextual roots, to impose itself as a foothold for talented young creators.

Auténtica diferencia

ARTESANÍA | ARTES PLÁSTICAS | RESTAURACIÓN | AMBIENTACIÓN | PRODUCCIÓN EDITORIAL | EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN

Empresa cubana comercializadora de obras y servicios asociados a las artes plásticas y aplicadas, y encargada de la promoción y desarrollo de estas manifestaciones.

Calle 17 no. 157 e/ K y L, El Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana | (53) 7833 0834 / (53) 7833 0838
fcbc@fcbc.cu | www.fcbc.cu | www.facebook.com/FondoCubanoDeBienesCulturales | www.twitter.com/promocionFCBC

PEDRO DE ORAÁ

Imbuído de futuridad

Por ESTRELLA DÍAZ

Pedro de Oraá no es solamente Premio Nacional de Artes Plásticas 2015, máximo reconocimiento que se otorga en Cuba a un artista del patio, sino que es un hombre de la cultura que ha incursionado con éxito en la poesía, la narrativa, el ensayo y la crítica de arte, y es además uno de los traductores de la *Antología de la poesía búlgara*.

Oraá —que ha publicado en revistas como la emblemática *Orígenes*, además de *Unión*, *Casa de las Américas*, *La Gaceta de Cuba* y en importantes periódicos como *El Mundo*, *Revolución*, *Lunes de Revolución*, *Domingo* (suplemento de *Hoy*), entre muchos otros—, quizás sin pretenderlo, es también un teórico del arte, y todo cuanto expresa tiene un espesor, un grosor intelectual desbordado

de sabiduría, pero sin alardes o salpicadura de vanidades.

En diálogo exclusivo con *Arte por Excelencias*, este Maestro —que tiene el mérito de ser el único de los creadores vivos de los llamados «pintores concretos» que reside en la Isla— reveló: «Aparte de cumplir en calidad de participante con eventos internacionales y nacionales inminentes, me empeño en el abordaje de

una pintura de factura minimalista, y para esto me ufano en la reducción del lastre barroquista que ha dominado generalmente mi concepción formal; todo por ese “padecimiento” que en estética se denomina con un término prestado: *agorafobia*. Por tanto, no se trata de un proyecto en propiedad, sino de un debate esencial de cuyos resultados podría darse un futuro proyecto».

A SU JUICIO, ¿QUÉ ENCANTO TIENE LA ABSTRACCIÓN. QUÉ LO HA ATRAPADO?

En la etapa de aprendizaje, cuando aún no se decide cuál derrotero seguir en materia de definición de imagen y mucho menos de estilo, ya me fascinaba la abstracción que a través de reproducciones en revistas especializadas de arte podía contemplar. Las pinturas cubistas fueron mi primer descubrimiento: no las entendía, pero algo había en ellas que me atraía y me hacía tratar de desentrañarlas. Muy pronto vi en otras publicaciones pinturas de pura composición geométrica y supe que representaban escuelas europeas de vanguardia, de las cuales tuve una noción más clara mucho después. No obstante, comencé mi obra profesional dentro de cierta figuración barroquista, composición muy alambicada y de imaginario fantasioso. Pero no duraría mucho, y lo consideré una fase de entrenamiento.

Como bien dices, la abstracción me atrapó y, salvo breves incursiones en el figurativismo, me he consagrado hasta hoy a la abstracción geométrica, porque siento que es donde mejor me expreso.

¿QUÉ HA SIGNIFICADO PARA USTED PERTENECER AL GRUPO DE LOS LLAMADOS «PINTORES CONCRETOS»?

Con anterioridad estuve muy vinculado con el grupo Los Once, quienes desplegaron una actividad destacada en breve lapso, entre 1953 y 1955, pero en realidad nunca expuse con ellos, pues estimaba distante aún mi obra de la practicada en el grupo, dado más bien al expresionismo abstracto, la corriente pictórica informalista, esto es, basada en el accidente del pigmento, en la mancha, frontalmente opuesta a mi sensibilidad por la geometría.

En 1958, al calor de los encuentros en la galería Color-Luz, fundada un año antes por iniciativa de Loló Soldevilla y con mi apoyo, un número de artistas partidarios del abstraccionismo geométrico, en sus vertientes de arte óptico, cinético

y constructivista, convinieron en trabajar aunados en un grupo que se daría a conocer como los Diez Pintores Concretos. Este equipo estuvo activo hasta 1961, pero la mayoría de sus miembros se incorporaron a los programas de proyección social del arte y realizaron obras significativas sin abandonar el credo estético y el espíritu del grupo. Nada más señalemos el legado plástico de Luis Martínez Pedro, Loló y Sandú Darié. La experiencia adquirida junto a estos artistas es inmedible.

¿CÓMO SE DA LA RELACIÓN ENTRE PINTURA Y DISEÑO: DIVORCIO O COMPLEMENTO?

Así como existe una evidente interacción entre pintura y fotografía desde fines del siglo XIX, también en el transcurso del siglo XX, con la evolución de la prensa y los medios de reproducción gráfica, el grabado tradicional fue sustituido por el diseño a partir de los recursos fotomecánicos. El diseño ha jugado un rol más allá de su función utilitaria, y con la entrada de la modernidad y el influjo de los movimientos artísticos de vanguardia, la acción recíproca entre pintura y diseño ha sido una constante de altísimo resultado. No veo dicotomía entre ambas manifestaciones. El artista contemporáneo aspira a una integralidad profesional que le permita ampliar su espectro creativo.

¿CÓMO HA LOGRADO CONJUGAR SU OFICIO DE PINTOR CON EL DE ESCRITOR Y CRÍTICO? ¿SE COMPLEMENTAN LAS TRES ESPECIALIDADES?

La rígida compartimentación profesional a estas alturas de nuestra civilización no entiende ni acepta la diversidad de prácticas o la simultaneidad de vocaciones en un mismo individuo. La especie del «hombre renacentista» —aquel que cumplía con múltiples artes— al parecer ya se ha extinguido. Cuando el poeta José Lezama Lima se refería al «taller renacentista», pensaba en la congregación de creadores dotados no solo

para quedarse en lo que hacían, sino para diversificar sus posibilidades. Me consuela conocer numerosos casos, en los tiempos que corren, que ejercen la libertad de otros oficios.

¿LLEGÓ A GRADUARSE DE LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN ALEJANDRO EN 1952?

Hago la salvedad: no pude continuar mis estudios en San Alejandro, no conseguí graduarme. En mí determinaron razones económicas. Otros abandonaron sus aulas, según se sabe, por no estar de acuerdo con el sistema de enseñanza, al cual consideraban caduco o desacorde con sus intereses. Parte apreciable de la llamada vanguardia cubana no permaneció o no estuvo nunca en sus predios. ▶

ABSTRACTIVOS SE EXHIBIÓ EN EL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES EN DICIEMBRE DE 2016 COMO PARTE DEL PREMIO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS. ¿QUÉ SE PROPUSO CON ESTA MUESTRA? ¿CONSTITUYÓ ALGÚN GIRO CREATIVO DENTRO DE SU YA EXTENSA E INTENSA CARRERA COMO PINTOR, O FUE, SIMPLEMENTE, CUMPLIR COMO CORRESPONDE?

Sin duda en *Abstractivos*, vista en el Edificio de Arte Cubano, es imprescindible el compromiso contraído con el otorgamiento del Premio Nacional de Artes Plásticas, pero por supuesto no significa solo ello: es asimismo la obligación ineludible ante los demás de mostrar el alcance de nuestro trabajo y su factible conciliación con el Premio, es decir, con su reconocimiento. Siempre he entendido que toda exposición individual ha de estar signada por la novedad o «giro creativo», como dices. De lo contrario, caeríamos en la deplorable repetición: el reestreno de la expresión en forma y contenido salva la prolongación de la obra.

LA GALERÍA COLLAGE HABANA ACOGIÓ SU MÁS RECIENTE MUESTRA: *DIVERTIMENTOS*, ACRÍLICOS REALIZADOS ENTRE 2012 Y 2017. ¿FUE REALMENTE UN DIVERTIMIENTO O HAY ALGUNA OTRA INTENCIÓN?

Quisiera destacar el trabajo museográfico de la exposición en la Galería Collage Habana, porque lo considero excelente, y en ello el detalle de la pared en gris para los lienzos de fondo blanco: esto produce un efecto ambiental. El título *Divertimentos* quizás lleva implícito como primeras acepciones lo diverso o lo divertido, pero sin negarlo no fue mi propósito central traer *ad usum* el carácter lúdico que mueve con frecuencia la obra de arte.

En el breve texto del catálogo trato de explicar cuál motivación me indujo a tildar así los cuadros; recuérdese las labores de recosido que hacían nuestras abuelas con retacería para confeccionar lencería de emergencia: hay una curiosa identidad con cierta praxis de composición en determinada línea de la abstracción geométrica vigente. Se entiende que tanto para el arte como para la artesanía, se ejercen recursos de imaginación tales como vasos comunicantes.

¿QUÉ SE SIENTE AL SER EL ÚLTIMO DE LOS LLAMADOS DIEZ PINTORES CONCRETOS? ¿ENTRAÑA ESE HECHO ALGÚN TIPO DE COMPROMISO PERSONAL?

Por fortuna, me acompaña otro superviviente del grupo Diez Pintores Concretos: José Rosabal, residente en Manhattan,

Comencé a tomar en serio la práctica del dibujo —aún no pintaba— en fecha tan temprana como mediados de los años cuarenta.

Nueva York, de modo que ambos compartimos la posteridad rediviva de aquel equipo todavía no bien reconocido a nivel doméstico. Su presencia activa entre dos épocas —fines de los cincuenta e inicio de los sesenta— significó la puesta en marcha de la abstracción geométrica desde la Isla, en proyección sincrónica con este movimiento plástico en el continente: Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Venezuela fueron espacios propicios a su hegemonía. Sin embargo, el grupo de los concretos cubanos ha debido esperar el arribo del nuevo milenio para ser redescubierto. Tras una difícil compilación de obras se lograron exhibiciones en diversas locaciones internacionales con favorable acogida de los medios.

En cuanto a mí respecta, mi participación en los Diez nunca lo evaluaría como un compromiso. Se trata más bien de un acto de fe: con ella nos sosteníamos todos para continuar la obra y por ella me satisface el rescate de la memoria del grupo como su cumplimiento.

NACIÓ EL 23 DE OCTUBRE DE 1931. ES DECIR, HACE 87 AÑOS. ¿CÓMO SE LAS INGENIA PARA QUE SU OBRA TENGA LA FRESCURA, EL DESENFADO Y HASTA EL ATREVIMIENTO CARACTERÍSTICO DE UN INICIADO?

Comencé a tomar en serio la práctica del dibujo —aún no pintaba— en fecha tan temprana como mediados de los años cuarenta. Mi interés hacia las artes visuales hallaría estímulo tal vez en la observación de los ejercicios a pluma o acuarela que también hacían mis hermanos, y seguramente en el hecho de que nuestro padre nos llevaba a las exposiciones de acceso libre en el Capitolio o en el Parque Central. De tal suerte conocí los Salones Nacionales de Arte, en cuyos espacios median fuerzas la academia y las vanguardias de primera y segunda generación.

Más tarde acudiría por propia iniciativa a los escasos locales destinados a exhibiciones de pintura, tan contradictorios como el Círculo de Bellas Artes y la galería del Lyceum. Ya me consideraba un iniciado en las artes, pero mi breve paso por San Alejandro fue frustrante, impelido a involucrarme en los más disímiles empleos y contribuir a la

economía familiar. Suplí esa deficiencia académica obligándome a crecer en mi condición de autodidacto, pero sin abandonar ese espíritu de iniciado, en el sentido de buscar en el arte una constante para encontrar, contrariamente a la arrogante aseveración de Picasso: «No busco, encuentro». Creo que en ello está el secreto de reestrenar la reconfortante experiencia de lo renovado.

¿CUÁL ES LA OBRA SOÑADA QUE AÚN NO HA PODIDO REALIZAR?

La que emplazaría en espacios abiertos, a la vista de todos, fuera de la celda blanca de galerías y museos. Es así que la obra cumpliría cabalmente con su razón de ser.

¿QUÉ IMPORTANCIA LE CONCEDE AL PREMIO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS?

Dicho está en mi respuesta al Premio: es un reconocimiento tácito a un arte que impuso su impronta en tiempos heroicos y que aún hoy está imbuido de futuridad.

PEDRO DE ORAÁ: IMBUEDED WITH FUTURE

Pedro de Oraá is not only National Prize of Plastic Arts 2015, maximum recognition that is granted in Cuba to an artist of the patio, but also it is a man of the culture that has penetrated successfully in the poetry, the narrative, the essay and the art critic.

Oraá, who has published in magazines such as the emblematic Orígenes, Unión, Casa de las Americas, La Gaceta de Cuba and in important newspapers, perhaps without intending it, is also a theoretician of art and everything when he expresses himself has a thickness, an intellectual thickness overflowed of wisdom, but without boasting or splashing vanities.

In an exclusive dialogue with Arte por Excelencias, this Master - who has the merit of being the only one of the living creators of the so-called "concrete painters" who lives in the island - revealed that the National Prize of Plastic Arts "is a tacit recognition to an art that imposed its mark in heroic times and that is still imbued with future".

aniversario

PRODUCCIONES

abdala

*tu sonido
es nuestro ritmo*

ESTUDIOS
abdala

RESTAURACIÓN DEL
PATRIMONIO SONORO
abdala

PRODUCCIONES
abdala

Presto
PRODUCCIONES

MASTERIZACIÓN
abdala

Unicornio
PRODUCCIONES ABDALA

EDITORIA MUSICAL
Matril
PRODUCCIONES ABDALA

Calle 32 núm. 318 esquina a 5ta. Avenida, Miramar, Playa. La Habana. Tel.: (53) 7204 4008.

E-mail: producciones.abdala@abdala.cult.cu, Site: www.produccionesabdala.com

Frank Rainieri, presidente del Grupo Puntacana, con Thimo Pimentel y el arquitecto Cristian Martínez, director del Museo del Hombre Dominicano.

Trayectos culturales

UNA NUEVA ACCIÓN DEL ARTE FURTIVO EN QUISQUEYA

Por **THIMO PIMENTEL, Premio Nacional de Artes Plásticas 2010 en República Dominicana**

Desde septiembre de 2012, el arte furtivo aparece en los anales del arte nacional dominicano. Veintiún cilindros furtivos son colocados en diversos lugares emblemáticos de la ciudad de Santo Domingo, en una acción orientada a celebrar los 500 años del inicio de la construcción de la Catedral Santa María la Menor, primada de las Américas.

Nunca antes se había realizado en el arte nacional una acción semejante que, por sus éxitos, luego de presentar la exposición de las piezas y fotos en el Centro de la Imagen, causara tanto impacto y provocara que continuaran las acciones furtivas sin interrupción.

A la fecha y luego de seis años de acciones similares, más de quinientas cin-

cuenta piezas en cerámica de autor han sido colocadas por todo el territorio nacional e inclusive en lugares remotos fuera de la isla, como Machu Picchu, la Pirámide del Sol en México, la Gran Muralla China, Nueva York, Buenos Aires, Lima, San Juan, Orlando y Miami en la Florida, Columbus, Ohio, Aspen, Colorado y hasta en Jaimanitas, La Habana: cuando esto se escribe existe una pieza sumergida y aún no encontrada en la residencia-taller del creador de Fusterlandia.

El arte furtivo ha sido motivo de estudios más profundos. En el Boletín # 47 del Museo del Hombre Dominicano aparece un artículo de la acuciosa antropóloga Pauline Kustald que resume en sus conclusiones sus impresiones sobre esta manifestación de arte de nuestro tiempo:

«El fenómeno del arte furtivo es en realidad algo nuevo en República Dominicana. Es difícil definirlo, ya sea desde el punto de vista artístico o del antropológico. A pesar de esto, el estudio de cómo interactúan las personas ante nuevas expresiones cerámicas dentro de este “juego” es de gran utilidad para los arqueólogos y antropólogos que estudiamos la introducción de nuevos objetos dentro de grupos sociales de clase media/alta. Al mismo tiempo, nos da una idea del papel que pudo haber jugado el artesano con dotes artísticas en el pasado. Indudablemente que es de gran interés continuar observando el juego/performance del arte furtivo».

En sí, el arte furtivo persigue estimular la observación, para con ello ver

más y mejor, disfrutar lo que nos rodea, conocer y disfrutar el arte y la cultura, aprender en el camino historia, geografía, música, costumbres y promover un mejor conocimiento de los tesoros de esta isla mágica de Quisqueya.

El arte furtivo es bien de salud, pues atenúa y hasta diluye las tensiones, aplacando o eliminando también las fobias y siempre aprendiendo de los mitos y leyendas para conocer mejor nuestra identidad.

Cuando se pierde el miedo y se disfruta el entorno, se sale a buscar una pieza sin importar la hora o las condiciones del tiempo, sin pensar en ver o tocar una iguana cercana, una culebra, una araña cacata... o simplemente no importar que en la oscuridad de la noche se te aparezca la ciguapa con sus pies torcidos, un cemí, o que debas visitar un cementerio para encontrar un corazón herido que va a engrosar tu colección que crece.

El arte furtivo hace galas de la solidaridad y la amistad y promueve la integración cuando anima a familias enteras a disfrutar de sus acciones, siempre con su marco ético de *fairplay* o juego limpio, una condición esencial que se trabaja en cada acción.

Esa integración familiar ha sido también uno de los puntos luminosos de este novedoso movimiento artístico, porque en épocas de alta tecnología no es fácil encontrar cómo unir a la familia en algo que a todos interese.

El disfrute y enseñanza del arte de manera inusual y fuera de las galerías ha hecho aún más popular este modelo, que ha renovado sobre todo en los más jóvenes el deseo de aprender a vivir de una manera diferente, entregándose a la naturaleza con tesoros que muchos no conocen o no saben ver ni apreciar, cultivando en el camino el interés por el coleccionismo de las obras de arte y la valoración de nuestros artistas visuales, sus maestros fallecidos, los poetas y sus músicos.

Ahora el arte furtivo organiza sus Trayectos Culturales, al introducir un nuevo elemento que persigue conocer más toda la isla. Recorren distancias no muy largas, pero llenas de elementos históricos, paisajes no conocidos; se disfruta de la gastronomía de cada zona, se visitan puntos de interés, se enseña a grandes y chicos la variedad de ofertas no conocidas, interactuando con la gente, para entender que en el yucayeque pasas, casi sin advertirlo, de un clima frío de montaña a sus cálidas playas en cuestión de minutos.

El primero de estos trayectos culturales furtivos fue denominado Sur Corto. Incluyó una ruta de poco menos de doscientos kilómetros en dos etapas, con parada para disfrutar de un buen almuerzo al final de la primera ruta, que se interna en las frías montañas del noroeste y pasa por la presa de Jigüey, hasta llegar a San José de Ocoa.

La segunda parte finaliza en el club de playa de Puntarena de Los Corbanitos, zona árida semidesértica. La bella instalación marca el inicio de un desarrollo turístico ambicioso, parecido al popular Puntacana en el este.

El evento fue distinguido por la asistencia del ministro de Cultura, arquitecto Eduardo Selman; el presidente del Grupo Puntacana, Frank Rainieri; el director del Teatro Nacional, Erasmo Niní Cáffaro; y el director del Museo del Hombre Dominicano, arquitecto Cristian Martínez, quienes estuvieron en el acto final, entregaron los premios y escucharon las anécdotas de los participantes en la jornada.

Ahora la Fundación Igneri, Arte y Arqueología organiza el Trayecto Cultural Furtivo Este Largo, a celebrarse el domingo 9 de diciembre sobre una ruta histórica que pasará por la bien cuidada Casa Fortín, actual Museo de Juan Ponce de León, y por la Cueva de Berna, Boca de Yuma, la Basílica y Museo de la Altagracia en Higüey, Verón, y Punta Cana, hasta llegar a Cabo Engaño, al extremo este de la isla.

Y como una muestra de amistad hacia *Arte por Excelencias*, ya anunciamos que, para las acciones del Trayecto Este Largo el próximo diciembre, serán colocadas dos piezas especiales: un guanín que bautizamos como *Excelencias*, y el *Corazón Isel*, dos piezas que de seguro serán atractivo especial para los coleccionistas.

El arte furtivo, con estos Trayectos Culturales, amplía su radio de acción y procura que tanto los viejos «adichimos», como los nuevos interesados en esta novedosa manera de expresar arte y cultura, tengan ahora una motivación adicional que los obliga al estudio y manejo de las últimas tecnologías de la comunicación para mantener las rutas y de alguna manera descifrar las pistas con sus celulares inteligentes, sus geoposicionadores, sus drones..., en Facebook, Twitter, Instagram o

utilizando Google para obtener informaciones que les permitan conocer mejor el Yucayeque, su geografía, su historia, sus paisajes diversos, sus modismos lingüísticos y la interacción directa con la gente de lugares poco conocidos.

A NEW ACTION OF FURTIVE ART IN THE DOMINICAN REPUBLIC

Since September 2012, furtive art appears in the annals of Dominican national art. Twenty-one furtive cylinders are placed in various emblematic places of the city of Santo Domingo, in an action aimed at celebrating the 500th anniversary of the start of the construction of the Catedral Santa María la Menor, the primate of the Americas.

More than five hundred and fifty ceramic pieces have been placed throughout the national territory and even in remote places outside the island, such as Jaimanitas, Havana.

Furtive art aims to stimulate observation, to see more and better, enjoy what surrounds us, get to know and enjoy art and culture, learn on the move history, geography, music, and customs and promote a better knowledge of the treasures of this magical island of Quisqueya.

Now furtive art organizes its Trayectos Culturales. With them, it broadens its area of operations and ensures that both the old "adichimos" and the new ones interested in this new way of expressing art and culture now have an additional motivation that will force them to study and manage the latest communication technologies.

Encontrado uno de los cilindros.

BALLET *Patrimonio Cultural* NACIONAL *de la* DE CUBA *Nación Cubana*

EN ESTOS SETENTA AÑOS DE LABOR CONTINUADA QUE AHORA CELEBRAMOS, EL BALLET NACIONAL DE CUBA HA LOGRADO OCUPAR UN ALTO SITIAL EN LA CULTURA NACIONAL Y EN EL MOVIMIENTO DANZARIO INTERNACIONAL.

Por **MIGUEL CABRERA, Historiador del Ballet Nacional de Cuba**

El Ballet Nacional de Cuba arriba, para orgullo de todos, a sus siete décadas de gloriosa brega, acontecimiento que marca un hito no solamente en el ámbito de nuestra danza escénica, sino también en la historia de nuestra cultura nacional. Ha sido y es, como bien lo definió Juan Marinello, «más que una suma de excelencia y una escuela singular, la voz de una fuerza popular sin reposo».

Esa fuerza popular encontró su voz en el sentir y el hacer de la triada Alonso-Alicia, Fernando y Alberto, que desde mediados de la década de los años treinta del pasado siglo tuvieron la audacia de traspasar los marcos elitistas de la Escuela de Ballet de la Sociedad Pro Arte Musical de La Habana e irse al extranjero en búsqueda de una sólida formación artístico-técnica que les permitiera convertirse en valiosos bailarines profesionales. Y así lo hicieron. Pero lo que les otorgó la alta estatura que hoy ostentan en la historia de la danza escénica cubana es que más allá de la gloria y el éxito que obtuvieron, nunca los abandonó la incalificable visión fundacional y de futuro.

En fecha tan temprana como el 10 de junio de 1947, Alicia, ya colocada en el más alto sitio de la danza a nivel mun-

dial, declaraba ansiosa y triste al periódico *Redención*, órgano de la Milicia Martiana Nacional: «Es una vergüenza que en Cuba ningún gobierno se ocupe de proteger el arte, el ballet. Los cubanos tenemos condiciones excepcionales para el baile, lo hemos demostrado. Hay bailarines que pueden considerarse profesionales, pero que hastiados de esperar una oportunidad para darse a conocer, para hacerse profesionales, abandonan el baile después de haberle dedicado lo mejor de sus ardores juveniles (...) ¿Es que no interesa a nuestros gobiernos, y a los cubanos en general, que nuestra patria gane prestigio ante el mundo?». Poco tiempo después, el 28 de octubre de 1948, los Alonso iniciaron la histórica tarea de crear una expresión genuinamente cubana y popular.

Mostró su gran preocupación por enriquecer la cultura danzaria de los cubanos, tarea que cumplió exitosamente al desarrollar una valiosa labor que incluyó el estímulo a la creación coreográfica, a la labor pedagógica, cuyo fruto mayor fue la gestación, en la Academia de Ballet Alicia Alonso, del método pedagógico de la escuela cubana de ballet, y de numerosas actividades de divulgación masiva de esa manifestación danzaria, que incluyeron funciones populares en estadios, teatros y

plazas públicas a lo largo y ancho del país, y ocho giras internacionales que abarcaron catorce países.

El triunfo revolucionario de 1959 abrió una nueva etapa, donde el ballet cubano pudo alcanzar sus grandes aspiraciones históricas. La Ley 812 del Gobierno Revolucionario, firmada por el Comandante en Jefe Fidel Castro, garantizó definitivamente la existencia de la compañía y le brindó todo el apoyo material y espiritual para realizar su labor. En ella se expresaba: «El ballet constituye, sin duda alguna, una de las más elevadas y hermosas manifestaciones artísticas que cuenta ya con tradición en nuestro país, debido al esfuerzo realizado por instituciones privadas, principalmente el Ballet de Cuba, que, a través de largos años de paciente y tesonera labor, ha logrado mantener el culto y afición por la danza, alcanzando su primerísima figura, la eximia *ballerina* Alicia Alonso, notables triunfos que honran a nuestra patria. El Estado no ha brindado hasta la fecha la ayuda necesaria a esa hermosa expresión artística, de manera que se pueda lograr su perfeccionamiento constante y su mejor divulgación entre todos los sectores populares».

En 1975, en su Informe Central al Primer Congreso del Partido Comu-

© GABRIEL DÁVALOS

Alicia Alonso junto a las primeras bailarinas Sadaise Arencibia, Viensay Valdés, Grettel Morejón y Anette Delgado.

nista de Cuba, el propio Comandante en Jefe definiría a nuestra escuela cubana de ballet como «uno de los grandes logros de la cultura revolucionaria». Desde su instauración, el Gobierno Revolucionario mantuvo el criterio de que la cultura no debe ser patrimonio de unos pocos, sino por el contrario, que la misma, debidamente programada y orientada, alcance a todas las clases sociales de la nación, preferentemente a los trabajadores y demás sectores populares.

En estos setenta años de labor continuada que ahora celebramos, el Ballet Nacional de Cuba ha logrado ocupar un alto sitial en la cultura nacional y en el movimiento danzario internacional, máximo exponente de una nueva escuela.

Un total de doscientas nueve giras, que han incluido actuaciones en sesenta y dos países de los cinco continentes, presentaciones en más de cien pueblos y ciudades de la Isla, la creación de un vasto y versátil repertorio de setecientos cincuenta y ocho títulos, la mayoría de ellos con carácter de estrenos mundiales, ha sido un fructífero empeño al que la compañía ha vinculado a los más prestigiosos compositores, diseñadores, teatristas y técnicos de la escena del país; charlas, conferencias y espectáculos didácticos en

centros laborales, planteles estudiantiles y unidades militares desde Mantua hasta Maisí; programas radiales y televisivos, ediciones de libros y publicaciones especializadas, decenas de galardones obtenidos en eventos competitivos del más alto fuste en Europa, Asia y América; más de un millar de distinciones de carácter cultural, social y político, tanto nacionales como extranjeras, y el reconocimiento entusiasta de la crítica mundial, avellan su saldo creador.

El pasado 19 de junio el Estado cubano, mediante la Resolución número 31 del Ministerio de Cultura, decidió declarar al Ballet Nacional de Cuba Patrimonio Cultural de la Nación Cubana, gesto que simbólicamente puede valorarse como la reivindicación por la Revolución de los tristes reclamos que Alicia hiciera setenta y un años atrás. Ante la grandeza de la obra creadora de la compañía, el mundo la reconoce como el fruto del talento de todo un pueblo, de la inquebrantable fe de un grupo de forjadores y de una inteligente política artística que, como una vez le augurara el sabio don Fernando Ortiz, ha sabido valorar la herencia del pasado, cumplimentar los deberes de su tiempo y los reclamos no menos imperiosos del futuro.

NATIONAL BALLET OF CUBA: CULTURAL HERITAGE OF THE CUBAN NATION

The National Ballet of Cuba reach, to the pride of all, its seven decades of glorious struggle, event that marks a milestone not only in the scope of our stage dance but also in the history of our national culture.

The triad Alonso-Alicia, Fernando and Alberto, since the mid-thirties of the last century, had the audacity to go beyond the elitist framework of the Ballet School of the Pro Arte Musical Society of Havana.

In these seventy years of continuous work that we now celebrate, the National Ballet of Cuba has managed to be in a high place in the national culture and in the international dance movement, the best example of a new school.

On June 19, the Cuban Government decided to declare the National Ballet of Cuba as Cultural Heritage of the Cuban Nation, through the Resolution number 31 of the Ministry of Culture. In view of the greatness of the creative work of the company, the world recognizes it as the fruit of the talent of a whole people, of the unshakable faith of a group of creators and of a wise artistic policy that has been able to value the inheritance of the past, complete the duties of its time and the no less imperative demands of the future.

Pasaron 40 años

ARTE POR EXCELENCIAS EXPONE LA OPINIÓN DEL ÚNICO CRÍTICO CUBANO PRESENTE EN LAS FUNCIONES DEL BALLET NACIONAL EN EL CICLO ARTES DE CUBA EN EL KENNEDY CENTER, MUY DIFERENTE A LA EMITIDA EN EL *WASHINGTON POST* POR SARAH KAUFMAN.

Por **RENY MARTÍNEZ**, crítico de ballet

Constituye un reto para este cronista, en tanto único crítico de danza llegado de la Isla y testigo presencial de este histórico acontecimiento artístico para las dos naciones involucradas —Cuba y Estados Unidos—, el expresar con justas palabras desprovistas de todo chovinismo las mágicas noches desplegadas por el Ballet Nacional de Cuba (BNC) en el Opera House, el principal escenario del Kennedy Center for the Performing Arts, al borde del río Potomac, en la capital norteamericana.

Estas presentaciones coincidieron con una efeméride significativa no solo

para los cubanos, sino para el mundo de la danza en general: se cumplían el 30 de mayo cuarenta años de la última vez que el BNC bailó en el Kennedy Center con Alicia Alonso en su paradigmático rol de *Giselle*. Además, entre otras razones de peso, esta leyenda viva y gloria de la danza —su carrera llegó a la cima en Estados Unidos durante los años cuarenta y cincuenta de la pasada centuria—, actualmente directora general de la compañía y *prima ballerina assoluta*, estaba presente con toda la augusta vitalidad de sus 97 primaveras.

Pude valorar las entregas diversas y notables —todas ovacionadas de

pie— de los cuatro elencos seleccionados por la dirección artística del BNC, con el objetivo sincero de deslumbrar con su virtuosismo técnico a las exigentes audiencias cosmopolitas que concurrieron a esta importante institución del 28 de mayo al 3 de junio.

El público celebró con espontaneidad y exaltaciones extemporáneas los múltiples giros, las cargadas desafiantes, los saltos con un *ballon* notable, los arabesques *penchéés* sostenidos, así como los balances *en pointe*, los *chenées* en las diagonales de vértigo, los *tours* o *promenades à la seconde*, entre otros. Paralelamente, se desarrollaba la pantomima

con claridad interpretativa, que en ciertos momentos, con pinceladas de humor, provocaron discretas risas, por ejemplo, en la escena del acto I, cuando Giselle y el duque deshojan la margarita, o cuando este se disfraza de aldeano y olvida la suntuosa espada en su cintura.

El argumento fue concebido por Théophile Gautier, inspirado por una popular leyenda alemana contada por Heinrich Heine. La reconstrucción coreográfica, realizada inteligentemente por la propia Alicia Alonso, fue hecha a partir de la original de Jean Coralli y Jules Perrot —según la versión estrenada en 1841 por el Ballet de L'Opera de París—, con el soporte musical de la música compuesta por Adolphe Adam. Sin duda, mediante el paso de la coreografía a otras compañías, esta se enriqueció o contaminó con aportes de sus repositores, como los del eminente maestro Marius Petipa durante su preeminencia en los ballets de la Rusia zarista.

Sin duda, el cuerpo de baile femenino reiteró su profesionalismo y disciplina en sendos actos, pero demostró ser incomparable, referencial, en sus elegantes maniobras del espectral segundo acto: impecables en el tránsito de las willis en posición de arabesque —desde *coté cour* a *coté jardin*—; las dos diagonales con una asombrosa precisión y sincronía en sus *port des bras* y los *port des tetes*, que incitaron cerrados aplausos, por solo mencionar lo más relevante.

LOS PROTAGONISTAS

Tres principales alternaron el rol titular, dos consagradas como Viengsay Valdés —electrizante por su fiabilidad en la ejecución y la pasión de su proyección escénica— y Sadaise Arencibia, un despliegue de lirismo y elegancia en la línea. Además, Grettel Morejón, juvenil debutante refinada y con una fresca y personal entrega. Cada una mostró sus distintivas personalidades al regalarnos a la aldeana traicionada en todos sus matices, en sus tesituras acordes con las demandas dramáticas del rol: incluso en la figura espectral de la willi danzante hasta la muerte. Aquí, cada una exhibió su pericia en las difíciles *batteries*, o en los *soubresauts* italianos, o en los ligados *petits battements*.

El BNC demostró, en esta ocasión, que posee una infantería masculina de altos quilates, si bien interpretativamente algunos se revelan bisoños; con

la madurez y el aprendizaje lograrán nuevos desarrollos. Notables estuvieron los alternantes en el papel de Albrecht. Dani Hernández —el único *étoile* del BNC hasta hoy—, con su porte de *danseur noble* y de hermosas piernas y trabajados empeines; los bailarines principales Raúl Abreu y Patricio Revé, talentos evidentes en ciernes, a un paso de la nominación como *principals*. Dos excelentes bailarines *démi'caractère* alternaron en el desempeño del importante personaje de Hilarión; fue el caso de Ernesto Díaz, con confirmada veteranía, y el joven debutante Ariel Martínez; ambos revelaron sus cualidades histriónicas y el atletismo propio de un guardabosques.

Destacaremos el notable rigor en la entrega de las variaciones virtuosas de Ginett Moncho —intimidante reina de las willis, con elevados *grands jetés* y puntas portentosas—, o la dupla alternante formada por las willis Moyna y Zilma, en la piel de las juveniles Chavela Riera, Ivis Díaz o Ely Regina y Bárbara Fabelo, deslumbrantes en los *renversés* o los *assemblés* respectivos.

En esta versión, Alonso ha reemplazado el tradicional *pas de paysain* por un festivo y brillante *pas de huit*, donde destacan los solistas por su técnica, justeza y musicalidad, en tanto los personajes de composición adquieren una relevancia no otorgada por otras versiones, ora Bathilde, la prometida del duque, ora Berthe, la madre de Giselle.

Reconozcamos, antes de concluir, que si bien algunos *props* y *costumes* del primero se muestran fatigados, susceptibles de renovación, ya sea en sus colores y sus figurines, el resto de la producción mantiene las adecuadas condiciones escénicas. En cuanto al segundo acto, la maestría de su factura sigue mereciendo el Grand Prix de la Ville de París, recibido hace varios lustros en el Festival de Danza del Teatro de los Campos Elíseos.

No será ocioso apuntar la excelente entrega musical de The Kennedy Center Opera House Orchestra, esta vez bajo la batuta del maestro cubano Giovanni Duarte, el cual se benefició con las estupendas ejecuciones de la sección viento-metal y de la arpista solista Susan Robinson. Cada uno de los elementos que integraron estas funciones de *Giselle* colaboró para que las imágenes de estos bailarines queden en la memoria para siempre.

CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRARON ESTAS FUNCIONES DE *GISELLE* COLABORÓ PARA QUE LAS IMÁGENES DE ESTOS BAILARINES QUEDEN EN LA MEMORIA PARA SIEMPRE.

AFTER FORTY YEARS

The Opera House, the main stage of the Kennedy Center for the Performing Arts, was the stage for Cuban National Ballet's (BNC) performances. There, on the banks of the Potomac River, in the capital of the United States, I was the only dance critic reporting for the island and an eyewitness to this historic artistic event for the two nations involved. Needless to say, it is a challenge for me to describe, with just words devoid of all chauvinism, those magical nights.

These presentations coincided with a significant event not only for Cubans, but for the world of dance in general: on May 30, it was forty years since the BNC (Cuban National Ballet) had last danced at the Kennedy Center with Alicia Alonso in her paradigmatic role of Giselle. In addition, among other important reasons, this living legend and glory of dance was present that night with all the august vitality of her 97 years of life. She reached the peak of her career in the United States during the forties and fifties of the last century and is currently the company's general director and prima ballerina assoluta.

Giselle. Grettel Morejón.

© GABRIEL DÁVALOS

BALLET NACIONAL DE CUBA

Con la pasión a flor de piel

Por **MARITZA GUELER**, cortesía de DanzaHoy

EL ORGULLO DE PERTENECER A UNA DE LAS COMPAÑÍAS QUE HAN HECHO ESCUELA EN EL MUNDO ENTERO.

Las artes de Cuba hicieron su propia revolución en la capital de Estados Unidos al instalarse por casi un mes, desde el 8 de mayo hasta el 3 de junio, en el Kennedy Center de Washington DC. Un festival que mostró a la Isla desde el alma, dejando de lado rispideces y desencuentros políticos. Artes de Cuba From the Island to the World se

convirtió en una iniciativa exitosa que abrió puertas y, quizás, tendió lazos hacia nuevas propuestas estéticas, exuberantes, intensas y apasionadas.

Para el cierre de este ciclo, y entre el 29 de mayo y el 3 de junio, llegó al Opera House del Kennedy Center el icono por excelencia de la cultura cubana: el Ballet Nacional de Cuba (BNC), la compañía creada por Alberto,

Fernando y Alicia Alonso, emblema internacional y joya indiscutible. Esta vez, la compañía dirigida por Alicia Alonso hizo su debut con uno de sus hits: *Don Quijote*, obra maestra de Marius Petipa, basada en el capítulo del segundo libro de Miguel de Cervantes Saavedra, en adaptación de Alicia Alonso, en colaboración con María Elena Llorente y Marta García, sobre la versión de

Alexander Gorsky. En las funciones del 31 de mayo al 3 de junio subió a escena *Giselle*, otra de las grandes obras de la compañía, la que llevó a la fama a la Alonso.

En cada una de las funciones, luego de un corto video homenaje que celebró los cuarenta años del debut de Alonso en el Kennedy Center con *Giselle*, la gran diva de la danza saludaba al público desde el palco central, y al terminar cada función, tal como suele hacerlo siempre, salió a saludar desde el escenario, acompañada por los bailarines de la compañía.

La noche del estreno de *Don Quijote* en el Opera House del Kennedy Center, la compañía, integrada por magníficos bailarines, hizo una función memorable. Es interesante ver cómo algunos de sus integrantes han crecido profesionalmente, y cómo empiezan a aflorar nuevos valores, a los que vale la pena no perderlos de vista, como es el caso de Ariel Martínez, quien la primera noche interpretó a Espada. Con excelentes *cambres*, saltos, giros y musicalidad, el joven bailarín puso fibra y convicción para interpretar este personaje. Casi en paralelo en cuanto a habilidades e interpretación, en la noche siguiente el mismo rol lo cubrió otro bailarín para tener en cuenta: Patricio Revé.

Tanto el cuerpo de baile como solistas y principales son el verdadero valor del BNC. Todos, sin excepción, mezclan técnica, teatralidad, y una profunda pasión por lo que hacen, a la que se suma el orgullo de pertenecer a una de las compañías que han hecho escuela en el mundo entero.

En el rol principal de Kitri, en la primera noche, Viengsay Valdés, una de esas bailarinas que en este mundo de *social media* parecería un ave en vías de extinción, hizo un gran despliegue de destreza técnica. Capaz de mantener interminables equilibrios, dar la velocidad justa a sus giros y saltos, jugar con la actuación metiéndose en la piel del personaje y vivirlo como propio, Valdés deslumbra a la platea con cada movimiento. La intérprete hizo una muestra de bravura y seducción en cada una de sus apariciones. Su fuerza, su entusiasmo y su energía hacen que su Kitri devore la escena. Junto a ella, Dani Hernández, un bailarín con un estupendo *balloné* e impecables *grandjetés*. No solo es un buen partenaire, sino que a su vez compuso un Basilio encantador.

Don Quijote. Grettel Morejón y Rafael Quenedit.

La segunda noche, Kitri estuvo a cargo de Grettel Morejón, una bailarina impecable, delicada, graciosa, tierna, que compone una Kitri diferente, pero igualmente atractiva, y da la posibilidad de ver dos obras distintas. Precisa, cuidada y delicada, Morejón borda un personaje enternecedor. Armó una buena dupla con Rafael Quenedit, un Basilio adorable, con una técnica prolija y una gracia especial para el personaje. En esta versión cubana de *Don Quijote* la compañía se muestra como un grupo compacto, correcto y preciso, entusiasta en las danzas de carácter y en las escenas de conjunto. Uno de los detalles interesantes de esta puesta es la figura de Dulcinea, que aparece como una imagen onírica en diferentes escenas, y se funde con Kitri en las visiones que se le presentan a este idílico Quijote.

Más allá del tiempo que pesa sobre el vestuario y la escenografía, lo que vale de este *Don Quijote* es la calidad, la entrega y la pasión de estos bailarines que bailan con el alma y con el cuerpo y que convierten al ballet en una experiencia emocional. Con una formación indiscutible, muchos de ellos, especialmente los más jóvenes, son promesas escondidas a la espera de ser descubiertas, pájaros con ganas de volar, de crecer y de seguir manteniendo el orgullo de pertenecer al Ballet Nacional de Cuba, más allá de sus luces y sus sombras.

BALLET NACIONAL DE CUBA WITH HIGHLY-STRUNG PASSION

“Arts of Cuba” made its own revolution in the capital of the United States where they settled for almost a month, from May 8 to June 3 at the Kennedy Center in Washington D.C.: a festival that showed the Island from the soul, leaving aside political misunderstandings and disagreements. “Arts of Cuba: from the Island to the World” became a successful initiative that opened doors and, perhaps, created bonds toward new aesthetic, exuberant, intense and passionate offers.

For the closing of this cycle, and from May 29 to June 3, the icon par excellence of Cuban culture arrived at the Kennedy Center Opera House: the Ballet Nacional de Cuba (BNC: National Ballet of Cuba), the company created by Alberto, Fernando and Alicia Alonso, an international emblem and an undisputed jewel. This time, the company directed by Alicia Alonso made its debut with one of its hits: Don Quijote, Marius Petipa’s masterpiece, based on the chapter of the second book by Miguel de Cervantes Saavedra, an adaptation of A. Alonso, in collaboration with María Elena Llorente and Marta García, on the version by Alexander Gorsky. During the performances from May 31 to June 3, Giselle was staged, another of the company’s great works, which made Alicia Alonso rise to fame.

Yiengsay Valdés

UNA BAILARINA CON SELLO DISTINTIVO

Por **MARTHA SÁNCHEZ**, enviada especial

Viengsay Valdés parece conocer varios secretos de la naturaleza. La primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba (BNC) ilumina cada escenario que pisa. Su dominio del cuerpo, la soltura y espontaneidad de su baile, el profesionalismo con que asume las coreografías y los estilos, unido a la credibilidad que le inyecta a los personajes que interpreta, sean dramáticos, líricos, malvados, pícaros o seductores, hacen de ella una de las grandes damas de la escena cubana.

La Valdés emociona a los públicos de las más diversas latitudes. De ello dan constancia los principales medios de comunicación del planeta. Su nombre figura en los carteles de reconocidísimas galas y festivales internacionales. Diferentes compañías la invitan a trabajar en producciones propias. En 2009, el Ballet de Ankara, Turquía, la convidó a bailar *Giselle*, mientras las compañías de Oporto (Portugal), Mariinski (Rusia) y Washington (Estados Unidos) le propusieron compartir sus versiones de *Don Quijote*, algo que también hizo el Ballet de Donetsk (Ucrania) en 2010, y en 2016 la compañía del Ballet del Palacio Estatal del Kremlin, en Moscú.

Cuando le preguntan a Viengsay por los atributos que deben distinguir a un bailarín o bailarina, se mira a sí misma y no alude en primera instancia a aptitudes, sino a actitudes precisas.

«En la vida del bailarín es esencial el trabajo constante, diario, incansable desde la mañana hasta la tarde en busca del perfeccionamiento de los pasos técnicos y de adquirir cualidades nuevas. Debe exigirse cada vez más, entregarse con tenacidad a la carrera. Yo, aparte de que soy muy exigente conmigo misma, tengo el aquello de nunca descansar, de buscar siempre que algo me salga mejor, ya sea un paso o algún aspecto interpretativo, en función de seguir madurando un personaje», explica. De esta manera revela la clave de su excelencia, el motivo por el cual la convocan a danzar en escenarios de Moscú, Beijing, Copenhague, Tokio, Budapest, París, Cannes, Londres, Manchester, Praga, Lisboa, Madrid, Oporto, Dortmund, Estambul, Caracas, Seúl y Monterrey, entre muchos otros.

Este año, Valdés se presentó en una gala ofrecida en el Teatro Armando Manzanero, de Mérida, México, y a las pocas semanas clausuró el Festival Artes de Cuba: From the Island to the World, acontecido en el Centro John F. Kennedy, de Washington.

La directora de la revista *Danzahoy*, Maritza Güeler, la consideró recientemente como una de esas bailarinas que en este mundo de *social media* parecería un ave en vías de extinción. «Capaz de mantener interminables equilibrios, dar la velocidad justa a sus giros y saltos, jugar con la actuación metiéndose en la piel del personaje y vivirlo como propio, Valdés deslumbra a la platea con cada movimiento», escribió.

La Valdés emociona a los públicos de las más diversas latitudes. De ello dan constancia los principales medios de comunicación del planeta.

Mientras, el reportero Roger Catlin, de la revista *Broadway World*, subrayó los movimientos fáciles y flexibles de la primera bailarina cubana. «También se destacó en la continuación de algunas de las características que Alonso [Alicia] ha inculcado en la compañía, con giros técnicamente brillantes e ininterrumpidos y un largo y prolongado balance en punta que provocó suspiros y aplausos», reseñó.

Tras sus exitosas presentaciones con el BNC en Estados Unidos, la artista viajó a Canadá por invitación de Le Grands Ballets Canadiens de Montreal para interpretar en tres galas el pas de deux *Don Quijote* dentro de una suite de ese clásico, acompañada por Constantine Allen, bailarín solista de la agrupación nortea. Los espectáculos tuvieron lugar en la sala Wilfrid Pelletier del Place des Arts los días 7, 8 y 9 de junio, con el título *Soirée des Étoiles* (Tarde de estrellas).

Al mes siguiente, se encontraba en la gala de clausura de la segunda edición del Panamá Ballet Festival, realizado en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, en la capital de ese país centroamericano. Allí exhibió, de la mano de Osiel Gouneo —primera figura del Staatballet de Munich,

Alemania—, la versión rusa del pas de deux *Espartaco* y la cubana de *Don Quijote*.

Pero la invitación más interesante se concretó en agosto, cuando brindó su arte en el teatro Tokio Bunka Kainkan, en el 15 Festival de Ballet realizado en Japón, un evento al que solo convocan a los mejores del mundo. A ella la llamaron por tercera ocasión. «El festival más importante actualmente, las mayores

estrellas del momento coinciden allí. Que hayan contactado conmigo por tercera vez es uno de los grandes privilegios que puedo contar en mi carrera. Sobre todo, disfruté la experiencia del contacto, de ver lo humanos, lo sencillos que son esas personas. Más allá de la experiencia de compartir el escenario, valoro la cercanía como seres humanos, vivimos experiencias inolvidables, y me agradó que muchos están ávidos de venir a Cuba a bailar», relató.

Al Tokio Bunka Kainkan acudió parte de la representación diplomática cubana en Japón para estrechar la mano de la bailarina durante un intermedio. El embajador de Cuba en la nación asiática, Carlos Miguel Pereira Hernández, había escrito a la dirección del festival, para el programa general del evento: «Nos satisface enormemente conocer que nuestro país estará nuevamente representado por nuestra querida Viengsay Valdés, quien, como en ocasiones anteriores, ofrecerá al exigente público nipón piezas antológicas de su repertorio, junto a otros destacados exponentes del ballet mundial». El propio diplomático recordó en su texto que la *prima ballerina assoluta* cubana Alicia Alonso fue de las participantes en la primera edición, junto a figuras también históricas como la inglesa Margot Fonteyn, la rusa Maya Plisetskaya y la italiana Carla Fracci. ▶

© GABRIEL DÁVALOS

Viengsay Valdés frente al Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.

Por primera vez, Viengsay bailó con el brasileño Daniel Carmargo, bailarín principal del Ballet Nacional Danés. Eligieron el emocionante dueto titulado *Muñecos*, del coreógrafo cubano Alberto Méndez, quien supo enlazar la cultura de su isla tropical con la universal en esa sola pieza. Además, asumió la obra *ParAlicia*, coreografía de Tania Vergara sobre música de Frank Fernández, creada en homenaje de la Alonso. «Alicia me transmitió muchísimos consejos artísticos y personales que llevo conmigo. Son preciosos y muy valiosos, porque no solo aportan a la hora de interpretar un personaje. Ella me dio consejos claves dentro de la carrera de una primera bailarina, de cómo comportarse con la prensa, cómo actuar, hablar, desenvolverse, analizar los personajes, desmenuzar una escena», cuenta.

Para esta bailarina es una suerte y un privilegio haber podido conocer y trabajar con los principales fundadores del ballet cubano y sus joyas. «Fernando Alonso me aconsejó muchísimo también, él era de esas personas muy detallistas, exigentes, y reparaba en la exquisitez. Era una persona consciente de que el éxito estaba en la credibilidad de lo que el artista pudiera hacer. Para él uno no podía pasar por una coreografía sin estudiar, porque todo el mundo debía tener una credibilidad y ser muy honesto con lo que le toca hacer, tanto con el personaje como a la hora de lograr la técnica, dominarla y, además, añadirle virtuosismo», observó.

Con Alberto Alonso compartió en Moscú, cuando la invitaron a bailar en una gala por el cumpleaños 80 de la *prima ballerina* rusa Maya Plisetskaya, pero el encuentro le sirvió —según atestigua— para comprobar su infinito amor por la danza.

El Ballet Nacional de Cuba celebra en 2018 sus setenta años de fundado, y a Viengsay le gusta a menudo ahondar en la historia en torno al acontecimiento: «Aquella dedicación, aquel amor en los inicios por lo que se hacía me parece admirable, y el Ballet Nacional de Cuba, en los primeros tiempos, lo integraron varios bailarines, no solo cubanos, tuvimos norteamericanos y de otras latitudes. Todos ellos se entregaron con un sentido de compromiso con la tarea que les había tocado: la formación

de una nueva compañía, luego una nueva escuela, que llegó a ser la más joven reconocida a nivel internacional. Hoy día, a pesar de que hay que seguir trabajando, se ha mantenido durante generaciones la tradición. Ahora resulta importante recordar, conservar lo que tenemos y defenderlo, para que el Ballet Nacional de Cuba siga siendo una gran compañía reconocida a nivel internacional. No puedo decirlo de otra manera: me siento orgullosa de pertenecer al Ballet Nacional de Cuba y, sobre todo, privilegiada por haber tenido esos grandes maestros».

VIENGSAI VALDÉS.

A DANCER WITH A DISTINCTIVE HALLMARK

Viengsay Valdés, the first ballerina of the Cuban National Ballet (CNB), illuminates every stage she touches. Her mastery of the body, the ease and spontaneity of his dance, the professionalism she assumes choreography and styles, together with the credibility she injects to the characters she plays, whether dramatic, lyrical, evil, roguish or seductive, make her one of the great ladies of the Cuban scene.

Valdés thrills audiences from the most diverse latitudes. The main means of communication of the planet are evidence of this. Her name appears in the posters of recognized galas and international festivals. Different companies invite her to work on their own productions.

In August she gave her art at the Tokyo Bunka Kainkan Theater, at the 15th Ballet Festival held in Japan, an event that brings together only the best in the world. She was called for the third time.

The National Ballet of Cuba celebrates its seventy years of founded in 2018, and Viengsay often likes to go into the story around that effort: "It is important to remember, keep what we have and defend it, so that the Cuban National Ballet continues being a great company recognized internationally. I can not say it in any other way: I feel proud to belong to the Cuban National Ballet".

Diez curiosidades del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso

Por **REDACCIÓN EXCELENCIAS**

Ahora que la vigésimosexta edición del Festival Internacional de Ballet nos invita, sería bueno recordar diez curiosidades del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, la sede del Ballet Nacional de Cuba (BNC) desde 1965. Este coliseo de estilo neobarroco fue inaugurado con el nombre de Teatro Tacón el 18 de febrero de 1838. Ciento ochenta años después es la más antigua institución teatral activa de Latinoamérica.

Desde su inauguración ha tenido otros nombres, como Gran Teatro Nacional, Teatro Estrada Palma y Teatro García Lorca. En la fachada principal se aprecian cuatro grupos escultóricos en mármol blanco, alegorías de la beneficencia, la educación, la música y el teatro. Todas sus obras del italiano Giuseppe Moretti. En su interior las salas llevan nombres de grandes intelectuales como el poeta español Federico García Lorca, el compositor e intérprete Ernesto Lecuona y el escritor Alejo Carpentier.

Las más prestigiosas figuras y compañías de ballet, ópera y drama internacionales han desfilado por el proscenio, entre ellas las bailarinas Fanny Elssler y Ana Pávlova; las célebres actrices Margarita Xirgu, Sara Bernhardt y Eleonora Duse; y los cantantes Adelina Patti, Enrico Caruso, Titta Rufo, Victoria de los Ángeles, Hipólito Lázaro y Teresa Berganza. También el gran mimo francés Marcel Marceau; los pianistas Serguei Rachmáninov, Arthur Rubinstein y Daniel Barenboim; el cellista

Pablo Casals, el violinista Jascha Heifetz y el guitarrista Andrés Segovia.

Asimismo, se han presentado virtuosos músicos cubanos como Ignacio Cervantes, José White, el propio Lecuona, Rita Montaner, Brindis de Salas, Bola de Nieve, Esther Borja, Zoila Gálvez y Rodrigo Prats, y el acuarelista de la poesía antillana, Luis Carbonell. Ya había mencionado que desde 1965 es la sede permanente del BNC, dirigido por la *prima ballerina assoluta* Alicia Alonso, una de las fundadoras de la Escuela Cubana de Ballet junto a Fernando Alonso. La compañía arriba a sus setenta años de creada y la gran temporada estará dedicada a celebrar también los setenta y cinco años del debut escénico de Alicia Alonso en *Giselle*. Como anfitriona, la compañía ha traído al escenario el Ballet del Siglo XX, que dirigió Maurice Bejart, la danza española con los bailarines Antonio Gades y Cristina Hoyos, grandes del ballet como Maya Plisetskaya, Carla Fracci, Vladimir Vasiliev, Julio Bocca, y otras compañías internacionales como el Ballet Bolshoi y el Ballet del Teatro de Kirov.

El GTH ha sido, además, la casa del Teatro Lírico Nacional y del Ballet Español de Cuba. Ciertamente es que ciento ochenta años son muchas vidas dentro del panorama de las artes escénicas mundiales. Sus lunetas resguardarán con celo otras significativas curiosidades, tal vez historias de enamorados o mágicos instantes solo allí vividos.

TEN CURIOSITIES OF THE GRAND THEATER OF HAVANA ALICIA ALONSO

Now that the twenty-sixth edition of the International Festival of Ballet invites us, it would be good to remember ten curiosities of the Grand Theater of Havana Alicia Alonso, the headquarters of the National Ballet of Cuba (NBC) since 1965.

Since its opening it has had other names, such as Grand National Theater, Estrada Palma Theater and García Lorca Theater. Inside its rooms are the names of great intellectuals such as the Spanish poet Federico García Lorca, the composer and performer Ernesto Lecuona and the writer Alejo Carpentier.

The most prestigious figures and companies of ballet, opera and international drama, musicians and artists of the show business have paraded for its proscenium. The GTH has also been the home of the National Lyric Theater and the Spanish Ballet of Cuba. It is true that one hundred and eighty years are many lives within the panorama of the world performing arts. Its lunettes will guard with suspicion other significant curiosities, perhaps stories of lovers or magical moments only there lived.

El elenco artístico del largometraje lo encabeza el propio Acosta.

YULI: LA IMPRONTA DE CARLOS ACOSTA

Por **MARTHA SÁNCHEZ**, enviada especial

© DENISE GUERRA

Carlos Acosta colecciona algunos de los mayores títulos que pueda ostentar un bailarín en el planeta, mas su éxito y reconocimiento internacional nunca le hicieron olvidar sus orígenes. Así lo demuestra en su autobiografía, *No Way Home* (Sin mirar atrás), que recién inspiró la realización de una película en torno al extraordinario bailarín cubano.

El filme *Yuli*, dirigido por la cineasta española Iciar Bollaín, compitió en septiembre en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España. Ahora recorrerá otros certámenes y eventos, incluido el 40 Festival de Cine de La Habana.

El elenco artístico del largometraje lo encabeza el propio Acosta, junto a los actores cubanos Laura de la Uz, Santiago Alfonso, Yerlín Pérez, Carlos Enrique Almirante y Andrea Doimeadiós, entre otros. La compañía Acosta Danza también participa en la cinta, elaborada sobre un guión del escocés Paul Laverty, dos veces ganador de la Palma de Oro de Cannes y habitual escritor de los filmes de Ken Loach. Para este largometraje en particular, Laverty se basó en el libro autobiográfico del bailarín, aunque la realización no pretende presentar un *biopic*.

«La película está articulada en torno a la relación de Carlos y su padre, que fue muy fuerte, muy especial. Reflejará la vida del bailarín, pero el eje central será la relación de un padre y un hijo», adelantó Bollaín a *Arte por Excelencias*.

Un pronóstico se cumplió en la vida de Acosta: el del padre, pues de niño no quería estudiar ballet, y luego, cuando descubrió su pasión por la danza, no imaginó que llegaría a ser uno de los mejores bailarines del mundo. Nunca un mulato había llegado al Olimpo de esa manifestación artística, y con Carlos se rompió el canon de príncipes, duques, en fin... protagonistas de coreografías clásicas europeas concebidas originalmente para intérpretes blancos. De hecho, el largometraje culmina con una escena del bailarín como primer Romeo negro en la historia del Royal Ballet de Londres.

«Los movimientos de Acosta son ingeniosos y delicados, es el prototipo de guerrero y cortesano isabelino», declaró una vez la crítica británica Judith Mackrell, del periódico *The Guardian*.

Al decir de Iciar, la autobiografía de Acosta en la que se inspira la película es el relato fascinante de un chaval mulato, gamberro y callejero que contra todo pronóstico e incluso contra su propia voluntad al inicio, termina siendo uno de los mayores bailarines del mundo.

Con el presentimiento de que algún día su hijo se convertiría en una personalidad importante, Pedro Acosta bautizó a Carlos con el apodo de Yuli, porque lo consideraba descendiente directo de Ogún, un dios africano, un guerrero.

«La cinta reflejará sucesos que no se encuentran en el libro de Acosta y obviará otros que sí», precisó la directora para subrayar la intención de no reflejar una obra eminentemente biográfica.

De las ocho semanas de filmación que abarcó el rodaje, seis transcurrieron en Cuba, una en España y otra en Londres. El personaje de Acosta en su niñez y adolescencia lo encarnan Edison Manuel Olivera y Keyvin Martínez respectivamente.

Bollaín, reconocida por la Academia de Cine de su país con un Goya en 2003, se planteó un largometraje sobre una personalidad en tres etapas: ▶

En la producción del nuevo filme se unieron entidades de España, Francia, Alemania, Reino Unido y el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficas (Icaic).

niñez, juventud y madurez, esta última interpretada por el propio Acosta, pues ahonda en el presente del director de una compañía propia en La Habana. La dirección de fotografía del filme estuvo a cargo de Álex Catalán y la banda sonora de Alberto Iglesias, en tanto María Rovira creó las coreografías. En la producción del nuevo filme se unieron entidades de España, Francia, Alemania, Reino Unido y el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficas (Icaic).

Acosta fue estrella del Royal Ballet de Londres hasta su retiro de los grandes clásicos en 2015, año en el que el Círculo de Críticos de Gran Bretaña le concedió el Premio Nacional de Danza en reconocimiento a sus logros durante toda una vida dedicada a ese arte. En Cuba ostenta el Premio Nacional de Danza, mientras en Reino Unido tiene el título de Sir, concedido en 2014 al recibir la condecoración de Comandante del Imperio Británico.

Carlos prefiere que lo llamen simplemente por su nombre o como Junior, otro sobrenombre impuesto por sus amigos en Cuba, que ahora esperan por el arribo de *Yuli* a las salas de cine de la Isla.

© DENISE GUERRA

Edison Manuel Olivera, quien interpreta a Acosta niño, y la directora Iciar Bollain.

YULI: THE IMPRINT OF CARLOS ACOSTA

Carlos Acosta collects some of the greatest titles that a dancer can hold on the planet, but success and international recognition never made him forget his origins. This is demonstrated in his autobiography, No Way Home (Sin mirar atrás), which recently inspired the making of a film about the extraordinary Cuban dancer.

The film Yuli, directed by the Spanish filmmaker Iciar Bollain, competed in September at the International Film Festival of San Sebastian, Spain, and is ready to tour other events, including the 40th Havana Film Festival, from December 6 to 16.

European critics gave the title of "luminous", "emotive" and "dazzling" to the film starring by Acosta himself alongside Santiago Alfonso, Laura de la Uz, Yerlín Pérez, Keyvin Martínez and the child Edison Manuel Olbera, among other actors.

The company Acosta Danza also participates in the film on a screenplay by the Scottish Paul Laverty, winner of the Palme d'Or at Cannes twice and a regular writer of Ken Loach's films. For this film in particular, Laverty was based on No Way Home, although the realization does not intend to present a biopic.

BALLET ESPAÑOL DE CUBA

Simbiosis de creatividad

Por **TONI PIÑERA**, crítico de danza

Por las hendijas de los ochenta asomó el genio de lo español de la mano de una agrupación que en el tiempo se ha ganado al público cubano y al de muchas otras latitudes con espectáculos que hablan de nuestra identidad. Porque en estos más de treinta años no han sido artistas nuestros que intentan bailar a lo español con un acento pintoresco, sino bailarines que descubren la raíz hispánica que hay en todos nosotros.

Cuando se observan los espectáculos del Ballet Español de Cuba aparece nítidamente la influencia del flamenco en nuestros ritmos y en la fuerte base percusiva de la música y el baile de la isla grande del Caribe. Se baila con todo el cuerpo, con las manos, con los pies, con la mirada. Hay mucho más —simbiosis, creatividad, ganas de hacer— que se multiplica en la escena ante cada nueva salida.

El Ballet Español de Cuba (BEC) fue fundado en 1987 bajo los auspicios de la *prima ballerina assoluta* y directora del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso. En sus inicios fue bautizado como Conjunto de Danzas Españolas del Gran Teatro de La Habana. Más tarde cambiaría su nombre por Ballet Español de La Habana, hasta alcanzar el que ostenta actualmente. La primera directora de la agrupación fue Olga Bustamante, hasta que en 1993 toma el cargo el bai-

larín y coreógrafo Eduardo Veitía. A partir de este momento se trazan nuevas líneas a seguir para perfilar su trabajo y mantener siempre las mejores tradiciones hispánicas —la riqueza y colorido de las danzas regionales, el refinamiento del baile clásico español, la gracia de la escuela bolera, el fuego del flamenco—, hacia obras con un carácter más contemporáneo en cuanto a temáticas y soluciones estético-dramáticas.

Es una etapa en que llegan a la agrupación bailarines de las Sociedades Españolas, el Ballet Nacional de Cuba, Danza Contemporánea de Cuba, Ballet de Camagüey..., y se comienzan a preparar para hacer obras de baile español. Todo eso brinda nuevos aires y estilos a la agrupación, que va encontrando una personalidad. Como Ballet Español de Cuba alcanza un punto cimero. Se funda la primera unidad docente, que les brinda un nivel técnico a los bailarines y es cantera de donde se nutre la compañía. De España llegan agrupaciones, personalidades de la danza, maestros, coreógrafos que enriquecen el quehacer danzario. Marienma, Trini Borrull, Pastora Matos, Manolo Marín, Goyo Montero, José Antonio, María Juncal, Francis Núñez, Marieta Romero, Joan Fosas, Pablo Egea, Ana Ruiz, Hierba Buena, Antonio El Pipa, la Compañía Folclórica de Andorra, la Fundación Antonio Gades y su profesora Estela Araujo y espo-

so, Cristina Hoyos y muchos otros lo colocan en un nivel más alto.

Aparecen en el repertorio obras interesantes con nuevos aires y diversos estilos que enriquecen la escena, y el BEC adquiere mayoría de edad. Con esta sabia nutricia, el BEC comenzó a ganar en madurez, nivel artístico-técnico, belleza interpretativa y prestigio al asumir obras muy elaboradas, como *La vida breve*, *Aquel brujo amor*, *La casa Alba*, *Carmen*, *La Habana Valdés* —inspirada en la *Cecilia Valdés* de Cirilo Villaverde—, así como *El fantasma*, que trajo a la escena un hálito de aventura y romance.

SYMBIOSIS OF CREATIVITY

When you watch the performances of the Ballet Español de Cuba (Spanish Ballet of Cuba,) the influence of flamenco in our rhythms and the strong percussive base of the music and dance of the big Caribbean island clearly pop up. They dance with their whole bodies, their hands, their feet, their looks. There is much more: symbiosis, creativity, and the desire to work and do it well that multiplies on the stage in each new performance.

The Spanish Ballet of Cuba (BEC) was founded in 1987 under the auspices of Alicia Alonso. The first director of the group was Olga Bustamante, until 1993 when dancer and choreographer Eduardo Veitía took over.

Marta Ortega

LA HIJA PRÓDIGA

Por **ALEJANDRA AGUIRRE ORDÓÑEZ** enviada especial

Quince años atrás, Marta Ortega había decidido «colgar las puntas». Tendría dieciséis años cuando descartó los escenarios. Tampoco deseaba tomar distancia de lo que desde niña y hasta ese momento era su vida en bucle, el ballet. Optó entonces por cursar la carrera profesoral.

En unos de los salones de esa misma escuela de Prado, donde Marta preparaba su especialidad, Carlos Acosta montaba *Tocororo, fábula cubana*. Lo singular de ese proceso coreográfico es que el elenco estaba conformado mayoritariamente por bailarines de Danza Contemporánea de Cuba. Como pocas veces, y bajo el techo y sabio amparo de Ramona de Saá, clásicos y contemporáneos se unían para un montaje con alcance internacional. Meses después Carlos llevaría esta obra al Sadler's Wells Theater de Londres, no sin antes estrenarla en febrero de 2003 en el Gran Teatro de La Habana.

Tras presenciar algunos ensayos de *Tocororo*, Marta Ortega había reencausado la decisión frente a su futuro. Atendiendo a las alertas de su vocación se planteó volver a bailar, solo que esta vez decidió seguir el camino como bailarina contemporánea. No volvería a usar zapatillas de puntas.

Descalza sobre el linóleo de Danza Contemporánea de Cuba la conoció a inicios de 2012. Al finalizar un ensayo general de *Casi*, pieza de Juan Kruz —consagrado bailarín y coreógrafo de origen vasco que trabajaba y aún sigue en la emblemática compañía alemana

Sasha Waltz & Guests—, le pregunté su nombre en el pasillo: «Mar-ta-or-te-ga —respondió pronunciando cada letra por si cabía la posibilidad de olvidarlo—, pero si vas a estar una temporada con nosotros puedes decirme Martica», dijo en un tono bastante más relajado. Para entonces Marta Ortega —Martica para los amigos o Marta Inés como personaje referido en habladurías femeninas— era una de las figuras capitales de Danza Contemporánea de Cuba, la compañía insigne de las artes escénicas de la Isla (concretamente en el sector de la danza). Allí estuvo del 2008 al 2015 y trabajó con una gama diversa de creadores cubanos e internacionales. Bailó en los más importantes escenarios del mundo y con especial anhelo —por su conflictivo, pero siempre útil pasado clásico— bailó *Tocororo, fábula cubana* en el Royal Opera House. Como un juego de azar, en 2014 formaría parte del nuevo elenco de esa misma obra que viera gestarse en los salones de la escuela de Prado una década atrás.

Bajo el techo de DCC la vi por última vez en 2015 en medio del proceso de una singular y hermosa obra de Billy Cowie. Al año siguiente, en una de mis frecuentes visitas a la compañía, supe que se había ido. Suele decirse que en Danza Contemporánea de Cuba no hay nadie imprescindible. Cuando queda un puesto vacante es remplazado de inmediato por otro bailarín o bailarina de extraordinario nivel. En DCC el relevo está asegurado. Sin embargo, cuando Marta Ortega dejó la compañía para ser parte del grupo fundador de Acosta Danza, alguien dijo: «Al irse Martica y

Carlos Luis, es como si se fuera la mitad de la compañía». El apego a los mejores supera cualquier intento de normalizar los cambios. No, no todos los miembros de un colectivo son iguales: unos son más memorables que otros.

El pasado 15 de octubre la Real Academia de la Danza del Reino Unido le concedió a Carlos Acosta el Queen Elizabeth II Coronation Award. Una vez más, y como una ráfaga, su nombre recorre la actualidad periodística dedicada a la alta cultura y, en primer lugar, al arte. Con motivo de este premio, y a partir del mes de septiembre, Acosta Danza se presenta con un variopinto repertorio en el Royal Albert Hall. Para esta ocasión Carlos Acosta vuelve a los escenarios con una obra del prestigioso Siri Larbi. Se trata de un dúo que tiene por título *Mermaid*. La pareja de Carlos Acosta para esta pieza iba a ser en un inicio la grandiosa Tamara Rojas. Ambos han sido uno de los dúos icónicos en la historia reciente del ballet. Pero por alguna razón, por otra decisión tomada en el camino podemos anunciar que en este teatro de cinco mil capacidades *Mermaid* será interpretado por Carlos Acosta y Marta Ortega.

«El proceso de montaje de *Mermaid* fue un reto. Me ponía muy nerviosa bailar este dúo con la persona que para mi generación es casi una leyenda. No es sencillo compartir escenario con quien ha sido uno de tus principales referentes, no solo por ser el bailarín que es, sino por ser un ejemplo de constancia y disciplina. Para mí tiene doble significado porque —sin saberlo él— Carlos ha tomado dos decisiones personales

© JOHAN PERSSON

Mermaid, Marta Ortega y Carlos Acosta.

que han supuesto un giro brusco, pero positivo, en mi carrera. Sin embargo, más allá de todo lo que te menciono, lo más duro del proceso de *Mermaid* no fue tanto esa carga psicológica como retomar las puntas. Pensé y dije en alta voz que no iba a poder hacerlo. Lo mejor de todo es que tanto mi pareja de baile como mi coreógrafo, dos grandes ídolos para mí, fueron las personas que con toda la paciencia y humildad del mundo convirtieron ese proceso que parecía aterrador en algo hermoso y lleno de aprendizaje. Las personas grandes suelen ser las más sencillas. De ese modo le perdí miedo a las puntas. Estuve aproximadamente once años sin usarlas. Mis pies habían cambiado mucho durante todos los años que bailé descalza en Danza Contemporánea de Cuba. Al mismo tiempo es obligatorio decir que si yo no hubiese pasado por Danza Contemporánea de Cuba hoy no estaría preparada para llevar mi carrera con la calidad que Acosta Danza requiere. Danza Contemporánea es la compañía que no solo te enseña a ser una buena bailarina, sino a hacer una buena profesional. Además, te da las herramientas

para ser el artista que cada cual desea ser. Lo digo siempre y lo voy a repetir: Danza Contemporánea de Cuba es la compañía que más ha influenciado mi carrera y, más que una compañía, creo es una escuela. No es una institución, es más bien como la casa de los padres, que aunque hagas familia en otro espacio, ese sigue siendo tu nido. Creo que, desde su fundación, ha dado numerosos intérpretes que han dejado muy alto el listón de la danza y de Cuba. En cuanto a Acosta Danza, que es mi proyecto más inmediato, para mí es un lujo imprimir nuevos matices en mi modo de bailar. Debemos agradecer que Carlos Acosta está apostando por una nueva propuesta, renovando el lenguaje clásico e instaurando un nuevo modelo para la danza en el mundo».

Marta Ortega es la hija pródiga del ballet y de la danza. Ella es un ejemplo claro de que las decisiones trascendentales se cambian y se abandonan tantas veces sea necesario. Lo cierto y válido para cualquier circunstancia es que una buena decisión a tiempo puede ser el destierro a un futuro lleno de frustraciones.

MARTA ORTEGA THE PRODIGAL DAUGHTER

Fifteen years ago, Marta Ortega decided to retire from her dancing career. She was sixteen when she left the stage. But she did not want to keep distance from what her life had been since childhood and until that moment: ballet. She then opted to take a teaching career.

*In one of the halls of the same school in Prado, where Marta prepared for her specialty, Carlos Acosta was producing *Tocororo*, a Cuban fable. After watching some rehearsals, Marta Ortega redrew the decision regarding her future. Following her vocation, she decided to dance again, only this time she decided to be a contemporary dancer. She would not wear ballet shoes again.*

*Next October 15, the Royal Academy of Dance of the United Kingdom will grant Carlos Acosta the Queen Elizabeth II Coronation Award. For this occasion, Carlos Acosta will return to the stage with a work by prestigious Siri Larbi. It is a duo whose title is *Mermaid*. Everything is organized so that *Mermaid* will be danced by Carlos Acosta and Marta Ortega.*

© Y. DUBROSKY

MALANDAIN BALLET BIARRITZ

FRANCIA / CUBA: EXCEPCIONAL INTERCAMBIO DANZARIO

Por **RENY MARTÍNEZ**, crítico de ballet

El resultado enriquecedor de esta novedosa experiencia pedagógica entre una compañía francesa, Malandain Ballet Biarritz, y la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso, ejecutada durante una semana en su sede de La Habana, fue presentada en el multidisciplinario espacio denominado Fábrica de Arte Cubano con tres representaciones nocturnas abiertas al público. La prensa especializada fue invitada por los organizadores a la tercera y última de las representaciones de este particular intercambio dancístico entre dos instituciones danzarias con perfiles estéticos diferentes, pero no excluyentes. La experiencia pedagógica fue ejecutada por miembros de la compañía francesa fundada y dirigida por el coreógrafo Thierry Malandain, según el proyecto curatorial del señor Xavier D'Arthuys y la participación de la coreógrafa Sandra Ramy, responsable de los proyectos dancísticos en el mencionado complejo cultural capitalino conocido popular-

mente como la FAC, una antigua fábrica de aceites comestibles hace un lustro rediseñada y reestructurada inteligentemente para el disfrute de la juventud y los turistas en la Isla.

Esta oportunidad nos permitió calibrar lo positivo del evento participativo coral para el desarrollo artístico y ético de la veintena de estudiantes de ballet de nivel medio elegidos por los directores de la ENBFA. La participación de ellos en las clases y ensayos casi seis horas diarias en una semana, bajo la coordinación profesional de Wendy Ferrer, una de las primeras bailarinas de Danza Contemporánea de Cuba, quien imparte cursos de técnica contemporánea en los niveles avanzados, fue satisfactoria, y de esto dan fe dos notables bailarines-coreógrafos del conjunto de Biarritz: Gilles Schambert y Frederick Deberdt.

El público cubano conoció por vez primera el trabajo artístico del MBB en ocasión de sus primeras presentaciones en la Isla en 2004. Considerado uno de los centros coreográficos más importan-

tes de Francia —entre los diecinueve que funcionan actualmente en todo el Hexágono—, regresa a La Habana con estos dos artistas con destacada trayectoria en la escena europea. Ellos nos mostraron —en el desbordado espacio Nave 3 de la FAC—, mediante el programa de setenta minutos, las cuatro obras seleccionadas, en las que se evidencia la esencia renovadora de una agrupación que se distingue por nutrirse del ballet como corriente estética principal, en tanto se implica en la sensualidad que genera la sinergia entre el hombre y la danza. Creada en 1998 por iniciativa del ministerio francés de Cultura y de la ciudad de Biarritz, este conjunto, bajo la dirección de Malandain, estableció sus cimientos en profundos valores humanos, exhibiendo un estilo intemporal a la vez que musculoso, enérgico y sobrio, «que extrae su riqueza de la propia danza y de una visión dinámica del arte».

El programa ofrecido estas tres noches en la FAC estaba conformado con dos solos por los invitados galos y dos

patética gama de impulsos y emociones, a partir de la serie de elementos coréuticos subliminales de su cuerpo, el cual sobrepasa los límites en el proceso de recordar sus humanas experiencias. Sin duda un talentoso artista performático, que comenzó su carrera como bailarín integrando el Ballet del Siglo XX, bajo la dirección entonces del célebre marsellés Maurice Béjart. Sendos intérpretes fueron afortunados con la ejecución inteligente del diseño de luces creado *in situ* por Christian Grossard.

Finalmente, tocó el turno a las demostraciones de los aprendices de la ENBFA. Primeramente intervino una juvenil pareja de 16 años, María Luisa y Yasiel, ganadora del Grand Prix en el recientemente celebrado Concurso Internacional de Academias de Ballet de La Habana, para ofrecernos su interpretación del dúo de amor *Mozart á 2* —en el repertorio activo del conjunto de Biarritz desde 2010—, que con justeza se apoya musicalmente en un hermoso concierto para piano y orquesta del genio de Salzburgo. En escasos cinco días aprendieron y asimilaron, merced a su sólida formación académica, una escritura y estilo que les era ajena, por las complejas frases neoclásicas del heterodoxo movimiento creado por Malandain.

Igualmente, podemos confirmar los notables resultados conseguidos en la interpretación del *Bolero* de Ravel, una difícil pieza coral sui generis para seis chicas y once chicos de físicos envidiables, los cuales se esforzaron en vencer la gestualidad marcada por los acentos del *ostinato* en la partitura, así como las posturas *en dédans* opuestas a su habitual posición *en dehors*. Eso sí: aquí no hubo giros virtuosos o cargadas desafiantes. Pero sí disfrutamos el despliegue de gracia y juvenil belleza de estos prometedores talentos.

Lo visto consolida un convenio de toma y daca, una especie de viaje cultural permanente entre los dos países, que mantienen por mucho tiempo relaciones amistosas y diplomáticas. Tanto Schambert como Deberdt se ocuparon, en esta oportunidad, de la transmisión de saberes a los alumnos caribeños, quienes confesaron que era la primera vez que trabajaban en una experiencia didáctica con una escuela de ballet de tan alto nivel como la cubana, subrayando que se entregaron con fervor a una técnica y estilo diferentes a su formación académica.

Según afirma Wendy Ferrer, sus estudiantes se concentraron en aprender lo que les impartían los maestros invitados. «No fue nada difícil compartir saberes con Frederick [Deberdt]; además, los chicos tienen la disciplina y disposición necesarias para aceptar nuevas experiencias». Por su parte, la reconocida maestra Ramona de Súa, Premio Nacional de Danza y directora de la ENBFA, expresó su adhesión a este intercambio, al cual nunca se mostró reticente ante una posible lesión muscular en los dúctiles cuerpos de sus juveniles estudiantes al acometer ejercicios de la danza moderna o contemporánea, como demanda el estilo neoclásico de Malandain. «Me siento satisfecha con los resultados, y espero que este puente cultural dancístico con Francia tenga una continuidad fructífera», concluyó la Maestra De Súa.

FRANCE/CUBA: AN EXCEPTIONAL DANCE EXCHANGE

The enriching result of this innovative pedagogical experience between a French company, Malandain Ballet Biarritz, and the “Fernando Alonso” National Ballet School, that took place for a week at its headquarters in Havana, was presented at the multidisciplinary space called the Fábrica de Arte Cubano with three night performances open to the public.

The pedagogical experience was presented by members of the French company founded and directed by choreographer Thierry Malandain, based on the curatorial project of Mr. Xavier D'Arthuys and the participation of choreographer Sandra Ramy.

This opportunity allowed us to gauge the positive of the participatory choral event for the artistic and ethical development of the twenty mid-level ballet students chosen by the directors of the ENBFA (“Fernando Alonso” National Ballet School.) Their participation in the classes and rehearsals for almost six hours a day during that week, under Wendy Ferrer’s professional coordination, one of the prime ballerinas of Danza Contemporánea de Cuba (Cuban Contemporary Dance,) who teaches courses of contemporary technique for advanced levels, was satisfactory. Two remarkable dancers-choreographers from the French company can testify to this: Gilles Schambert and Frederick Deberdt.

piezas bailadas por los estudiantes de la ENBFA. Abrió el espectáculo Frederick Debert, cráneo rasurado, espléndido torso atlético desnudo, con mallas grises y encerrado literalmente en un cuadrilátero de barras metálicas de una clase de ballet, que manipula con destreza en el transcurso de la sobria escritura coréutica, donde nos muestra sus notables habilidades en *Silhouette*, un solo concebido por Malandain con el apoyo musical de la última sonata escrita para piano por Beethoven poco antes de su muerte, siempre bajo un minimalista diseño de luces.

Luego le tocó el turno a Gilles Schambert, intérprete y coreógrafo del solo *Corps de Soi*, con el místico soporte musical proporcionado por la pieza de John Tavener *Prayer of the Heart*, interpretada en latín por la afamada cantante nórdica Bjork. El espigado bailarín inicia sus movimientos desde la posición fetal, vestido únicamente con un *slip* negro, ejecutando un *in crescendo* gestual a partir del cual nos transmite una

El editor Si tiene Quien le Escriba

Por **FRANCESCO ROSSINI**

El crítico de arte Ramón Casalé y nuestra enviada especial Cristina Fonollosa en el área expositiva de Swab Barcelona.

► Como en casa se sintieron en la feria Swab Barcelona la pintora y periodista Cristina Fonollosa y nuestro crítico de arte Ramón Casalé, quienes estuvieron acreditados desde el primer pase a la feria hasta el último día, y por eso pueden brindarnos en esta edición sus trabajos exclusivos.. Deseamos mucho éxito a la comisaria Carolina Diez-Cascón en las próximas ediciones, y la invitamos a las Américas y el Caribe, donde hay muchos jóvenes artistas deseosos de sumarse a esta propuesta de su padre, el arquitecto Javier Diez-Cascón.

► En la cada vez más apasionante ciudad del Valle de los Ingenios ha abierto sus puertas desde mayo pasado Gato Negro Open Studio, un espacio muy diferente en sus propuestas a la media de venduta de arte que allí pulula. Este da cobija a aquellos que sueñan despiertos. En palabras de la estudiante de arquitectura Daniela Arteaga, «...el sueño de reunir a muchos artistas en un espacio dinámico y versátil, para disfrutar de piezas únicas, nacidas de esperanzas y anhelos, y de la unión indisoluble de tradición y contemporaneidad. Un oasis de buen arte, entre playas y montañas, y las piedras ardientes testigos de siglos de historia. La buena música, el baile, el teatro, la literatura, el cine, la moda y las artes visuales se unen como forma de expresión e identidad». La mejor prueba es la imagen que publicamos, donde los niños son los protagonistas del desfile de ropas tejidas por los artesanos trinitarios. Pasen por la calle Desengaño número 356, donde los artistas Miguel Ángel Valdivia, Daniel Acebo, Edras Francisco Rodríguez y Yasiel Elizagaray siempre tienen nuestra revista, para que pase de mano en mano.

► El centro de Granada se convirtió en el pasado septiembre en un museo urbano, con obras de arte contemporáneo al aire libre, gracias a la plataforma crear/sin/prisa, de Cervezas Alhambra, y su filosofía «Parar más, sentir más». Nuestro enviado especial, Yordanis Ricardo Pupo, escribió on line en www.arteporexcelencias.com que ha sido «la primera vez que coinciden en la misma ciudad las seis piezas artesanales de la colección, creadas por artistas españoles y extranjeros e inspiradas en la ciudad. En cada una de las obras instaladas en lugares emblemáticos de la capital nazarí, como la Fuente de las Batallas o la Plaza del Carmen, había personal especializado para contar a los transeúntes pormenores de los procesos de creación». *Arte por Excelencias* no podía dejar pasar esta oportunidad de «parar, mirar, tocar y sentir» el trabajo de Mau Morgó, Pierpaolo Ferrari, Raquel Rodrigo, Álvaro Catalán, Nacho Carbonell y Martín Azúa. Aunque Cervezas Alhambra recomienda el «consumo responsable», durante la realización de este reportaje se consumieron cuatro litros de Alhambra Tradicional, elaborada en Granada desde 1925, una pequeña venganza de @yricardo porque no hubo degustación al final de su visita, con treinta y tres grados de temperatura.

► Próximamente se inaugurará *Artedrez*, del artista plástico Alexis Fernández Arce, en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el querido México. Se trata de otro proyecto singular, donde se unen las artes visuales y el ajedrez, como el ya sucedido en el Grupo Excelencias con la iniciativa de los pintores haciendo obras a partir de tableros del juego ciencia. Esta vez, la muestra tiene como antecedentes las exposiciones *Artedrez Habana 2017* y la de Madrid en el mismo año, relacionadas con la convocatoria al Torneo Internacional de Ajedrez Carlos Torre.

En estas exposiciones se muestran obras con temática del ajedrez junto a otras de temas relacionados conceptualmente con el pensamiento y la reflexión como actividad humana imprescindible. En el siguiente link pueden encontrar obras del pintor Alexis Fernández Arce: <https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=JC>

► Nuestra representante en Perú, la promotora Mariella Stuart Pando, nos comenta por WhatsApp la grata nueva de que el Museo Larco aparece por segundo año consecutivo en el prestigioso listado de los veinticinco mejores museos del mundo en Trip Advisor, y ahora ha sido elegido el mejor de Sudamérica en la lista Travellers Choice 2018, como resultado de evaluar las opiniones de los millones de usuarios de esta red social líder en consejos de viaje. Andrés Álvarez Calderón, presidente ejecutivo del Museo Larco, comentó: «Nuestra verdadera y mayor satisfacción es habernos podido mantener en esta prestigiosa lista. Hay magníficos museos que han salido de la tabla inexplicablemente, como por ejemplo, uno de mis favoritos en el mundo, el Victoria & Albert Museum de Londres». Viaje hasta Lima el reconocimiento al riguroso equipo de museólogos, y a sus gestores y promotores; merece un aplauso su labor en el distrito de Pueblo Libre.

► El Portal del Arte Joven de Cuba se hizo eco de la presentación de las revistas *Excelencias* en el espacio del Salón de Mayo en el capitalino Pabellón Cuba. La tertulia expuso a los presentes los proyectos *Arte por Excelencias*, *Excelencias del Motor* y *Excelencias Gourmet*, y se conocieron los pormenores de la compañía cubana Danza Contemporánea de Cuba, en voz de su director, Miguel Iglesias, además de los últimos trabajos del artista Jesús Lara Sotelo, quien da vida a la portada del número 39 de *Arte por Excelencias* con la pieza *Alicia y el cisne negro*. Durante el encuentro, Jorge Ignacio Coromina Sánchez, corresponsal permanente en la mayor isla de las Antillas, rememoró cómo en 1997 los medios impresos dieron origen al Grupo Excelencias en la ciudad de Santiago de Cuba, en el contexto de la Fiesta del Fuego y Festival del Caribe. En ese entonces José Carlos de Santiago Bartolomé, fundador y presidente, apostó por la nación caribeña y sus encantos, por lo que hoy significan más de treinta y cinco medios en seis idiomas, los cuales visibilizan el producto turístico de la imagen Cuba, su arte y cultura. Lea más en <http://www.ahs.cu/grupo-excelencias-en-el-panorama-cultural-cubano/>

► Muy agradecidos estamos a José María de Francisco, director de la Feria Estampa Madrid, por el tiempo para responder con prontitud el cuestionario de preguntas de este medio de prensa, y en especial a nuestra editora digital Isel Pérez, y a Gerardo, de la agencia de comunicación. Cuando este número esté circulando en la capital colombiana para ArtBo, igual lo estará haciendo en la que es ya, por importancia, la tercera feria española, tras el acuerdo con Ifema. Deseamos mucha suerte a los organizadores. Confirman la dimensión de la muestra en www.estampa.org

► La iniciativa CubaCultura 2018, que se celebró nuevamente en el Centro de Arte Harina de Otro Costal, en Trigueros, provincia de Huelva, es un modelo de cuánto puede hacerse por la amistad y el sano intercambio cultural entre nuestros pueblos.

En la foto, de izquierda a derecha, el pintor Seisdedos; la actriz Laura de la Uz, Cristóbal Romero, alcalde de Trigueros y colaborador imprescindible; Claudia y Arián Irsua, artista plástico, y su musa; el cantautor Descemer Bueno; Lourdes Santos, organizadora del Centro de Arte; los pequeños Leo y Amaranta; Héctor Garrido, fotógrafo onubense; Lourdes Garrido, diputada de Cultura en Huelva; el repentista y poeta cubano Alexis Díaz Pimienta; y la cantaora de flamenco Charo Martín, quienes convocan a la próxima edición en agosto de 2019.

► Por ahí nos vemos, deuda pendiente, palabra de Excelencias.

Desfile de modas para niños en Gato Negro Open Studio.

DOSSIER DE ARTES VISUALES

Natalia Muñoz

NATALIA MUÑOZ RENTERÍA
(Monterrey, Nuevo León, 1966)

Egresada de la Licenciatura de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde 1990 es catedrática en Diseño Industrial y coordinadora de su Departamento de Fotografía.

Su obra se ha presentado en más de sesenta exposiciones individuales y colectivas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Coahuila, el Instituto Tecnológico de Nuevo León, el Centro Promotor de la Cultura Cubana en Zacatecas, en diversas ediciones de las Romerías de Mayo de Holguín y en La Habana.

Ha sido acreedora de reconocimientos a su labor por el Gobierno de Veracruz (2003) y por la ciudad de Holguín (2006), así como de la placa Electa Arenal. En 2012, por la exposición *Una mirada a Cuba*, se le concedió un reconocimiento en las Romerías de Mayo. Obtuvo además el segundo lugar en el certamen «Un flashazo ciudadano», organizado por la Comisión Estatal Electoral en 2010.

Graduated from Industrial Design from the Faculty of Architecture of the Autonomous University of Nuevo Leon. Since 1990 she has been a professor in Industrial Design and coordinator of her photography department.

His work has been presented in more than sixty solo and group exhibitions at the Autonomous University of Nuevo Leon, the Autonomous University of Coahuila, the Technological Institute of Nuevo León, the Center for the Promotion of Cuban Culture in Zacatecas, in various editions of the Romerías de Mayo in Holguín and in Havana, Cuba, among others.

*She has been credited with recognition by the Government of Veracruz (2003) for her work and by the City of Holguín (2006), as well as the Electa Arenal plaque. In 2012, for the exhibition *Una mirada a Cuba*, she was granted a recognition at the Romerías de Mayo. She also won the second place in the contest *Un flashazo ciudadano*, organized by the State Electoral Commission in 2010.*

(1)

CONTACTOS / CONTACTS

Tel: (52) 8121998959

Email: natalia35mm@yahoo.com.mx

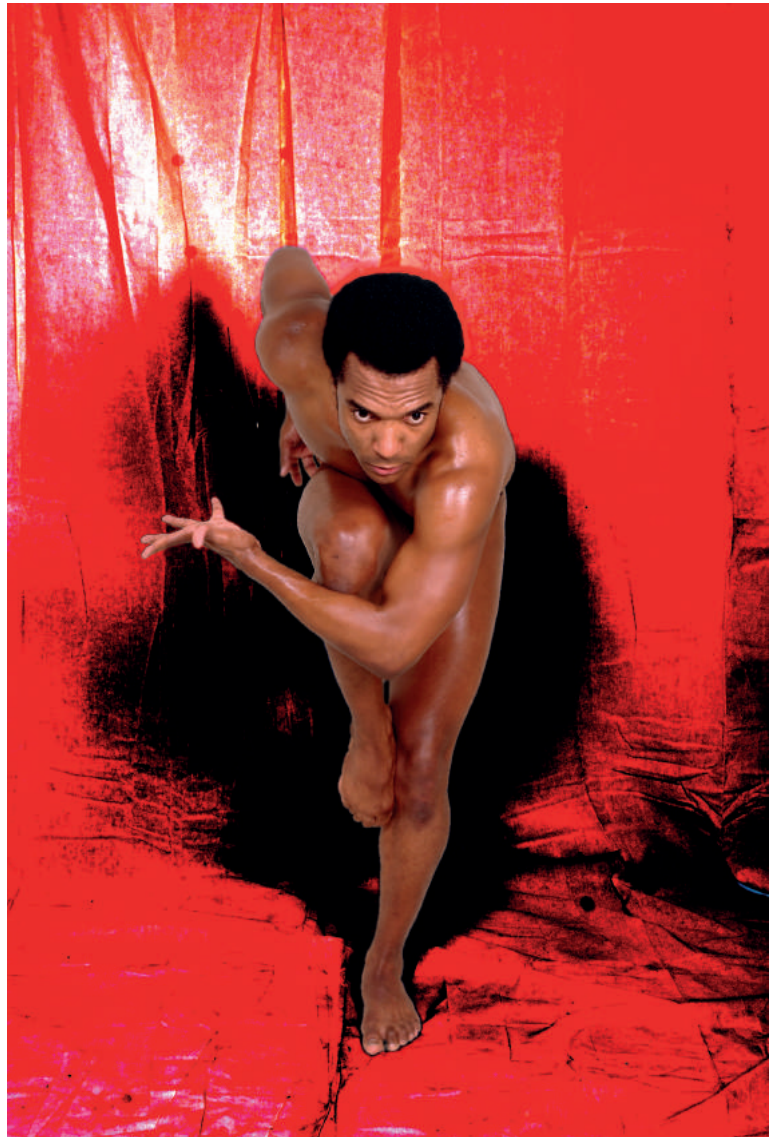
Facebook: Natalia Muñoz Ramírez

(3)

(4)

1. *El cascanueces*.
(8 pulg. x 30 pulg.)

2. *Recordando a Leonardo*, 2012.
(14 pulg. x 40 pulg.)

3. *Odette y la luna*.
(16 pulg. x 24 pulg.)

4. *Hombre en rojo*, 2011.
(24 pulg. x 16 pulg.)

5. *Lección de ballet*.
(15 pulg. x 10 pulg.)

6. *Bandera, bandera de México*, 2005.
(24 pulg. x 26 pulg.)

(5)

(6)

TEATRO NACIONAL DE CUBA

Una plaza para el arte y la historia

Por **REDACCIÓN EXCELENCIAS**

El Complejo Cultural Teatro Nacional de Cuba, ubicado en Paseo y 39, Plaza de la Revolución, pertenece al Consejo Nacional de las Artes Escénicas del Ministerio de Cultura. Fue inaugurado el 3 de septiembre de 1979 con la gala de apertura de la Sexta Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (NOAL).

Nuestro teatro tiene la misión de promover lo más auténtico de la cultura cubana y universal, y estimular el intelecto y la espiritualidad de la sociedad.

A partir de encuestas a los diferentes públicos, el Grupo de Promoción y Divulgación crea una cartelera variada y de calidad. Poseemos un sitio web, del cual somos pioneros a nivel nacional, que nos facilita tener actualizado a dichos públi-

cos, con la posibilidad además de hacer reservas a través del correo electrónico.

Contamos con dos salas bien equipadas y confortables. La Avellaneda, con 2056 butacas, ha servido de escenario a prestigiosas compañías, agrupaciones y solistas de la talla del Ballet Nacional de Cuba, la Litz Alfonso Dance Cuba y la Acosta Danza, el Cuarteto de Arpas de Chicago (Estados Unidos), la Ópera de Beijing (China), la inigualable Omara Portuondo, el reconocido Buenavista Social Club, el maestro Frank Fernández y el Coro Nacional de Cuba, por solo mencionar algunos.

La Covarrubias, con 840 lunetas, es un recinto más íntimo. En la actualidad es la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional, prestigiosa agrupación que ha acompañado a grandes figuras nacionales y extranjeras como Juan Carlos Rivas

(Colombia), Raúl Miguel Rodríguez y el trompetista Sebastián Gil (España), así como las cantantes cubanas Osdalgia, Annie Garcés y Haydée Milanés.

Brindamos servicios de alquiler de salas para reuniones, talleres, graduaciones, espectáculos y otras actividades. Con ello ampliamos nuestra misión de estar más cerca del público y de las instituciones.

Su ubicación es privilegiada, en el entorno de la Plaza de la Revolución. Sus espacios interiores y exteriores están engalanados con obras patrimoniales de artistas de gran prestigio en Cuba y en otras latitudes. Posee amplias áreas de parqueo.

Un equipo técnico profesional estará en función de usted desde su llegada a este Complejo Cultural, para hacer su estancia agradable y brindarle un servicio de excelencia.

TEATRO NACIONAL DE CUBA A PLACE FOR ART AND HISTORY

The Teatro Nacional de Cuba Cultural Complex, located at Paseo and 39th street, Plaza de la Revolución, belongs to the National Council of Performing Arts of the Ministry of Culture. It was inaugurated on September 3, 1979.

We have two well-equipped and comfortable halls: the Avellaneda, with

2,056 seats, has been a stage for prestigious companies, groups and soloists.

The Covarrubias, with 840 stalls, is a more intimate venue. It is currently the headquarters of the National Symphony Orchestra.

Its location is privilege: in the surroundings of the Plaza de la

Revolución. Its interior and exterior spaces are adorned with patrimonial works of artists of great prestige from Cuba and other parts of the world.

Since your arrival at this Cultural Complex, a professional technical team will be at your service to provide an excellent service and make your stay pleasant.

EL OJO DEL CÓNDOR

LAS CHOLAS

«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

Texto y fotos **KALOIAN SANTOS CABRERA, desde La Plata, Argentina**

Las mujeres andinas, de largas trenzas, pueden llevar sobre sus espaldas todo tipo de cargas —especialmente a su hijo— en multicolores telas. Se conocen como «cholas» y son un ejemplo espontáneo de resistencia cultural.

Hasta hace unas décadas estas mujeres eran marginadas y fustigadas en Bolivia por las clases dominantes. Para entrar a las oficinas públicas debían quitarse el sombrero y agachar la cabeza. No podían acceder, por ejemplo, a los hoteles o a la universidad, y mucho menos ocupar algún cargo gubernamental. Al parecer, estaban destinadas solo a servir a oligarcas y familias pudientes. Pero las cholitas, a pesar de la discriminación, resistieron y mantuvieron sus hábitos con gracia.

Es en el año 2006 cuando, con mayor fuerza, la mujer indígena —como toda la cultura originaria— fue reivindicada. Por primera vez en la historia un indígena: Evo Morales, asumía la presidencia del país. Desde entonces hay cholitas ministras, gobernadoras, juezas, senadoras y diputadas.

THE CHOLAS

Andean women, with long braids and on their backs can carry all kinds of loads -especially to their sons- in multicolored fabrics, they are known as "cholas" and are a spontaneous example of cultural resistance.

Until a few decades ago these women were marginalized and whipped in Bolivia by the ruling classes. To get into the public offices they had to take off their hats and to lower their heads. They could not access, for example, to the hotels or the university and even thinking of occupy any governmental position. Apparently, they were destined only to serve oligarchs and wealthy families. But the cholitas, in spite of the discrimination, resisted and maintained their habits with grace.

In 2006, with greater force, the indigenous woman - like all the original culture - was vindicated. For the first time in history an indigenous, Evo Morales, assumed the presidency of the country. Since then there are cholitas ministers, governors, judges, senators and deputies.

Post-it 5

ARTE CONTEMPORÁNEO CUBANO

|| TAÍSSÉ DEL VALLE ||

≡ POST IT: UN PUENTE HACIA LA CREACIÓN ARTÍSTICA ≡

POST IT: A BRIDGE TO ARTISTIC CREATION

Los más jóvenes artistas de la plástica en Cuba ocupan el centro de la diana. Es que Post it, Concurso de Arte Contemporáneo encausa su brújula en esa dirección: a los artistas en ciernes, aquellos que desconocemos y que están labrando su propio camino en el arte. El certamen abre un abanico de posibilidades para el contexto artístico emergente entre 18 y 35 años de edad. La calidad curatorial y el rigor del jurado están garantizados.

En la quinta edición se presentaron 119 artistas de doce provincias del país y del municipio especial Isla de la Juventud. Un prestigioso jurado —compuesto por Lesbia Vent Dumois, presidenta de la Sección de Artes Plásticas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba; Nahela Hechevarría, crítica de arte, curadora de Casa de las Américas y editora de la revista *Arteamérica*, Premio Guy Pérez de Cisneros de Crítica de Arte 2017; José Ángel Vincench, artista visual y profesor de la Universidad de las Artes; Octavio Irving, artista visual y profesor de la Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro; y Sandra García Herrera, Elisa M. López y Miriam Pérez Casanellas, galeristas del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC)— fue el encargado de seleccionar veinticinco obras finalistas.

Las piezas fueron expuestas en la Galería Galiano entre el 5 de septiembre y el 26 de octubre, como parte de las actividades por los cuarenta años de creado el FCBC. Nuevamente las manifestaciones más representadas fueron la pintura, el dibujo y la fotografía. En lo pictórico resaltaron las piezas *30 de junio*

de 1962, de Leonardo Luis Roque; *Contenidos*, de Yasiel Álvarez, y *El arrase*, de Yohandris Suárez. Por lo impecable de la técnica se destacaron los dibujos sobre lienzo *Nudo en la garganta*, de Daniel Díaz, y *Remade*, de Jorge Dáger; y en el universo fotográfico impactaron *Gemelos I y II*, de Osmara Alberteris.

Solo tres artistas serán premiados. Ellos tendrán la posibilidad de una exposición personal —que en muchos casos resulta la primera de sus carreras artísticas—, incluyendo el soporte promocional requerido. Los dos primeros obtendrán también, por concepto de producción de obras, 3 000 CUC y 1 500 CUC respectivamente. Presentarse es ya una ganancia, porque las obras finalistas seleccionadas estarán compiladas en un catálogo realizado por el sello editorial Collage Ediciones. El FCBC ha sido la entidad convocante del certamen, que surgió en 2013 y ahora retoma su carácter anual, posicionándose como escudo del arte emergente y redescubriendo el talento artístico de la Isla.

Transcurridas cinco ediciones desde Post it 1, quizás se pueda hablar de una generación Post it. De ser así, estaría integrada por Adislén Reyes, Alex Hernández, Lisandra Ramírez y otros ganadores de convocatorias anteriores, quienes han logrado posicionarse en circuitos de ferias internacionales. Lo cierto es que cada año va *in crescendo* el número de participantes desde diversos puntos del archipiélago. Será que, en el afán de reconocerse, los jóvenes artistas quieren medirse en el termómetro de un concurso múltiple y heterogéneo.

The youngest plastic artists in Cuba occupy the center of the bull's-eye. It is that Post it, Contest of Contemporary Art, channels its compass in that direction: to in the making artists, those we do not know and who are working their own way in art. The contest opens a range of possibilities for the emerging artistic context between eighteen and thirty-five years of

age. The curatorial quality and the rigor of the jury are guaranteed.

In the fifth edition, 119 artists from twelve provinces of the country and the special municipality from Youth Isle participated. A prestigious jury was responsible for selecting twenty-five finalist works.

The pieces were exhibited at Galiano Gallery between September 5 and

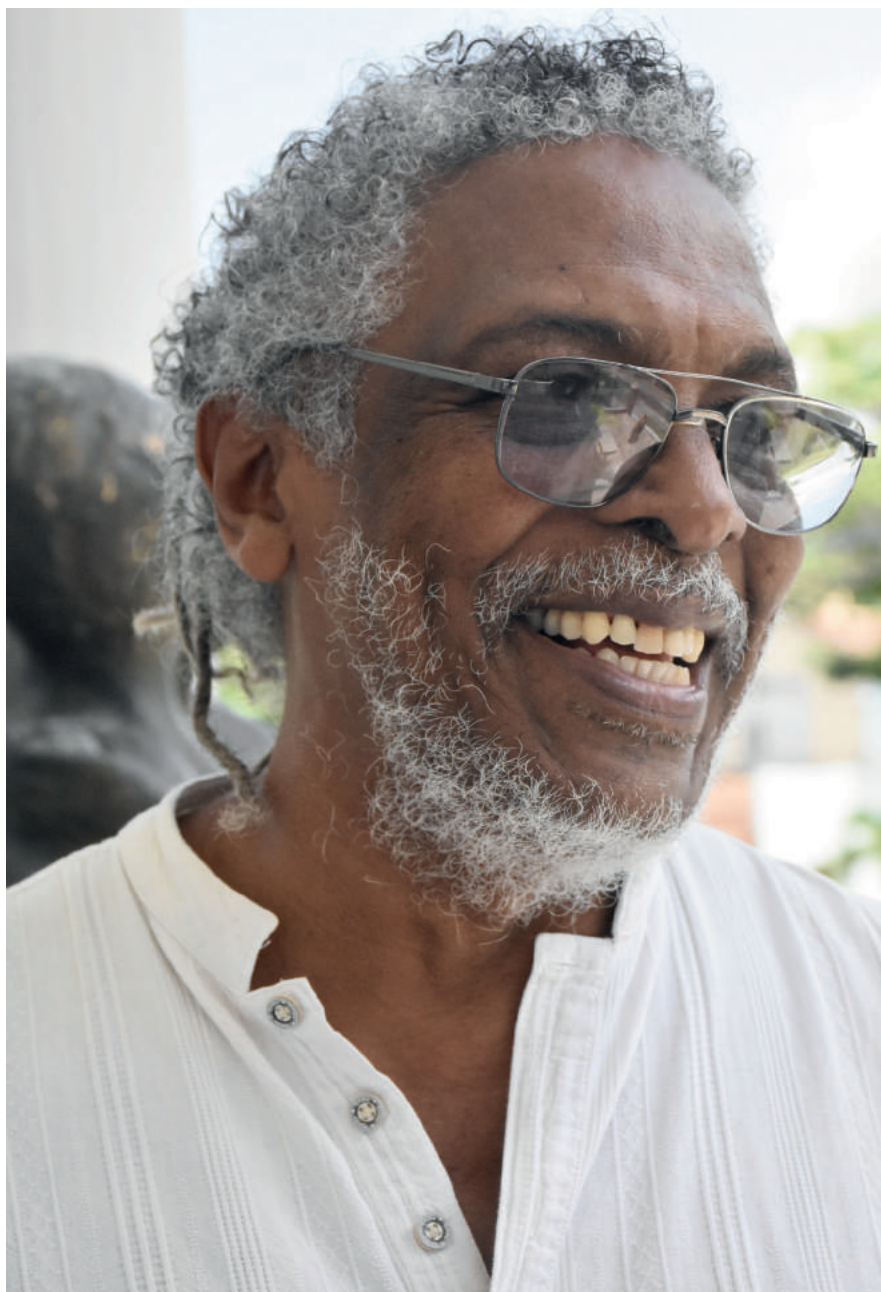
October 26. Again the most represented manifestations were painting, drawing and photography. Each year the number of participants from different parts of the Island increases. It will be that in the eagerness to recognize themselves, the young artists want to measure themselves in the thermometer of a multiple and heterogeneous contest.

Lescay pinta a su abuelo

A LOS CINCUENTA AÑOS DE VIDA PROFESIONAL DEL RELEVANTE ARTISTA CUBANO, EN EL MEMORIAL JOSÉ MARTÍ SE EXHIBE UNA MUESTRA DE SU OBRA.

Por **OMAR GONZÁLEZ, escritor**

Fotos **ARCHIVO GRUPO EXCELENCIAS**

Como mismo puede afirmarse que no existe exposición, antología o compendio que sea suficiente para mostrarnos a un escritor o a un artista en su dimensión más exacta, puede sostenerse que no hay resumen capaz de apresar una mínima vida, cualquiera que esta sea, en la extensión de la totalidad de sus valores. De ahí que todo ejercicio axiológico sea complementario.

En lo no poco que he leído acerca de mi hermano santiaguero Alberto Lescay Merencio, con quien comparto suerte hace más o menos cuarenta años, encontré este autorretrato suyo que se me antoja el más completo para conocer los orígenes del autor de *Viaje perpetuo*, la muestra que inauguramos. Me permito citar algunos pasajes:

«Nací el último día de Escorpión, a la mitad del siglo xx, en la punta de la loma de Martens, cerca de Santiago de Cuba. Mi madre: espiritista cruzada, bordadora, modista, maraquera, fiestera, fiel esposa, buena amiga y mejor madre aún, hija de mambí, quien había raptado a mi abuela desde las montañas oscuras de Baracoa. Mi padre: tresero, chofer, bailador y un infinito enamorado. La infancia y adolescencia transcurrieron entre el campo y la ciudad; siempre que pude, escogí el primero (...) En la ciudad todo me era ajeno, menos las volteretas y sacudidas de mi madre, en medio del incienso para alejar de mí las malas influencias espirituales (...) El perenne recuerdo del monumento en bronce al Mambí Desconocido en la Loma de San Juan, mientras jugaba al escondido, me hace sospechar que en ese instante se abrió para mí el camino de la plástica».

No es menester investigar demasiado para percatarse de su laboreo, si bien no son precisamente los espacios habaneros los que más se abren a la exposición de las obras de este artista. Pero he aquí otras virtudes de Lescay: su tenacidad y su capacidad para vencer obstáculos. Para él, hacer algo útil, bello y amable es lo más importante cada día, tanto en Santiago, que lo es todo en su vida y en su obra, como en Bayamo, Holguín, Las Tunas, Camagüey y la mismísima Habana, donde tan bien se le quiere por lugareños, amigos y colegas.

De cualquier modo, ¿qué más tendría que hacer Alberto en la escultura —entiéndase la monumentaria y la de pequeño formato—, la pintura, el dibujo, el grabado, el performance, el pensamiento y la promoción cultural para merecer lo que le falta luego de haber nacido en esta «fiesta innombrable»?

Durante los últimos diez años, Lescay ha realizado o participado en cincuenta exposiciones y performances, veinticuatro personales y veintiséis colectivas. Ahora mismo se le encuentra en *Eros*, también organizada con motivo de sus cincuenta años de vida profesional, en la galería René Valdés Cedeño, de la Fundación Caguayo, y en *Navegar*, donde comparte escena, tras la celebración del Festival del Caribe, con su hermano Eduardo Roca Salazar (Choco), en la Casa del Caribe, ambas en Santiago de Cuba.

VIAJE PERPETUO

En Lescay la historia se manifiesta como algo consustancial y, al mismo tiempo, como el devenir aprehendido e incorporado a la cotidianidad de una vida, la suya, y, por supuesto, la de sus familiares y contemporáneos. No tiene que hacer el más mínimo esfuerzo ni colocarse en la piel y los contextos de un hecho, un recuerdo o una figura históricos para representarlos artísticamente y transformarlos en testimonio y creación de fe. Conociéndolo como lo conozco, uno se percata de que él es, en sí mismo, parte esencial de la explicación de la cultura cubana.

En muchas de sus obras, el movimiento es vuelo, crecimiento, floración, desafío a los límites de la forma y el equilibrio, en aras de la difícil armonía de un oxímoron: su abstraccionismo figurativo, que no su figuración abstracta. Y el viaje, siempre el viaje, como signo de perennidad en el espacio. Búsqueda y hallazgo.

En la exposición *Viaje perpetuo*, curada por Alejandro Lescay, afloran singulares evocaciones de José Martí, Mariana Grajales, Antonio Maceo, el abuelo mambí y el amor en la manigua, Fidel ante el abismo de nuestra época y en el activo reposo del guerrero, Ernesto Che Guevara y su honda mirada indagadora, Frank País en la memoria de sus actos, el teniente Pedro Sarría Tartabull —salvador de Fidel—, la risa cómplice y alegre de Raúl ante el boceto del conjunto escultórico dedicado a su hermano entrañable, el líder de la Revolución, concebido para ser emplazado en las es-

Dos Ríos es una de las piezas de la exposición *Viaje perpetuo*.

tribaciones de la Sierra Maestra: una estela de gloria, un corcel que se afincan en la tierra y toca el firmamento.

Aquí están los machetes del abuelo pletóricos de fuerza ancestral, luego de haber subido a La Plata, desandar Baracoa y ser purificados en el arroyo donde más de una vez bebió agua y estuvo Fidel. Aquí están el carnet —entonces cartera— de pensionada del Ejército Libertador de la madre de Lescay y otros atributos de su infancia y de su familia.

«Puede decirse —ha confesado el artista— que todo lo que he hecho en mis cincuenta años de vida profesional es tratar de pintar a mi abuelo». Y así se advierte fácilmente en esta exposición, curada por su hijo Alejandro y acogida por el Memorial José Martí, un sitio cada vez más eficaz en su misión de arropar el buen arte.

En fin, aquí está un artista santiaguero, cubano, universal, cargado de muchas vidas y comprometido, desde la honestidad y la lealtad, con el destino de su patria —porque Lescay es y no necesita pregonararlo ni se limita a parecerlo—, meditando, añorando el porvenir como quien vislumbra el pasado y lo defiende y asume como fundamento y raíz.

Y todo primorosamente hecho. Pero de esto, ojalá se ocupen los críticos.

LESCAY PAINTS HIS GRANDFATHER

In the exhibition Viaje perpetuo curated by Alejandro Lescay, singular evocations of José Martí, Mariana Grajales, Antonio Maceo, the mambí grandfather and love in the wilds emerge: Fidel facing the abyss of our time and in the active rest of the warrior, Ernesto Che Guevara and his deep inquiring gaze, Frank País in the memory of his actions, Lieutenant Pedro Sarría Tartabull - the savior of Fidel - Raúl's knowing and cheerful laugh at the sketch of the sculptural ensemble dedicated to his beloved brother, the leader of the Revolution, conceived to be located in the foothills of the Sierra Maestra: a trail of glory, a steed that rises over its hind legs on the ground and touches the firmament.

In short, here is an artist from Santiago de Cuba: universal, full of many lives and committed, honest and loyal to the destiny of his homeland - because Lescay is so and does not need to proclaim it or try to just look like it - meditating, yearning for the future as someone who glimpses the past and champions and assumes it as a foundation and root.

La muestra de Lescay es acogida por el Memorial José Martí, en la Plaza de la Revolución.

Perpetuos contrapunteos de un viaje a la semilla

Por **JOSÉ ÁNGEL TÉLLEZ VILLALÓN**, crítico de arte

Contrapunteo: no hallo mejor término para describir el diálogo que por estos días se establece entre *Viaje perpetuo*, la muestra personal del reconocido artista de la plástica Alberto Lescay, con el patrimonio simbólico que el Memorial José Martí atesora.

El más evidente contrapunto —ese «género dialogístico que lleva hasta el arte la dramática dialéctica de la vida», tan característico en la tradición folclórica de la mayor de las Antillas— se da entre las nueve pinturas —óleo, acrílico, mixta y carboncillo sobre lienzo— y las siete piezas volumétricas —esculturas en bronce, un boceto y una instalación documental—. O entre la más conocida faceta de escultor monumental y la de pintor. Urge aclarar que Lescay no es un escultor que pinta o un pintor que esculpe, aunque en sus lienzos se perciban profundidades y las texturas arañen la bidimensionalidad.

Con más combinatorias y salidas es el proceso contrapuntístico entre lo monumental figurativo de esculturas como *Che* (2013) y *Pedro Sarría* (2013), con el abstraccionismo figurativo de pinturas como *Mambí* (2013) y *Bandera paisaje* (2016). Las tensiones o equilibrios entre los cuadros y al interior de algunos de ellos, como en

los lienzos *Mirada* (2016) y *David* (2017), impulsos que devienen en otro más profundo y anticolonial: los contrapunteos que en *Viaje perpetuo* se evidencian entre doña épica y don expresionismo.

Se sabe: el arte de historia, con su vertientes mitológicas y épicas, fue considerado por mucho tiempo el *grand genre*, el más demandado en los encargos de mecenas e instituciones y el más premiado en los concursos académicos. Se caracteriza por expresar una interpretación realista de la vida —la preferida por los ricos— y transmitir un mensaje moral o intelectual. Podemos mencionar entre sus exponentes al francés Jacques-Louis David con *El rapto de las sabinas* y *La muerte de Marat*; el también galo Eugène Delacroix, con *La matanza de Chios* y *La libertad guiando al pueblo*, y al español Francisco de Goya con *El dos de mayo de 1808* y *El tres de mayo de 1808*. Tiempo después, durante el triunfo de las vanguardias artísticas en el primer tercio del siglo xx, sufrió una minusvaloración prolongada, hasta la aparición de una de las más grandes pinturas de historia del siglo xx: el *Guernica* de Picasso, que, como las creaciones de Goya, forma parte de la gran tradición española de lo épico, aunque con un planteamiento digamos que anticlásico.

TODA SU OBRA HA SIDO *UN VIAJE A LA SEMILLA*, UN ETERNO APRENDIZ INTENTANDO PINTAR Y ESCULPIR A SU ABUELO.

En contraste, el expresionismo suele expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad. Como movimiento surge en Occidente como una reacción al estupor, la incertidumbre y el golpe moral que provocaron la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, deviniendo en formas de creación desgarradas, «variaciones de lo apocalíptico» —según Frank Kermode— en las que quedaba al lado el goce estético, tal y como antes se entendía; se operaba sin paradigmas o imágenes de referencia, tras desenterrarse antiguos héroes y narraciones, y lo peor, se abandonaban o desvirtuaban los propósitos transformadores de las vanguardias previas a la guerra. En ese camino preponderan las búsquedas personales más que las colectivas, y se asume el arte no como la representación de la realidad donde convive el artista con los otros sujetos, sino la creación de una realidad «otra», personal y en muchos casos enajenada. Se hace central la materialidad del cuadro y el signo gráfico, el trazo, la mancha, la textura, dejando a un lado cualquier atisbo de simbolismo o función aleccionadora.

A propósito, el crítico de arte José Martí, evocado singularmente en tres de las piezas de *Viaje perpetuo*, calificó a Goya como uno de sus maestros y «de los pocos maestros padres». El español integró como pocos estos dos impulsos y Martí admiró sus épicos grabados sobre la ocupación francesa —con «los espantos de aquellos días de mayo»— tanto como su adelantado expresionismo, su «pintar agujeros por ojos» y «divertimientos feroces por rostros». Y, sobre todo, por bajar «envuelto en una capa oscura a las entrañas del mundo humano» y con los colores de ellas contar «el viaje a su vuelta».

Eso hace perpetuamente el nieto de mambí, nacido «el último día de Escorpión, a la mitad del siglo xx, en la punta de la loma de Martens, cerca de Santiago de Cuba». Viajar a sus vivencias más íntimas, a la microhistoria familiar para, a su retorno, compartírnos su honestidad lírica en un código nacional, conseguido desde la honradez, «que es la forma más modesta de la poesía» y «se llama heroísmo en la historia y genio en el arte», para seguir diciéndolo martianamente.

Por eso la presencia de los dos machetes de su abuelo mambí, enlazados y con una banderita cubana como resguardo, *Artefactos* que se llevó «cuando descubrió lo que significaban» y con los que dormían él y su abuela en el cuarto de Palenque. Con un color, angulosidad y textura reiterados en muchas de las piezas. O la presencia de los bustos de Mariana Grajales y el Titán de Bronce, con quien de niño relacionaba a su abuela Elena y a su abuelo Jaime, como ha contado.

Joya de la combinación de contrastes es *Retrato de mi abuelo* (2005), una pequeña escultura donde una pata de caballo es tronco o pedestal de una energía contenida para ser heredada, lírica expresión del creador, pero retrato de todos los abuelos combatientes y extensible a todos los nietos de mam-

bises, pieza que dialoga con el estilizado dibujo *Dos Ríos* (2014) y con *Beso* (2013), pintura expresionista en la que una mujer —se me antoja su abuela Elena— corona la cabecita de un niño que cabalga sobre sus muslos.

Este contrapunteo entre figuración-épica y abstraccionismo-expresionismo, se dio en Lescay desde la misma formación como escultor monumental en la entonces URSS. Ha contado el artista que durante sus seis años de estudios en la Academia Repin, como reacción ante el realismo socialista y temor a «la manera de los rusos de ver las cosas», se estableció «un plan paralelo» de formación. «Siempre hacía algo creativo, aunque fuera una hora», y bebía de las fuentes diversas que acumula el Hermitage de San Petersburgo, incluidas obras de artistas rusos con una impronta vanguardista y antiacademista como Mijaíl Lariónov, Marc Chagall, Wassily Kandinsky y Kazimir Malevich.

Operatorias foráneas que el artista santiaguero fue aplatanando, adecuando a sus motivaciones íntimas y compromisos sociales. Transculturizando los códigos expresivos de Alberto Giacometti con la pasión por lo histórico de Armando García Menocal. Gestos intencionados, con brújulas y con referentes históricos y colectivos. De tal modo, el fundador de la Columna Juvenil de Escritores y Artistas de Oriente y de la Brigada Hermanos Saíz ha sabido integrar como pocos la representación del hecho o el personaje histórico con la representación de lo inmanente, lo espiritual y emotivo, las energías que producen y condicionan esos actos heroicos.

Porque ¿habría mejor representación de una tempestuosa y arrolladora carga al machete que la que esparce con acrílico en su *Carga 1*? ¿O mejor textura para una madre ceiba que los surcos que arropan a la *Mariana* de Santa Ifigenia? ¿Qué otra metáfora podría aquilatar la figura de Antonio Maceo sino la irrupción volcánica y ciclópea que preside la Plaza santiaguera?

Viaje perpetuo es también el roce y la permuta entre lo acumulado y lo accidental. Su discurso parte de la concomitancia de un viaje ocasional al Baracoa donde creció su abuelo mambí, y la solicitud de definir sus cincuenta años de vida profesional, lo que precipitó en Lescay un asombroso descubrimiento: toda su obra ha sido un *Viaje a la semilla*, un eterno aprendiz intentando pintar y esculpir a su abuelo.

A PERPETUAL COUNTERPOINTING OF A «JOURNEY BACK TO ONE'S ROOTS»

Counterpointing: I cannot find a better term to describe the dialogue that is established these days between Viaje perpetuo, the personal exhibition of the well-known plastic artist Alberto Lescay, with the symbolic heritage that the "José Martí Memorial" treasures.

This counterpointing between the epic figuration and the expressionist abstractionism emerged in Lescay as a result of his background as a monument sculptor in the then USSR.

Viaje perpetuo is also the touch and the swap between the accumulated and the accidental. His discourse was born from the concomitance of an occasional trip to Baracoa where his mambí grandfather grew up, and the need to define his fifty years of professional life. This was what made Lescay make an amazing discovery: all his work has been a Viaje a la semilla (A Journey Back to one's Roots): an eternal apprentice trying to paint and sculpt his grandfather.

ARTE en CASA

Embelliendo la vida / Embellishing Life

Producto cultural cubano con alto valor estético, decorativo y utilitario.

Cuban-made cultural item of high esthetic, decorative and utilitarian values.

Con obras de artistas de las artes plásticas contemporáneas y del fondo de obras patrimoniales que atesora el Museo de Bellas Artes de Cuba.

Featuring the artworks of contemporary fine artists and from the stock of heritage works cherished by the Cuban Museum of Fine Arts.

Más de 70 líneas de productos, destacando la creación de más de 300 artistas de las artes plásticas.

Over 70 product lines that highlight the artworks of over 300 fine artists.

De gran prestigio y preferencia, tanto de clientes nacionales como visitantes.

Highly prestigious and acclaimed by both local customers and foreign visitors.

Un proyecto que crece y abre las puertas al mundo de lo mejor del arte en Cuba.

A growing project that puts the very best of Cuba's art right on the world map.

Referente estético para la ambientación del hogar.

An esthetic benchmark for home decoration.

Exportado por Soy Cubano, agencia de Artex, a través de www.mallcubano.com / ventas@soycubano.artex.cu

Exported by Soy Cubano, an Artex agency, through www.mallcubano.com / ventas@soycubano.artex.cu

Artex S.A. Casa Matriz

5ta Ave. No. 8010 e/ 80 y 82, Miramar, La Habana. Cuba. Tel.: 53 72042710 / 72045462

Email: infoartex@artex.cu / artexcasamatriz@gmail.com

www.artexsa.com / mallcubano.com [f ArtexCasaMatriz](https://www.facebook.com/ArtexCasaMatriz)

LEAPINTADO

CUARENTA AÑOS POR EL CINE Y EL DIÁLOGO CULTURAL

FORTY YEARS FOR CINEMA AND CULTURAL DIALOGUE

El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano celebra este 2018 su cuadragésima edición. Casi medio siglo de existencia fundamenta su significación histórica y cultural como plataforma de encuentro permanente para profesionales del ámbito cinematográfico en el continente, interesados en propiciar el diálogo en torno a la producción creativa de cine que resiste la globalización transnacional del sector con voluntad de intercambio y retroalimentación.

Uno de los rasgos más visibles del evento y que, por lo general, mayor estremecimiento causa en los cineastas que lo visitan, es el acceso de multitud de espectadores que comparten las obras presentadas en nuestras salas de cine. Para esta ocasión tan especial el certamen ha reservado, del 6 al 16 de diciembre próximos, la exhibición de cerca de trescientos cincuenta filmes de casi mil ochocientos inscritos, hecho que manifiesta, en primera instancia, el interés que continúa suscitando el evento en los realizadores de la región, así como el arduo ejercicio del comité de selección para fomentar el gusto cinematográfico en el público cubano, a cuyo juicio y deleite somete lo mejor del cine latinoamericano y mundial contemporáneos.

Con el eslogan «20/20 a los 40», la campaña gráfica presentada oficialmente el pasado 7 de septiembre propone un guiño desenfadado a cómo el cine mejora la vista. A cargo del equipo

creativo Nocturnal, formado por Raúl Valdés (Raupa), Nelson Ponce, Michele Miyares Hollands, Edel Rodríguez Molano (Mola) y Giselle Monzón, el lanzamiento de esta imagen gráfica con tres meses de antelación a la fecha del evento responde a una estrategia comunicativa para posicionarlo con un alcance mayor en los medios de comunicación nacionales y extranjeros, y así llegar con más fuerza y niveles de información a sus públicos, siempre ávidos de conocer las novedades y todo cuanto acontecerá en sus diez intensos días de realización.

La razón esencial por la cual el Festival le dedica este año su homenaje a Tomás Gutiérrez Alea, sin duda uno de los más elevados exponentes del cine cubano a escala internacional, es porque se celebra, en el año 40 del evento, el cumpleaños 90 de Titón. Ante tan distintiva coincidencia, la Junta Directiva ha diseñado, como parte del programa teórico, un panel dedicado a reflexionar sobre la trayectoria vital e intelectual de este cineasta, cuya obra y pensamiento tienen absoluta vigencia en la actualidad.

Completa el programa teórico de esta edición, en un acto introspectivo y crítico, la realización de un panel dedicado a repensar la trascendencia del evento en sus cuarenta años, con la premisa de analizarlo desde una dimensión procesual como un cuerpo vivo y pensante que, al decir de su presidente, Iván Giroud, «conoce bien su pasado y abre puertas al futuro».

The International Festival of New Latin American Film celebrates its fortieth edition will be celebrated from 6 to 16 of December 2018. Almost half a century of existence bases its historical and cultural significance as a permanent meeting platform for film professionals in the continent.

On this occasion about three hundred and fifty films of almost eighteen hundred enrolled will be displayed.

With the slogan "20/20 a los 40", the graphic campaign -produced by the creative team Nocturnal- officially presented on September 7, offers a casual nod to how cinema improves the view.

The Festival dedicates this year its tribute to Tomás Gutiérrez Alea, one of the highest exponents of Cuban film internationally, because in the 40th year of the event, the 90th birthday of Titón is celebrated.

The realization of a panel dedicated to the festival in its forty years completes the theoretical program of this edition.

20/20
A LOS 40

FESTIVAL DE CINE
DE LA HABANA

6 - 16
DICIEMBRE
2018
LA HABANA
CUBA

habanafilmfestival.com
#FestivalCineHabana
#2020alos40

MIRADA}

FESTIVAL
IBERO-AMERICANO
DE ARTES CÉNICAS5 - 15
SETEMBRO
2018

VIVIAN MARTÍNEZ

MIRADAS QUE CALAN HASTA LO MÁS PROFUNDO

A LOOK THAT PENETRATES EVEN THE DEEPEST

La más reciente edición de Mirada, Festival Iberoamericano de Artes Escénicas, que se celebra cada bienio en el mes de septiembre en la ciudad brasileña de Santos, en el estado de Sao Paulo, reunió más de cuarenta espectáculos nacionales e internacionales, además de actividades formativas y dirigidas a la reflexión.

El evento arriba a su quinto capítulo y esta vez se extendió a otras ocho ciudades de la región, incluida la gran urbe paulista, organizado por el Servicio Social do Comercio (SESC), institución privada brasileña sin fines de lucro, fundada después de la Segunda Guerra Mundial por empresarios del comercio de bienes, servicios y turismo, que genera una importante gestión cultural en el gigante del sur. Incluye el sostenimiento del Centro de Pesquisa Teatral (CPT), que dirige el maestro de la escena latinoamericana Antunes Filho, creador de la emblemática Macunaíma. Mirada tuvo a Colombia como país homenajeado y presentó a ocho grupos —algunos muy renombrados, como Petra, La Maldita Vanidad, Sankofa, Mapa Teatro y L'Explose—, con nueve espectáculos.

De lo visto del teatro colombiano, elijo reseñar *Souvenir asiático*, de Los Animistas, un grupo joven que trabaja con el teatro de muñecos y que optó aquí por una propuesta multidisciplinaria en la que se integran actores, diversas técnicas de animación, video y un empleo peculiar del espacio. En un ám-

bito no tradicional, los espectadores somos invitados a ocupar una plataforma de dos niveles en el centro, y en torno a nosotros ocurrirán las acciones, fragmentadas en ubicaciones diferentes que nos obligarán a movernos, a girar y a modificar nuestras perspectivas y sensaciones.

Seis narrativas se inspiran en historias reales y cercanas, para hablar de la migración en el mundo contemporáneo como un fenómeno extendido que impacta lo individual, lo familiar y lo social, la moral, las tradiciones y la identidad personal y cultural.

Con dramaturgia de Martha Márquez y dirección de Javier Gámez, *Souvenir asiático* nos enfrenta a situaciones límite de seres humanos en el extremo norte de México, intentando cruzar la frontera más porosa del mundo; en pleno desierto y en las entrañas hirvientes de un vagón cargado de plátanos; en el corazón de los conflictos del Oriente Medio; en Europa, con la llegada de oleadas de víctimas africanas; y en la geografía latinoamericana y más cercana a los artistas, con los desplazamientos forzados y los éxodos para huir de la guerra.

Impactante al abordar el lado más humano de un conflicto que se extiende por el mundo, fruto de las desigualdades y del desequilibrio de oportunidades, el teatro se vale de la imagen, el sonido y el contraste, y de la belleza y la metáfora, para sacudir nuestras conciencias y hacernos pensar en los destinos del mundo.

The most recent edition of Mirada, Ibero-American Festival of Performing Arts, which is held every two years in the month of September in the Brazilian city of Santos, in the state of Sao Paulo, gathered more than forty national and international shows, as well as formative activities aimed at reflection.

The event arrives at its fifth chapter and this time it was extended to eight other cities in the region, including the great city of São Paulo, organized by the Social Service of Commerce (SESC), a Brazilian private non-profit institution, Mirada had Colombia as guest of honor and presented eight groups, with nine shows.

In Asian Souvenir, by Los Animistas, a young group that works with puppet theater, a multidisciplinary proposal that integrates actors, diverse animation techniques, video and a peculiar use of space. Six narratives are inspired by real and close stories, to talk about migration in the contemporary world.

Lo vernáculo en formato digital

Por REDACCIÓN EXCELENCIAS

La Agencia de Representaciones Artísticas Caricatos, en colaboración con la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem), acaba de presentar un DVD del documental *La tradición vernácula en el teatro cubano*, dirigido por Pedro Maytín Tejera, con guion del prestigioso actor Carlos Padrón y producción ejecutiva de Lorenzo Fajardo.

Padrón hace mención del propósito del equipo de realización por tratar de abarcar «todo el espectro, desde que surgió por primera vez la caracterización de un negrito. La historia del vernáculo se podría reducir, cerrando un poco los ojos, a decir que es la historia del negrito, personaje fundamental en la escena cubana».

En el texto de la portadilla del disco, titulado «Una batalla a favor del teatro vernáculo», el poeta, crítico y teatrólogo Norge Espinosa Mendoza explica lo siguiente: «Al teatro vernáculo cubano se le ha idolatrado y combatido con igual fuerza: una de sus muchas contradicciones que han hecho de su existencia un fenómeno tan interesante. (...) 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».

En recordación de un suceso que tuvo que ver con el teatro vernáculo —la matanza en el teatro Villanueva el 22 de enero de 1869—, se celebra cada año en esa fecha el Día del Teatro Cubano.

El realizador Pedro Maytín Tejera señala que para él no fue difícil asumir la dirección por la labor de investigación pre-

via que durante cuarenta años ha hecho Carlos Padrón, en la que ya están muy bien dibujados los personajes, la bibliografía y todos los materiales de archivo.

La tradición vernácula en el teatro cubano recoge testimonios de Esther Suárez Durán, Enrique Pineda Barnet, Natalia Herrera, Obelia Blanco, Manolín Álvarez, Kike Quiñones, Dagoberto Gaínza, Nancy Campos y Ariel Bouza, entre otras importantes personalidades de la cultura cubana.

Lorenzo Fajardo, quien es director de la Agencia de Representaciones Artísticas Caricatos, ponderó el trabajo de investigación que se hizo para la realización de este material de cuarenta y dos minutos. «No hacemos nada —agregó— si tenemos un documental y lo guardamos. Por ello hay que agradecer a la Egrem por reproducirlo en este formato para que lo puedan tener las escuelas de arte y todo el público interesado en visualizarlo y difundirlo».

Norge Espinosa nos recuerda que «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».

PRODUCCIONES CARICATOS

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

THE VERNACULAR IN DIGITAL FORMAT

The documentary *The Vernacular Tradition in the Cuban Theater*, produced by the Caricatos Artistic Representation Agency in collaboration with the Recordings and Musical Editions Company (Egrem), was directed by Pedro Maytín Tejera, and has a script by the prestigious actor Carlos Padrón.

Padrón talked about the purpose of the production team for trying to cover "the whole spectrum, since the characterization of a black man emerged for the first time, a fundamental character in the Cuban scene".

The vernacular tradition in the Cuban theater gathers testimonies of impor-

tant personalities of the Cuban culture. All of them explain why it is vital to rescue a theatrical event so vilified in the last decades and that at that time defended actors and creators such as Candita Quintana, Enrique Arredondo, Archimedes and Carlos Pous, Alicia Rico, Garrido and Piñero, and Eduardo Robreño.

JORGE ZURITA

≡ COSTA RICA, UN PARAÍSO IMPERDIBLE ≡

COSTA RICA, A PARADISE YOU CAN NOT MISS

Cada 1ro. de diciembre se celebra el Día de la Abolición del Ejército en Costa Rica. En 1948, José Figueres Ferrer, después de una guerra civil que melló esa institución armada, decidió abolirlo, y el cuartel Bellavista pasó a ser Museo Nacional.

La educación y la salud son gratuitas. El país tiene una economía fuerte. Sin embargo, este pueblo centroamericano padece el insidioso ataque del neoliberalismo (en todas partes solo es totalmente libre el dinero). Laura, quien nos recibe en su casa, nos cuenta cómo se precarizan los empleos. Trabajó durante un tiempo para el coloso Walmart, y un día fue despedida sin contemplación alguna por un cambio logístico de la empresa. Desde entonces hace lo que puede para sobrevivir mientras estudia. Ella entiende el privilegio de poder optar por una licenciatura y siente que sus compatriotas no tienen la misma conciencia ni valoran estos logros sociales.

Nuestro primer destino es Bahía Drake, una paradisíaca rada en el pacífico de Costa Rica. Un bus nos lleva desde San José hasta Sierpe, para seguir en una lancha. Allí será nuestro primer buceo. Nuestro instructor es Wilson, un colombiano oriundo de Cartagena que lleva en el país de los ticos más de treinta años. Su desparpajo nos da seguridad, y tras una breve introducción nos sumergimos por primera vez. El sitio escogido es una isla virgen llamada Isla Caños. Al principio tuvimos miedo de no poder respirar con la boca a

través del regulador bajo el agua ni compensar la presión de los oídos mientras bajábamos, pero fue más sencillo de lo que creímos.

Es espectacular asomarse a un mundo maravilloso del que apenas hemos visto algo por televisión. Cuánta vida y cuánta fuerza posee el paisaje submarino. Nos quedamos atónitos cuando un tiburón pequeño, de un metro y medio aproximadamente, nos pasó por delante. Tortugas marinas, peces de todos los colores, corales, jardines de anguilas, una raya gigante que se quedó a jugar como si fuera un ovni sobre nuestras cabezas... Impresionante. Fue tan grata nuestra experiencia, que al salir de nuestra primera inmersión o bautizo, decidimos quedarnos tres días más a completar el curso completo para obtener la licencia Padi. Así que esos primeros días fueron junto al mar. Estudiamos el manual y practicamos con cinco inmersiones más, la última en Bajo del Diablo.

Graduados ya, nos dirigimos al Parque Manuel Antonio. Es grande, tiene senderos muy bonitos, y playas, muy bien cuidado. Vimos pocos animales, a excepción de unos monos muy territoriales, cangrejos, aves y poco más, y es que sin un guía era casi imposible. Allí pasamos dos días y luego fuimos para un parque de Aventuras en Monteverde, a dos horas y media de allí, con tirolinas y adrenalina, para luego regresar a toda velocidad a San José.

Sin duda volveremos. Todo nos causó una gran impresión. La naturaleza es imponente, y aún nos faltó visitar el Caribe. Para ser la primera vez está genial. 🇸🇪

Every 1st. December is the Day of the Abolition of the Army in Costa Rica. In 1948, José Figueres Ferrer, after a civil war that notch that armed institution, decided to abolish it, and the Bellavista barracks became the National Museum. Education and health are free. The country has a

strong economy. However, this Central American people suffer the insidious attack of neoliberalism.

Our first destination is Drake Bay, a heavenly harbor in the Pacific coast of Costa Rica. There will be our first dive. It is spectacular to see a wonderful world that

we have hardly seen anything on television. How much life and how much strength does the underwater landscape have.

We will definitely be back. Everything made a great impression on us. The nature is imposing, and we still have not visit the Caribbean. For being the first time, it's great. 🇸🇪

Artex
 PROMOCIONES
 ARTÍSTICAS Y LITERARIAS

...el arte de lo cubano

Lo mejor de la música cubana
The very best of Cuban music

De Cuban Love Jazz.

Todos los martes en El Tablao, Gran Teatro de La Habana.

De Cuban Love Jazz, All Tuesdays at El Tablao, Havana Grand Theater

Festival Internacional de la Salsa.

Febrero, Parque Metropolitano de La Habana.

*International Salsa Festival
 February at Havana's Parque Metropolitano*

Sonido Camagüeyano

Febrero, Camagüey.

*Sonido Camagüeyano
 February in Camagüey*

Festival de la Timba.

Agosto, La Habana.

Festival de la Timba, August in Havana

Fiesta Verano

Varadero y La Habana.

Fiesta Verano, Varadero and Havana

Baila en Cuba.

Noviembre, La Habana.

Baila en Cuba, November in Havana

**Fórum internacional de la Música:
 Cubadisco - Primera Línea**

Septiembre, La Habana.

*International Music Forum: Cubadisco, Primera Línea
 September in Havana*

PARADISO

AGENCIA DE TURISMO CULTURAL ARTEX

Oficina Central / Headquarters

Calle 82 y 5ta Ave no 8202, Playa, La Habana, Cuba / Email: contacto@paradiso.artex.cu / Tel: (+537) 2040601/2040650

Oficina Comercial / Marketing Office

Calle 23 y P, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba .

Email: gerente_eventos@paradis.artex.cu/ eventosparadiss@gmail.com / Tel: (+537) 8365381 / 8383908

www.bailaencuba.com

PARADISO PROMOTORA DE TURISMO CULTURAL

|| OMAR MEDEROS ||

≡ OLGA CERPA Y MESTISAY. EL REGRESO ≡

OLGA CERPA AND MESTISAY. THE RETURN

En 1989 visitó Cuba el grupo Mestisay de Islas Canarias, invitado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS), que se estrenaba por aquellos años como institución promotora de los intelectuales y artistas más jóvenes de la Isla.

De esa visita se desprendió un intercambio artístico que entre otros frutos dejó el disco Jalisco Park, de Carlos Varela, la primera incursión internacional de Albita Rodríguez, la presencia en Cuba de Pedro Guerra, quien fuera después un reconocido cantautor, y varios regresos de Olga Cerpa con Mestisay.

Tres décadas después se produce un nuevo regreso de esta artista con el proyecto Vereda Tropical, en coproducción con la Egrem para el territorio cubano.

Vereda Tropical es una producción cultural de alcance internacional que une a tres ciudades: Las Palmas de Gran Canaria, México y La Habana, a través de músicas populares de los años cuarenta y cincuenta que han formado parte de su ADN cultural, interpretadas por la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM y la Orquesta de la Escuela Amadeo Roldán de La Habana.

En la voz de Olga Cerpa, la prestigiosa intérprete de Canarias, lugar donde confluyeron estas canciones gracias a las históricas relaciones del archipiélago con el continente americano, estas canciones vuelven a sonar, acompañadas en ocasiones por notorios invitados como Ivette Cepeda y Alain Pérez, y orquestaciones del Maestro Joaquín Betancourt en el caso de Cuba.

El proyecto discográfico estará acompañado de un documental que pretende retratar el territorio urbano y humano en que nacieron y se interpretaron estos temas. Esta lectura audiovisual huye del habitual making-off de las grabaciones discográficas. Con el retrato de paisajes urbanos y el testimonio en off de un promotor que ha vivido en los tres sitios reencontrándose con recuerdos, a veces con sus amigos de Mestisay, con las vivencias personales y espacios que fueron escenarios de su peripecia vital y su pasión por la música popular de los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo que suenan al fondo, fundidas con los sonidos callejeros. Músicas de su memoria que son también músicas de la memoria de las tres ciudades.

In 1989, the Mestisay group from the Canary Islands visited Cuba, invited by the Hermanos Saíz Association (AHS), which was inaugurated at that time as the promoter institution of the youngest intellectuals and artists of the Island.

From that visit came an artistic exchange that, among other good things,

left behind Olga Cerpa and Mestisay. Three decades later there is a new return of this artist with the Vereda Tropical project, in co-production with the Egrem for the Cuban territory.

Vereda Tropical is a cultural production of international scope that unites three cities: Las Palmas from Gran Canaria,

Mexico and Havana, through popular music of the forties and fifties that have been part of their cultural DNA, interpreted by the Municipal Symphonic Band from Las Palmas of Gran Canaria, the Symphonic Band of the Faculty of Music of the UNAM and the Orchestra of the Amadeo Roldán School of Havana.

PATRIMONIO Y CUBANÍA

Compartiendo la música en

360°

DISPONIBLES EN LA RED DE TIENDAS ÁLBUM KAFÉ
ESTAS Y OTRAS DE LAS RECIENTES PRODUCCIONES
FONOGRAFICAS DE NUESTRO SELLO

EGREM

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

 @laspuertasdelamusica

TERESA MELO

EL ECUADOR DE LA POESÍA

THE ECUADOR OF POETRY

Cuando se habla de Ecuador inevitablemente vuelvo a aquella niña ingenua y curiosa que fui -características que aún tengo- y a las enseñanzas de mis inolvidables maestras primarias. Esos años me dejaron comprometida con una geografía personal, formada por países, lugares, personas, personajes, libros, culturas y algo más inasible que tal vez tiene que ver con las lecciones que provocaban mi asombro.

Comencé a escribir como casi todos: conjurando el amor con palabras que se resistían a parecerse a otras, porque al amor, en general, siempre lo concebimos único. Logré aprehender parte de esa geografía y creí colmados muchos deseos cuando me supe racionalmente cubana, vi las cumbres heladas del Illimani, me vi en el centro del lago Titicaca, tuve una hija que inspira mis libros, me hice amiga -literatura mediante- de Martí y Lezama...

Aun así, pensaba a menudo que no había logrado poner mis pies en la línea de los dos hemisferios, como es el común sueño de los viajeros, hasta que en 2014 Cuba dedicó su Feria Internacional del Libro a la cultura ecuatoriana. El encuentro con autores de varias generaciones, y mucho de su literatura publicada para la ocasión, propició que yo misma trabajara por la Editorial Oriente alguno de esos libros.

Como un canto me rondan desde entonces versos de César Dávila Andrade, cuya amplia selección edité para conocimiento del lector cubano: «Se llama Necesidad. / Y anda vestido de arma, / de caballo sin sueño, / de Poema». El Ecu-

ador de la poesía celebra el centenario del nacimiento del poeta. Noviembre anuncia la esperada Feria Internacional del Libro y la Lectura de Quito. Allí estaremos autores y libros cubanos. «Y la poesía, el dolor más antiguo de la Tierra», según Dávila, será la línea de los hemisferios: porque tal vez hay que decir que la poesía es también la más antigua alegría.

Por esa permanencia de la poesía de vida como acto de fe en la lectura, el espacio de Cuba en la Feria, año tras año, muestra no solo las publicaciones diversas que nos representan como nación, sino la manera en que concebimos el libro como infinito portador de valores, más allá de su concreción física en objeto vendible. Palabras como puentes desde la voz de los autores que estaremos presentes, desde la narrativa, la poesía, el diálogo sobre las ediciones territoriales, la presentación de la Feria Internacional del Libro de La Habana, el encuentro con escritores de otras latitudes y el reencuentro con los que han estado en la Isla, y, lo más esencial, el conocimiento del lector ecuatoriano. Cada momento ofrece la posibilidad de unir sensibilidades mediante la literatura, y es lo que anticipo, por esa fe en que verdaderamente «Leer es crecer».

Creer como seres humanos para respetar la palabra del otro, para encontrar la palabra común: creo en ello, como sitio de aquella geografía que dibujé en mis libretas escolares, donde los espacios se parecen a la gente, a los sueños de convivencia fraterna en el universo de los libros y en el universo real donde los escribimos.

When we talk about Ecuador I inevitably go back to that naive and curious girl I was and to the teachings of my unforgettable primary teachers. Those years left me committed to a personal geography, made up of countries, places, people, characters, books, cultures and something more ungraspable that perhaps has to do with the lessons that provoked my amazement.

I began to write like almost everyone: conjuring love with words that resisted to resemble others, because love, in general, we always conceive it as unique. I often thought that I had not managed to put my feet in the line of the two hemispheres, as is the common dream of travelers, until in 2014 Cuba dedicated its International Book Fair to Ecuadorian culture. The meeting with authors of several generations, and much of their literature published for the

occasion, led me to work for the Orient Editorial with some of those books.

As a song I have been versed since then by César Dávila Andrade, whose wide selection I edited for the knowledge of the Cuban reader. The Ecuador of poetry celebrates the centenary of the birth of the poet. November announces the expected International Book and Reading Fair of Quito. There will be authors and Cuban books.

OCT
25-28
2018

ARTEBO

FERIA INTERNACIONAL DE ARTE DE BOGOTÁ

BOGOTÁ COLOMBIA

Un programa de

 Cámara
de Comercio
de Bogotá

WILLY HIERRO ALLEN

ARETHA FRANKLIN Y EL AUTOMÓVIL

ARETHA FRANKLIN AND THE AUTOMOBILE

La Reina del Soul, Aretha Franklin, nació en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, pero creció y desarrolló sus dotes artísticas como cantante en Motor City, como se le llamó a la ciudad de Detroit. Es por ello que su relación con la cultura del automóvil fue permanente, especialmente con los Big Three (tres grandes): General Motors, Ford y Chrysler.

Su familia emigró del sur al norte en los años cuarenta como otras tantas familias afroamericanas en busca de mejores oportunidades de empleo, en medio del *boom* industrial que se produjo en Estados Unidos a causa de la Segunda Guerra Mundial.

Ese *boom* industrial catapultó el mundo del automóvil en la postguerra, la época dorada del auto norteamericano, la cual llega un poco más allá de los años sesenta. No olvidar que Estados Unidos fue el mayor productor de automóviles del mundo. Así, en ese cinturón industrial, va floreciendo una pequeña burguesía afroamericana.

En aquella emigración los afroamericanos llevaron su cultura, la que tuvo su esplendor en ciudades del norte estadounidense como Detroit, la catedral del automóvil. Y Aretha Franklin es parte de esa cultura de ritmos afroamericanos que animaron la producción de vehículos de los años cincuenta y sesenta en Motor City.

Cuando la supremacía del automóvil norteamericano *gripó* y fue superada por la producción de otros países como Japón, Alemania y finalmente China, la Reina del Soul ya era

famosa. Sin embargo, Aretha Franklin nunca dejó de amar al automóvil norteamericano y fue parte incuestionable de su cultura, pues en ella había triunfado.

Solo hay que ver temas suyos como *Freeway of love* (1985), en cuyo video clip aparece la fabricación de autos icónicos como el Ford Mustang y el Cadillac Cimarrón. Es una oda al espíritu industrial de la época.

Aretha era hija del reverendo C. L. Franklin, un pastor influyente, amigo de Martin Luther King. En el coro de la iglesia de su padre, Aretha empezó a cantar, y en su casa conoció el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos. Su auto era un Cadillac Pink (rosado). No viajaba en avión, porque le temía, debido a un accidente aéreo.

Ganó dieciocho premios Grammy y vendió más de diez millones de discos. Parte de su influencia musical puede verse en las actuales cantantes Mariah Carey y Beyoncé. Los artistas Paul McCartney, Elton John, Barbra Streisand y otros han expresado pesar por su fallecimiento.

El expresidente Barack Obama, gran admirador de la estrella, y su esposa Michelle, escribieron: «En su voz, podíamos sentir nuestra historia, toda ella, y en cada sombra nuestro poder y nuestro dolor, nuestra oscuridad y nuestra luz, nuestra búsqueda de la redención y nuestro respeto, duramente ganado».

Descansa en paz Aretha Franklin, defensora de los derechos civiles, amante de la música afroamericana y de los automóviles legendarios.

The American artist Aretha Franklin, well known as the Queen of Soul, grew up and developed her artistic skills as a singer in Motor City, as the city of Detroit was called. That is why its relationship with car culture was permanent, especially

with the Big Three: General Motors, Ford and Chrysler.

When the supremacy of the American automobile was surpassed by the production of other countries such as Japan, Germany and finally China, the Queen of

the Soul was already famous. However, never stopped loving the American car and was an unquestionable part of her culture.

Rest in peace Aretha Franklin, defender of civil rights, lover of African-American music and legendary cars.

CENTRO DE CONVENCIONES DE CUPET

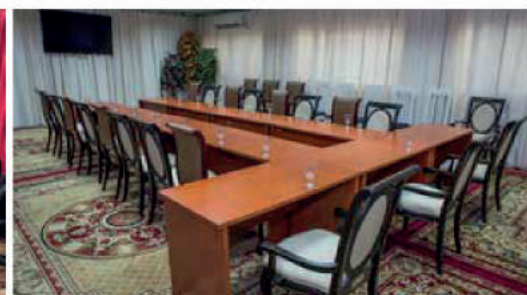
COMPLEJO GUAICANAMAR

Ideal para realizar Eventos Profesionales y Sociales

Acompañamos sus éxitos

Cinco salones climatizados
Apoyo Técnico y Logístico
Servicio de Gastronomía y Catering
Precios Atractivos que incluyen Coffee Break y Menú Ejecutivo
Alquiler del Teatro con capacidad para 100 personas

RESTAURANTE / BAR / CAFETERÍA / RANCHÓN / CABARET
RESERVE A TRAVÉS DEL CORREO: ANABEL@GEOSERV.CUPET.CU
O LLAME A (+53) 78368554 / 56 (+53) 52099705
AV. BELOT Y VÍA BLANCA, REGLA, LA HABANA

CUBA

MÚSICA EN MOVIMIENTO

Por **JOAQUÍN BORGES-TRIANA**, crítico de música,
Premio Nacional de Periodismo Cultural 2017

escape

ALBERTO LESCAY
& FORMAS

Hay un tipo de persona que se desplaza de una ciudad a otra, con estancias temporales en ellas por la sencilla razón de que son seres que tienden a la errancia. Justo es ese el caso de Alberto Lescay Castellanos, o Albertico, como muchos suelen decirle para diferenciarlo del nombre de su padre, reconocido escultor y pintor. De ahí que a este trompetista, tecladista, compositor y arreglista nos lo podemos encontrar por igual viviendo en su natal Santiago de Cuba —lugar del que nunca se va del todo—, en La Habana o en Nueva York. A fin de cuentas, como dijese nuestro José Martí, «Patria es humanidad».

Y como la música es eso: mantra, pura vibración, esferidad..., jamás podría existir sin movimiento, sin resonancia. Tal vez en boca del escritor cubano José Lezama Lima sería «la ontología esencial de todas las cosas. Lo primero no fue el verbo, sino la resonancia». En la ópera prima de Alberto Lescay Castellanos, el CD *Escape*, uno siente la profunda vocación de este artista por el viaje, por defender cuanto ha recibido en ese ir y venir por el mundo, sin que ello lo lleve a olvidar las raíces de donde proviene.

Semejante filosofía no es nueva para el creador y líder del grupo Formas. Ya en un trabajo suyo anterior, el demo titulado *Errante* y producido en 2001, se apreciaba idéntica intención. De manera lamentable, dicha producción nunca fue licenciada por una discográfica y permanece engavetada.

Otro aspecto que considero importante resaltar en una propuesta como la de este primer fonograma del trompetista y tecladista santiaguero es que representa un ejemplo de lo que hoy se puede lograr cuando se unen esfuerzos de las instituciones oficiales con el quehacer de los nuevos modelos de gestión cultural entre nosotros y que poco a poco van abriéndose paso en Cuba, a pesar de que todavía existan no pocas miradas prejuiciadas hacia ellos.

Escape es una producción licenciada por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem), después de haberse concretado con el auspicio de la Asociación Cubana de Derecho de Autor Musical, Caguayo S. A. y Zona Jazz. Como se ve, el álbum es el resultado de la interacción entre organismos estata-

les, una fundación u ONG y un proyecto privado de un colectivo de emprendedores. Tal mancomunidad consigue que el disco, desde su salida al mercado, se encuentre disponible en las plataformas iTunes, Google Play Music y Deezer, a través de la distribuidora digital Ditto Music, la más importante para mover lo que se valora hoy como música independiente en América Latina.

En lo referido propiamente al contenido del disco, abre con el corte denominado *Invasión*, un tema que por medio de apelar a la conga santiaguera transmite el reencuentro del protagonista de la producción con sus esencias, procedentes de la llamada tierra caliente. Pero claro, como que Alberto Lescay Castellanos no es un hombre detenido en el tiempo, junto a la percusión característica de la conga aparece la improvisación de teclados con timbres que nos evocan el mejor jazz rock de los setenta.

De ahí en adelante, en los restantes diez cortes del álbum, si bien el jazz funciona como columna vertebral, apreciamos un remarcado interés por entregar una propuesta en la que el signo predominante es el de la hibridación entre diferentes maneras de concebir el hecho musical. Por dicha razón, aquí escuchamos elementos de rap, pasajes en los que la electrónica tiene papel fundamental, otros que traen los aires de la balada o momentos en los que el folclor afrocubano se hace sentir. Ese apostar por una mezcla de géneros y estilos se percibe tanto en el tratamiento orquestal otorgado a la percusión, como en el modo de arreglar los instrumentos melódicos.

Si una pieza resulta representativa de lo expresado anteriormente es la titulada *Jugando*, compuesta por Alberto en coautoría con su hermano Arnaldo, destacado baterista con una carrera muy activa en España, país en el que reside desde hace años. La línea melódica de este tema es sencilla y llanamente encantadora.

Otros momentos del fonograma a los que sugiero prestar especial atención son *Voces tristes*, con un trabajo delicioso a cargo de Alberto Lescay Castellanos en el vocoder; *Escape hacia la luz* —fijarse en lo llevado a cabo por Alain Ladrón de Guevara en la batería— y *Errante*, donde Ángel Toirac saca el máximo de provecho al órgano, instrumento no muy empleado por nuestros tecladistas.

Con excelente producción a cargo de Esteban Puebla y varios invitados de lujo, el material puede inscribirse en lo que se denomina *nu jazz*, tendencia acuñada a mediados de los noventa y con cultores internacionales como Saint Germain, Koop, Red Snapper, Jazzanova, Matthew Herbert, Nicola Conte, The Cinematic Orchestra, Parovoz, Gramatik, Quantic, Amon Tobin, Caravan Palace United Future Organization y Nujabes.

Si bien Alberto Lescay Castellanos prefiere etiquetar su trabajo como una manifestación de *afro nu jazz* —a estas alturas uno no sabe si los seres humanos vivimos para nombrar o nombramos para vivir—, más allá de clasificar o calificar su propuesta bajo el rótulo de una u otra terminología, lo importante es que *Escape* resulta un disco de altísima valía. Además, rompe con el estereotipo de que los santiagueros solo interpretan música tradicional. De esa tierra y formados allí, en años recientes también han surgido eminentes jazzistas como Aruán Ortiz, Yaniel Matos y David Virelles, tres pianistas con impresionantes carreras fuera de Cuba. A ellos hay que agregar ahora el nombre del trompetista y tecladista Alberto Lescay Castellanos.

MUSIC ON THE MOVE

In the first work by Alberto Lescay Castellanos, the CD Escape, one feels the profound vocation of this artist for the journey, for defending what he has received in this coming and going around the world, without this leading him to forget his roots.

Such a philosophy is not new to the creator and leader of the Formas band. Already in a previous work, the demo entitled Errante and produced in 2001, the same intention was appreciated.

Escape is a production licensed by Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM), after having materialized under the auspices of Asociación Cubana de Derecho de Autor Musical, Caguayo S. A. (Cuban Association of Musical Copyright) and Zona Jazz.

Although Alberto Lescay Castellanos prefers to label his work as a manifestation of afro nu jazz, beyond classifying or qualifying his proposal under the label of one or another terminology, the important thing is that Escape is a record of very high value.

Lucas

PERMITE SOÑAR

Por **YULEIDYS ROJAS GARCÍA**, directora de prensa del Proyecto Lucas

Fotos **ARCHIVO EXCELENCIAS**

Había una vez una isla llamada Cuba, donde la música tenía olores y sensaciones, pero aún conservaba la timidez en el campo de las visiones. Un día, exactamente el 4 de julio de 1997, un ser llamado Lucas abogó por darle imagen a sus ritmos, poner colores y contar historias. La propuesta era interesante. El camino, angosto y denso. Lucas, como oveja negra, adoptó roles, ingenió sus personajes y sobrevivió a la época. Hoy ya tiene su mayoría de edad, alcanzó la excelencia.

El proyecto Lucas, creado por Orlando Cruzata, ayudó a reconocernos en nuestra música ilustrada, a no buscar lejos lo que tan cerca estaba. Quien comenzó siendo un intruso, ahora es el anfitrión en casa, y ha ubicado todo en su lugar. Más que un programa televisivo que proyecta videoclips cubanos y una gala de premiaciones, Lucas también es revista, emisión radial, libro y sitio web. El evento, que se inició con apenas una veintena de videoclips, este año cerró su convocatoria, el pasado 1ro. de octubre, con 345, los cuales pueden haber sido realizados por cubanos que viven en el exterior, aunque el cantante no sea de la Isla, o hechos para músicos cubanos, aunque el realizador sea extranjero.

El jurado que entrega los premios está formado por once profesionales de diferentes especialidades reconocidos por su labor. Cada uno expresa su voto de forma secreta, de manera que el resultado final es parte de la emoción compartida en cada gala. Aunque las categorías en sus inicios no eran más de una docena, cada año de ser necesario se incorporan nuevas especialidades, consecuentes con los tiempos del quehacer visual. La más reciente es Mejor Diseño de Vestuario. No obstante, existe el juez universal que pone y dispone y al cual todos se deben: el público, quien escoge el Video más Popular a través de diferentes medios, exquisita dicotomía que durante años ha acompañado y enriquecido el proyecto: *vox populi* y criterio especializado, a pesar de que solo en dos ocasiones coincidieron.

El gran legado para todos no deja dudas: la categoría de Mejor Video del Año, donde han estado clips como *Sentimientos ajenos*, realizado por Ernesto Fundora en 1998; *El camión de Pepa*, clásico de nuestro Compay, del realizador Manolo Gil, hasta el más actual: *Todavía*, realizado por Joseph Ross al cantautor Francisco Céspedes.

Este año las nominaciones se presentarán en el mes de noviembre, para poder disfrutar del ingenio premiado a finales de diciembre. ¿Quién elevará Lucas, quién se sumará a este recorrido por la identidad cubana? Son las interrogantes que hacen de cada premio un homenaje a la música cubana. Lucas se premia a sí mismo con cada obra; en sus manos crecieron cineastas, editores, escenas de películas que antes de ver la luz de una sala hicieron catarsis en los clips, y hasta amantes de la cinematografía que apostaron su ingenio a un nuevo despertar, como el reconocido cineasta Fernando Pérez y su obra *Palabras* para Haydée Milanés, Mejor Video del Año 2015.

Sobrevenirán las generaciones, la tecnología ya se impone a lo *Minority report*, la producción de clips musicales crece como un suceso cotidiano, pero solo quedarán aquellos que de una manera peculiar y artística han versado su idiosincrasia, el latir al andar. Y aunque el videoclip en principio tiene un fin comercial, no olvidemos que se realiza en circunstancias determinadas, sujeto a costumbres y conflictos, con una perspectiva individual y colectiva de la realidad. Es también, por tanto, un emisario histórico. Del creador depende la trascendencia de su obra, él decide si será *imitador* o *precursor*, nuestro programa abre una puerta a los realizadores del mundo para que den a conocer sus producciones. Que cada cual lance su moneda. En Cuba, Lucas le permite soñar.

El conductor Luis Silva y el multipremiado realizador Alejandro Pérez.

LUCAS ALLOWS YOU TO DREAM

The Lucas project, created by Orlando Cruzata, helped to recognize us in our illustrated music, not to look far for what was so close. More than a television show that screens Cuban videos and an awards gala, Lucas is also a magazine, radio broadcast, book and website. The event, which began with just twenty videos, this year closed its call, with two hundred and forty videos, the past 1st October.

The jury that delivers the prizes is comprised by eleven professionals from different specialties recognized for their work. Each one expresses his vote in a secret way, so that the final result be part of the emotion shared in each gala. Although the categories in its beginnings were not more than a dozen, each year if necessary new specialties are incorporated, consistent with the times of visual work.

This year the nominations will be presented on November, to enjoy the awarded ingenuity at the end of December. Who will raise Lucas, who will join this tour of the Cuban identity? These are the questions that make each award a tribute to Cuban culture.

Gala de Nominados 2017.

CONTACTOS / CONTACTS

Edificio N, calle N esq. 23, El Vedado, CP 10400, La Habana
 Telf.: (53) 7836 9789 / 79
 Email: crojas@tvc.icrt.cu

© EFRAÍN ALDAMA VILLA

Concierto de Tania Libertad en la UANL, 2018.

TANIA LIBERTAD

la voz que se convierte en mujer

Por **LIZBET GARCÍA RODRÍGUEZ, desde Monterrey, México**

Apareció en el escenario enfundada en un vestido rojo con flores bordadas, y se hizo presente la leyenda. Una mujer como tantas que han sido la voz viva de Latinoamérica, heredera de otras grandes como Mercedes Sosa, Chabuca Granda y Violeta Parra. La acompañan otras tres mujeres y un hombre, comandados en la dirección musical y el piano por la cubana Caridad Herrera.

Tania nació en Perú y a partir de 1980 fijó en México su residencia, pero nadie, ni los años, le han podido quitar del cuerpo su propensión sonora al cajón y los ritmos negros de su tierra natal. Desde este paisaje rítmico del sur, ella llegó este 5 de septiembre al Aula Magna de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, para abrir la agenda de celebración por los ochenta y cinco años de vida de dicha casa de estudios, y demos-

«La primera vez que oí cantar a Tania Libertad tuve la revelación de las alturas de la emoción a que puede llevarnos una voz desnuda, sola delante del mundo, sin ningún instrumento que la acompañara. Tania cantaba a capella *La paloma* de Rafael Alberti, y cada nota acariciaba una cuerda de mi sensibilidad hasta el deslumbramiento».

JOSÉ SARAGO

tró una vez más la manera en que ha sabido apropiarse de las canciones de José Alfredo Jiménez, Roberto Cantoral, Cuco Sánchez, Facundo Cabral, Joan Manuel Serrat, Juan Gabriel, Silvio Rodríguez, Nicomedes Santa Cruz, Joaquín Sabina, Armando Manzanero y otros grandes compositores del idioma español.

«En este concierto vine a ofrecer lo mejor de mi repertorio, conformado a lo largo de más de cincuenta años de trayectoria artística. Pensé para ustedes en una velada memorable, digna del magno festejo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, una de las principales instituciones de educación superior en el país y un baluarte para el desarrollo educativo en el noreste de México», expresó la cantante.

Invitada por el rector, Rogelio Garza Rivera, Tania se presentó ante estudiantes, maestros, directivos y comunidad en general de la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León.

«Agradecemos a Tania Libertad, una voz inigualable de nuestro continente, que forme parte de este festejo de aniversario, y nos acompañe en un momento en que proyectamos como comunidad universitaria el futuro de la institución», manifestó Garza Rivera.

Celso José Garza Acuña, secretario de Extensión y Cultura de la UANL, explicó que este fue además un concierto con causa, pues lo recaudado en taquilla por la venta de las entradas se ha destinado a impulsar los programas desarrollados por la coordinación de Patrimonio Cultural Universitario.

UNA VIDA DE ESPLÉNDIDAS CANCIONES

Cree que es culpa de su madre.

«Desde que yo era chiquita ella creía que era lo mismo cantar un tango que un rock, me ponía a aprender todo, y todo lo tenía que hacer bien. De ahí agarré el gusto por ir conociendo todos los géneros. Lo que no he hecho todavía es *heavy metal*, o reguetón» [ríe].

Tania vivió en las casas cubanas durante una serie televisiva de los ochenta que comenzaba con su melodía a dúo con Pablo Milanés: *El primer amor*.

¿ES CONSCIENTE DE LAS EMOCIONES QUE HA DESPERTADO POR TANTOS AÑOS?

Soy consciente, primero de las emociones que me despiertan las canciones a mí. Yo escojo los repertorios inicialmente pensando en mis sentimientos y mis necesidades de expresión. Si a mí me emocionan, si a mí me conmueven, si a mí me parece que coinciden con mi forma de pensar, les pongo toda mi alma y sé que podrán tener un buen efecto. Ya cuando las canto, las pongo en contacto con el público, veo que a ese público también le gusta y le emociona, entonces quiere decir que estoy en el camino correcto. No solo soy consciente de ello, también vivo orgullosa de poder llegar a la gente».

La memoria retiene momentos exclusivos. Hacer duetos con amigos entrañables la ha hecho crecer, y los nombres desfilan por su recuerdo jubiloso: Plácido Domingo, Miguel Bosé, Pablo Milanés, Joan Manuel Serrat, Vicente Fernández, Germán Dehesa, Alberto Cortés, Alfredo Zitarrosa, Armando Manzanero...

«Mi carrera artística ha sido muy especial, me he ganado el afecto y el respeto de mucha gente. Mi trabajo siempre ha sido muy honesto, muy digno, basado en la cultura del esfuerzo. Sigo siendo una artista a la que la gente le tiene cariño, respeto. Eso es recíproco, pues yo respeto mucho los escenarios en los que me presento».

¿QUÉ MOTIVA HOY A TANIA?

«Llevo muchos discos vendidos: de ópera, de trova, música afroamericana. Quiero hacer música, cantar, ser también una voz por la equidad de género, por las luchas de las mujeres y de la dignidad humana en general. Seguir cantando».

Y cada parada en el escenario muestra cómo ella se hace grande; como si ingresara por primera vez a su vida de espléndidas canciones.

TANIA LIBERTAD: THE VOICE THAT BECOMES A WOMAN

She appeared on the stage in a red dress with embroidered flowers, and the legend was present. A woman like so many who have been the living voice of Latin America: an heiress of other great ones like Mercedes Sosa, Chabuca Granda, and Violeta Parra. She is accompanied by three other women and a man, with musical direction and accompanied by Cuban pianist Caridad Herrera.

Tania was born in Peru and settled in Mexico in 1980, but no one, not even time, has been able to remove the sonic propensity and the black rhythms of her native land from her body. From this rhythmic landscape of the south, she arrived this September 5 at the Aula Magna of the Universidad Autónoma de Nuevo Leon, Mexico, to open the agenda of celebrations for the eighty-five years of existence of said university.

«For this concert, I came to offer the best of my repertoire, shaped over for more than fifty years of artistic career. I thought to give you a memorable evening, worthy of the great celebrations of the Universidad Autónoma de Nuevo Leon, one of the main institutions of higher education in this country and a bastion for educational development in the northeast of Mexico», said the singer.

Tania se presentó ante estudiantes, maestros, directivos y comunidad en general de la ciudad de Monterrey.

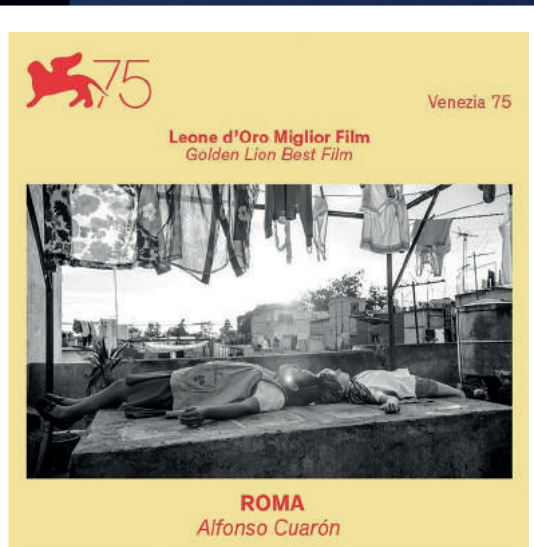
León de Oro para el mexicano Alfonso Cuarón

Por **DUNA VIEZZOLI**, enviada especial

SU NUEVA PELÍCULA MOVIÓ POSITIVAMENTE A CRÍTICA Y PÚBLICO EN LA EDICIÓN 75 DE LA MUESTRA CINEMATOGRAFICA VENECIANA.

El director de cine Alfonso Cuarón volvió a ganar el premio más deseado de la Muestra del Arte Cinematográfico de Venecia, el León de Oro, con *Roma*.

Su arte había sido premiado en el 2013 con el León de Oro, y luego con los Oscar, por la película *Gravity*, donde dos astronautas, interpretados por los actores norteamericanos George Clooney y San-

dra Bullock, viven increíbles aventuras en el espacio.

Su nuevo filme, en blanco y negro, fue un buen giro que movió positivamente a crítica y público, en esta edición 75 de la muestra cinematográfica veneciana, la más antigua del mundo. Contrario a su obra precedente, esta nueva propuesta fílmica es un tributo a su tierra, a su historia personal y a los procesos sociales mexicanos. Ambientada en los setenta en Roma, un barrio de Ciudad de México, narra las vicisitudes de una familia acomodada y su niñera, mientras, alrededor, conflictos sociales revolucionan el mundo.

ROMA ES
UN PURO Y
SENCILLO
HOMENAJE AL
NEORREALISMO
ITALIANO,
CON CLARAS
CITAS DE
ICONOS DE ESE
MOVIMIENTO.

El Festival de Cine de Venecia es una de las citas más importantes del acontecer cinematográfico mundial.

Este largometraje no es solo una razón para el director de revelar los eventos que revolvieron su infancia, sino también para hablar de manera universal de la mujer, de temáticas actuales como la traición, el engaño y la condición de inferioridad en la que ella vive en la sociedad machista, con muchas referencias al hoy día.

El abandono del padre de familia y el desaparecer del novio de la niñera Cleo, luego de la noticia de su embarazo, ocurren en paralelo y, paso a paso, demuestran la extrema soledad de la mujer. Niñera y madre encuentran por fin su razón de ser en la tarea de mantener la casa, no obstante la escasez de dinero que la madre sola puede ganar, y de ayudar a crecer a los niños, entre los que está el pequeño Alfonso, un modelo masculino a seguir.

La niñera es la verdadera protagonista y musa inspiradora en la memoria de Cuarón. El pasado 8 de septiembre a ella, en el mismo día de su cumpleaños, el director dedicó el reconocimiento del jurado veneciano. «Una coincidencia más que me une a esta mujer maravillosa que fue tan importante en mi infancia», explicó al recibir conmovido el premio en el escenario de la sala grande del Palazzo del Cinema.

Tampoco es una casualidad que este filme fue presentado en el festival italiano. Desde el título hasta sus características formales, *Roma* es un puro y sencillo homenaje al neorrealismo italiano. La dirección impecable, el uso de plataformas rodantes, la claridad de la fotografía y la sequedad del relato visual en blanco y negro son claras citas de iconos del cine italiano, desde Fellini hasta Pasolini. La voluntad de contar con sencillez y maestría instantes de la vida real, con actores no profesionales e historias personales testimonian cómo Cuarón puso en su nueva obra mucho más que su técnica de director.

Elegir una parte simbólica de su infancia, en el contexto muy específico de las revueltas sociales mexicanas de los setenta, no representa entonces solo un intento autobiográfico. Al contar algo muy particular y personal, quiso también enseñar la universalidad de los sentimientos humanos en una forma que es una declaración de intenciones artísticas bien fuerte. Con *Roma*, el director mexicano Alfonso Cuarón establece su presencia en los más altos niveles del panorama cinematográfico mundial contemporáneo.

LEÓN DE ORO (THE GOLDEN LION) FOR MEXICAN ALFONSO CUARÓN

Film director Alfonso Cuarón once again won the most desired prize at the Venice Film Festival, the Golden Lion, with Rome.

His art had been awarded in 2013 with the Golden Lion, and then with the Oscars, for the science fiction film Gravity.

His new film, in black and white, moved both critics and the audience, in this 75th edition of the Venetian Film Festival, the oldest in the world. Contrary to his previous work, this new film proposal is a tribute to his land, his personal history and the Mexican social processes. Set in the 1970s in Rome, a suburb of Mexico City, it narrates the vicissitudes of a wealthy family and their nanny, as around social conflicts revolutionize the world.

This film is not only a reason for the director to reveal the events that revolved around his childhood, but also to speak in a universal way about women and current issues such as betrayal, deceit and the inferiority condition in which they live in the macho society, with many references to today.

Liber invita y Cuba va

Por REDACCIÓN EXCELENCIAS

LA NACIÓN ANTILLANA CONTÓ CON UN ESPACIO EXPOSITIVO CENTRAL DONDE SE EFECTUARON CONFERENCIAS, PRESENTACIONES, CHARLAS Y LECTURAS DE AUTORES Y EDITORES CUBANOS.

Liber Barcelona: la gran plataforma comercial para el libro en español.

La noticia no ha tenido aún la difusión que merece: Cuba fue la invitada de honor de la Feria Internacional del Libro Liber, de Barcelona —3 al 5 de octubre pasado—, que constituye, según los entendidos, la gran plataforma comercial para el libro en español, además de sustancial ocasión para el intercambio profesional.

La nación antillana contó con un espacio expositivo central donde se efectuaron conferencias, presentaciones, charlas y lecturas de autores y editores cubanos asistentes, quienes

también se presentaron en otros sitios de esa ciudad española.

Para tener información de primera mano sobre tal suceso, *Arte por Excelencias* fue en busca de Sonia Almaguer, presidenta de la Cámara del Libro de Cuba y, por extensión, de la Feria Internacional del Libro de La Habana.

SER INVITADO DE HONOR DE LA FERIA INTERNACIONAL LIBER DE BARCELONA. ¿LO VE COMO RECONOCIMIENTO, OPORTUNIDAD O AMBOS?

Casi nos tomó de sorpresa la invitación a Cuba, pero una vez que recibimos la noticia lo vimos como una gran oportu-

nidad y también un reconocimiento al trabajo del movimiento editorial y autoral cubano. La idea de participar en Liber tiene que ver mucho con nuestras intenciones de promover la literatura cubana en el ámbito internacional.

El hecho de estar allí nos permitió llevar el catálogo de las editoriales, de cualquier género literario, así como presentar lo que hemos hecho para promover el hábito de la lectura en la Isla. Fue una buena oportunidad para mostrarnos al mundo literario español.

Liber es una feria profesional, no eminentemente comercial. Dura solo

tres días, y casi todas las personas que circulan dentro del recinto ferial son distribuidores y editores. Que se hayan fijado en Cuba para invitarla como país es un gran reconocimiento y una gran responsabilidad.

VIAJÓ A LIBER UNA DELEGACIÓN DE ESCRITORES, ARTISTAS Y EDITORIALES DE LA ISLA. ¿QUÉ CRITERIOS SE SIGUIERON PARA CONFORMAR LA DELEGACIÓN CUBANA AL EVENTO?

No pudimos participar con una gran delegación, pero seguimos el criterio de sumar, además de los autores que fueron desde la Isla, a algunos radicados en España —Alexis Díaz Pimienta, Abel González Melo y Mercedes Melo— y a otros que están de paso en esa nación; es el caso del poeta Sigfredo Ariel y del doctor Pedro Pablo Rodríguez, Premio Nacional de Ciencias Sociales, quien presentó todo lo que se ha hecho en torno a la *Edición crítica* de las *Obras completas* de José Martí.

De Cuba llevamos a autores jóvenes como Dazra Novak y Josué Pérez Rodríguez, quien dirige la editorial Cuba Literaria. También asistieron los escritores Alfredo Galiano Rodríguez, Rogelio Riverón —director de Letras Cubanas— y Teresita Gómez Vallejo, además de representantes de otros sellos editoriales.

ADEMÁS DE LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES COMO LIBER, ¿QUÉ OTRAS ACCIONES REALIZA LA CÁMARA DEL LIBRO PARA INSERTAR LA LITERATURA CUBANA EN EL MERCADO INTERNACIONAL? A lo largo del año participamos en dieciocho ferias internacionales del libro, sin dejar de ir a festivales internacionales de poesía, de narración oral... Estamos todos los años en la feria de Buenos Aires, que es muy importante; en la de Guadalajara, que es una feria comercial y de gestión de derechos, donde hemos logrado colocar a los autores cubanos, quienes siempre nos acompañan a estos eventos no solo presentando sus propios libros, sino también impartiendo conferencias sobre temas relacionados con la lectura.

Ahora mismo estamos preparando la participación en Quito con una delegación de tres autores cubanos que hablarán sobre el sistema de ediciones territoriales que se creó desde comienzos de siglo para que cada provincia tuviera su editorial. Dialogarán ade-

Sonia Almaguer en el stand de Cuba de Liber Barcelona.

más sobre narrativa, poesía y medios digitales.

NO SON POCOS LOS SELLOS EDITORIALES DEL MUNDO INTERESADOS EN LA LITERATURA CUBANA MÁS RECIENTE. ¿RESPONDE ELLO A UN INTERÉS CULTURAL O SON LOS CRITERIOS COMERCIALES LOS QUE PRIMAN?

Yo creo que un poco de los dos. El que ha tenido la oportunidad de representar a Cuba en alguno de estos eventos sabe que la gente se acerca a nuestro stand por un interés cultural, por conocer más sobre nuestro país, cultura, folclor, sobre lo que se hace en la literatura infantil...

Hay una demanda que no podemos satisfacer en toda su plenitud: nos piden mucho los temas relacionados con las ciencias sociales, qué se habla, qué se dice sobre historia, economía, ciencias, política... Hay gran demanda de libros de Martí, Guillén, Carpentier, Lezama Lima, Dulce María Loynaz... Y por supuesto, hay temáticas muy atractivas, como la cocina cubana, muy buscada en las ferias.

Nosotros no vamos a las ferias internacionales solamente con libros, sino además con revistas culturales, discografía, artesanía..., y el público extranjero lo espera con un gran interés cultural, más que comercial.

LIBER INVITES AND CUBA GOES

The news has not yet had the dissemination it deserves: Cuba will be the guest of honor in the International Book Fair Liber, Barcelona -from October 3 to 5-, which is, according to experts, the great commercial platform for the book in Spanish, as well as a substantial opportunity for professional exchange.

The Antillean nation will have a central exhibition space where lectures, presentations, talks and readings of Cuban authors and editors will be held, who will also be presented at other parts of the Spanish city.

Sonia Almaguer, president of the Book Chamber of Cuba and, by extension, of the International Book Fair of Havana, tells us: "We were surprised by the invitation, but once we received the news we saw it as a great opportunity and also a recognition to the work of the Cuban editorial and authorial movement. The idea of participating in Liber has a lot to do with our intentions to promote Cuban literature in the international arena. The fact of being there allows us to take the catalog of publishers, of any literary genre, as well as to present what we have done to promote the habit of reading on the Island. It is a good opportunity to show us to the Spanish literary world."

Odalys Fuentes recibe el Premio Actuar por la obra de la vida de manos de Jorge Luis Frías, director de la Agencia Artística de Artes Escénicas.

JORNADAS ACTUAR

ODALYS *Glamour y magnetismo natural* FUENTES

Por **REDACCIÓN EXCELENCIAS**
Fotos recuperadas **ÁNGELO SALAS**

Odalys Fuentes, rostro de la publicidad de los años cincuenta en Cuba, cuya aura de misterio y seducción la llevó a la fama como modelo y actriz de la radio y TV cubanas, continúa conquistando al público después de más de cinco décadas de carrera artística, reconocidas con el Premio por la Obra de la Vida 2016, otorgado por la Agencia Artística de Artes Escénicas Actuar.

Según rezan los testimonios, el empresario estadounidense Frank Max Factor Junior, presidente del imperio Max Factor Cosmetics, seducido por su perfil angelical, viajó expresamente a la Isla para contratarla: «Usted tiene un rostro y una piel perfectos, quiero que sea nuestra modelo para América Latina», le dijo.

Así fue como Celia Odalys Fuentes Armas, una joven de origen campesino acabada de llegar a La Habana, es seguida por estrellas de la magnitud de Ben Turpin, Gloria Swanson, Mary Pickford, Pola Negri, Jean Harlow, Claudette Colbert, Bette Davis, Norma Shearer, Joan Crawford y Judy Garland.

Odalys aparece por primera vez en la CMQ TV acompañando al famoso bolerista chileno Lucho Gatica en el tema musical *Novia mía*, tras ganar un

casting en la Escuela de Televisión de Raúl Puma-rejo. El éxito de esta audición en vivo fue tal que le llovieron atractivas ofertas, una de ellas de la cervecería Hatuey, que la contrató como modelo exclusiva.

Seleccionada por la revista *Bohemia* como la mujer más retratada del año 1959, anunciaba productos de todo tipo, desde cosméticos, ropa de playa, hasta gomas de carros, bicicletas, bebidas... Sin embargo, no todo era color de rosa: ser popular implicaba también ser víctima de chismes de farándula. Esto no frenó su afán de superarse intelectualmente hasta conseguir formar parte de los elencos de actores y actrices cubanos más cotizados y procurados por los directores de radio y televisión.

«Un día Héctor Garriga, famoso director cubano de televisión, me dijo que estaba escribiendo para mí uno de los personajes de su novela *Puerto Esperanza*. Le dije que no sabía actuación, y noblemente me respondió que si quería hacerlo me apoyaría en todo. Y así fue: a pesar de existir opiniones en contra de las modelos, él confió en mí y no fue necesario eliminar mi personaje antes de tiempo, pues me gané al público y continúe la carrera como actriz.

«Tuve oportunidad de compartir escenario con la gran actriz Raquel Revuelta en la telenovela *Doña Bárbara*, de Rómulo Gallegos, que fue un gran éxito de la TV cubana. Es increíble la seguridad que ella me dio para interpretar a Marisela, una joven salva-je que me hizo muy popular como actriz».

A partir de 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana, Odalys se suma a las acciones de sus organizaciones políticas. Recuerda con simpatía su encuentro con el entonces embajador dominicano Porfirio Rubirosa y su esposa, quienes la invitan a París. Luego viaja a Estados Unidos y regresa a Cuba en 1962, donde asume personajes femeninos de la escritora Aleyda Maya, colaboradora de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), quien se dedicaba a crear historias que servirían de ejemplo en el cambio de mentalidades que se pretendía contra actitudes y comportamientos machistas.

«Interpreté personajes de nuevo tipo que representan la emancipación de la mujer. Uno de ellos fue la madre de Nacho Capitán en la telenovela *Tierra brava*, por la que el público aún me identifica y elogia, basada en la obra de Dora Alonso, una de las más grandes escritoras de Cuba, que contó con más de cien capítulos y resultó un gran éxito, al igual que *El naranjo del patio*, original de Gerardo Fernández, donde también trabajé como actriz».

Odalys Fuentes no solo ha sido una modelo cuya belleza y magnetismo atrajo a seguidores en todo el mundo, sino una actriz disciplinada que consiguió todo lo que se propuso con esfuerzo y humildad, de ahí que su ángel continúe encantando a los que tenemos el placer de conocerle y admirarle. ☞

NATURAL GLAMOUR AND MAGNETISM

Odalys Fuentes, the face of the advertising of the fifties in Cuba, whose aura of mystery and seduction led her to fame as a model and actress of Cuban radio and TV, continues to conquer the public after more than five decades of artistic career, recognized with the Prize for the Work of Life 2016, granted by the Artistic Agency of Performing Arts Actuar.

*Odalys appears for the first time in the CMQ TV accompanying the famous Chilean and bolero singer, Lucho Gatica in the musical song *Novia mía*, after winning a casting in the School of Television of Raúl Pumaréjo.*

Selected by the magazine Bohemia as the most portrayed woman of the year 1959, she promoted products of all kinds, from cosmetics, beachwear, to car tires, bicycles, beverages...

Odalys Fuentes has not only been a model whose beauty and magnetism attracted followers all over the world, but also a disciplined actress who achieved everything she wanted with effort and humility, hence her angel continues to delight those of us who have the pleasure of knowing and admire her. ☞

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

f Actuar Cuba

Odalys participó en campañas publicitarias en años previos al triunfo revolucionario.

ESCUELA ELEMENTAL DE DANZA ALEJO CARPENTIER

LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA AL ALCANCE DE TODOS

Por **ESTEFANÍA PÉREZ BADÍA**, especialista de Comunicación Cultural de la Dirección Provincial de Cultura de La Habana

La Escuela Elemental de Danza Alejo Carpentier, institución del sistema de enseñanza artística de Cuba, cuenta con un claustro de profesores de gran experiencia pedagógica, constituido por la vanguardia artística de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), figuras del Ballet Nacional de Cuba, coreógrafos y bailarines de compañías reconocidas internacionalmente, maîtres y directores como Carlos Acosta, Viengsay Valdés y Lázaro Carreño, que prestigian la danza cubana.

Ubicada en el corazón de El Vedado capitalino, conocida como Escuela Elemental de Danza desde 2011, educa

a niños y jóvenes cubanos comprendidos entre 9 y 15 años, bajo el asesoramiento metodológico del Centro Nacional de Escuelas de Arte y la Dirección Provincial de Cultura de La Habana, subordinadas al Ministerio de Cultura de Cuba.

Posee una matrícula de 114 estudiantes —82 hembras y 32 varones—. Su directora, Gloria Benítez Parra, máster en Ciencias de la Danza, comenta que su plan de formación integral comprende asignaturas básicas de la especialidad como Técnica de la Danza, Creación Coreográfica, Práctica Escénica y Repertorio, Ballet, Danzas y Bailes Folclóricos.

La Escuela, sede también de la Unidad Docente del Instituto Superior de Arte (ISA) para las carreras de Ballet y Danza Contemporánea, propicia sistemáticamente el intercambio artístico con personalidades del mundo danzario como Graciela Chao Carbonero, profesora titular del ISA y Premio Nacional de la Enseñanza Artística; Norge Sedeño, primer bailarín y coreógrafo de Danza Contemporánea de Cuba; Miguel Iglesias, director de la Compañía Danza Contemporánea de Cuba; Osnel Delgado, coreógrafo, bailarín y director de la Compañía Mal Paso; e Isaías Rojas, director de la Compañía Banrará.

Sus grupos danzarios participan en eventos nacionales e internacionales,

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE LA HABANA
 Ave. de los Presidentes no. 305, e/ 13 y 15, El Vedado, CP 10400,
 La Habana, Cuba.
 Telf.: (53) 7838 2887 / (53) 7838 2889 / ext 123 / 7 838 2886.
 Email: republicas@san cristobal.cult.cu / dpcch@san cristobal.cult.cu

ART EDUCATION AVAILABLE TO EVERYONE

The Elementary School of Dance Alejo Carpentier, institution of the artistic education system of Cuba, has a staff of teachers with great pedagogical experience, made up of maîtres and directors such as Carlos Acosta, Viengsay Valdés, Lázaro Carreño, who give prestige to Cuban dance.

It is located in the heart of El Vedado, known as Dance Elementary School since 2011, with an enrollment of 114 students, 82 females and 32 males. Its comprehensive training plan includes basic subjects of the specialty such as Dance Technique, Choreographic Creation, Performing Practice and Repertoire, Ballet, Dances and Folkloric Dances.

Systematic work, quality and teaching rigor make Elementary School of Dance Alejo Carpentier a pride for Cuban artistic education, as dancers representing Cuba on international stages are professionally prepared as faithful exponents of the achievements of the country and its Revolution.

y atesoran numerosos reconocimientos: Primer Premio Contemporáneo del Concurso Regional de Danza 2014-2015; Segundo Premio Folclórico del Concurso Internacional Ernestina Quintana y Encuentro de las Escuelas de Danza; Primer Premio Folclórico y Premio a la Mejor Labor de Conjunto del Concurso Martiano; Gran Premio del Evento Internacional Pedagogía 2015; Gran Premio del Concurso Regional de Danza; Primer Premio de Interpretación del Concurso Internacional de Danza; Medalla de Oro del Concurso Coreográfico XXII Festival Internacional de Academias para la Enseñanza de Ballet; y Primer Premio del Concurso Coreográfico.

Sus alumnos han realizado presentaciones para la Secretaría del Se-

nado del presidente norteamericano Barack Obama y otras personalidades gubernamentales de Estados Unidos, e intercambios con agrupaciones insignes como la Compañía de Danza Contemporánea de Cuba, Compañía de Ballet Rakatán y Compañía Retazos, con la cantautora Liuba María Hevia, y con alumnos de música de Canadá.

Sistematicidad, calidad y rigor docente convierten a la Escuela Elemental de Danza Alejo Carpentier en orgullo de la enseñanza artística cubana, pues en ella se preparan profesionalmente bailarines que representan a Cuba en escenarios internacionales como fieles exponentes de los logros alcanzados por el país y su Revolución.

LA PENÚLTIMA

¡Ah, Trinidad de mis amores!

Por **ALEXIS TRIANA**

Nada nos sorprende ya de la fuerza telúrica que tiene el movimiento artístico en la Trinidad de Cuba: había que ver las decenas de creadores de varias generaciones que se dieron cita para *Pase de revista*, la muestra en la Galería de Arte Benito Ortiz, con la que quisieron estar presentes en el Seminario Internacional Gastronómico que convocó la Oficina del Conservador de Trinidad con el asesoramiento del Grupo Excelencias, pues es sabido que su presidente, José Carlos de Santiago Bartolomé, es a su vez embajador de honor de la Academia Iberoamericana de Gastronomía.

Atner Cadalso, crítico de arte y curador de *Pase de revista*, expresó en las palabras inaugurales la alta satisfacción de los creadores allí presentes con el hecho tangible de que *Arte por Excelencias* los haya acompañado por más de diez ediciones, desde el número 24 que circuló durante la 12 Bienal de La Habana en el 2014, y que ya contenía el Dossier de Arte con una decena de artistas trinitarios, junto a otros grandes artistas cubanos como Eduardo Roca (Choco), Alberto Lescay y Kcho, quienes igual aparecían en la misma revista.

Hemos mostrado la vida y obra de más de veinte creadores trinitarios, quienes han estado continuamente en nuestras páginas: la osadía performática de Alejandro López, la tridimensionalidad de los lienzos de Roldley Pérez Navarro, la excepcionalidad tallada de Jorge César Saenz, la vital fotografía de Yran Marrero Jiménez, la pintura sobre los lienzos bordados de Yudith Vidal Faife, los originales retratos de la India de Lázaro Morgado Orellana, los hallazgos múltiples de Yassiel Elizagaray sobre todo lo que toca...

Y aún la nómina se hace pequeña porque el entonces proyecto de desarrollo local de artes plásticas permitió que también se vieran imágenes de creaciones de Ismael Rodríguez, Osley Ponce, Julio César Cepeda, Rudys Rubo, William Bonilla, Ariel Broche, Miguel Ángel Valdivia, Carlos Matta y Luis Blanco Ro-

sindo, muchos de ellos formados y egresados de la entonces Escuela de Arte Oscar Fernández Morera de Trinidad y que hoy se distinguen por sostener una sólida propuesta artística en las galerías de la ciudad espirituana.

Entre los distinguidos invitados que asistieron a nuestra inauguración se encontraban Katherine Muller Marín, directora de la Oficina Regional de la Unesco para el Caribe; Rolando Escobar, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Trinidad; Gladys Collazo, presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio; Tania Gutiérrez, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular; y José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias, junto a los directores de las Oficinas del Conservador de Baracoa y Santiago de Cuba, entre otras personalidades asistentes al Primer Seminario Gourmet Trinidad 2018.

Es cierto que la revista *AxE 40* ya se había presentado en una fraterna tertulia trinitaria en el Café Don Pepe, gracias a sus siempre amables propietarios, en presencia de amigos y colaboradores del medio que se dieron cita por sobre el calor de la etapa veraniega: los artesanos artistas del Proyecto Urdimbre, promotores culturales empedernidos como el investigador Carlos Sotolongo, el historiador Víctor Echeganusía, el directivo Alberto Turiño y otros artistas plásticos y promotores culturales.

En esas páginas se recoge la nota oficial de la VII Reunión del Consejo Intergubernamental de Artesanías, así como las razones de la postulación de Trinidad como Ciudad Artesanal del Mundo. Contiene un precioso encarte sobre la exposición Artesanos cubanos hoy, celebrada en la Galería Víctor Manuel, en la Plaza de la Catedral, y coordinada por el Fondo de Bienes Culturales.

De lo que no hay dudas es que cada vez la Trinidad de Cuba está lista para un festival internacional de las artes. Ojalá y se nos escuche a tiempo.

70
1948 - 2018
ANIVERSARIO
Ballet Nacional de Cuba

26. Festival
Internacional de
Ballet
de La Habana
«*Alicia Alonso*»

28 de octubre al 6 de noviembre
2018

«El espíritu de la danza
es inseparable de la condición humana»

ALEJO CARPENTIER

David, 2017
Alberto Lescaj