

**PUBLICACIÓN
MULTICULTURAL
DE IBEROAMÉRICA
Y EL CARIBE**

*Año IX, no. 43
Noviembre-Diciembre
2018*

arte

POR EXCELENCIAS

PLUSVULTRA
PUBLICACIÓN A BORDO

EDICIÓN XXII FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANÍA 6 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018
DEDICADA A VILLA CLARA, AL MUEBLE ARTESANAL Y MÉXICO COMO PAÍS INVITADO
FORTALEZA SAN CARLOS DE LA CABAÑA

Presentación en Holguín, en la Fiesta de la Cultura Iberoamericana.

(<https://bit.ly/2AxyX7G>)

Open Scene, de Manuel López Oliva, en Detroit.

(<https://bit.ly/2OxH7GU>)

El destacado pintor Cristo Hoyos y el curador del Museo de Pereira.

(<https://bit.ly/2z1J9oa>)

El conocido actor Will Smith en el Taller Sol, con Eduardo Roca Salazar (Choco).

(<https://bit.ly/2Q2XBr5>)

Tamara de Lempicka, pionera en el desarrollo del Art Decó.

(<https://bit.ly/2BZo5ld>)

Las históricas fotografías de Marisa Flórez.

(<https://bit.ly/2Pzvgrz>)

3 ESTAMOS A LA ORDEN
José Carlos de Santiago

4 ARTBO:
LA FUERZA DE LOS SUEÑOS
Toni Piñera

10 CÉSAR LUCAS,
EL FOTÓGRAFO QUE RETRATÓ AL CHE EN MADRID
Cristina Fonollosa

32 LAS DEUDAS DE RENÉ FRANCISCO
Redacción Excelencias

34 MUSEO PICASSO:
15 AÑOS EN MÁLAGA
Yordanis Ricardo Pupo

46 DAVID LOMBARDO Y SU PASAJE DE VUELTA
Raúl Cardona

52 BEATRIZ MÁRQUEZ
Y EL «PECADO» DE HACER MÚSICA
Jaime Masó Torres

58 CUATRO DÉCADAS DEL FESTIVAL DE CINE
Redacción Excelencias

65 FIESTA DE LA CUBANÍA:
LA NACIÓN QUE SE FORJÓ EN BAYAMO
Redacción Excelencias

78 DEL AMAZONAS A BARIAY
Redacción Excelencias

92 CORALITA VELOZ,
HEREDERA DE UN LEGADO ARTÍSTICO
Redacción Excelencias

94 ESCRITO CON MAESTRÍA
Onésimo Moreira

NOVIEMBRE-DICIEMBRE / 2018

EDITOR Y DIRECTOR GENERAL JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO

ASESORA EDITORIAL CONSUELO ELIPE RAMOS

REDACTORA JEFE ANA MARÍA GÓMEZ

CORRESPONSAL PERMANENTE EN CUBA JORGE IGNACIO COROMINA SÁNCHEZ

COORDINACIÓN JULIET AGUILAR CEBALLOS

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 GALÁPAGO, ECUADOR: HUGO HUGUET; CIUDAD DE MÉXICO, 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; NEW 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 RAÚL GONZÁLEZ CRESPO

COLABORACIÓN EDITORIAL FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES, ARTEX S.A., EGREM, EMSERPET, CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS, AGENCIA CARICATOS, AGENCIA ACTUAR, INSTITUTO CUBANO DE LA MÚSICA, CONSEJO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS, MINCULT, INSTITUTO CUBANO DE RADIO Y TELEVISIÓN, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE LA HABANA, GALERÍAS GÉNESIS, FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO, INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO, CASA DE IBEROAMÉRICA
HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO TONI PIÑERA, CRISTINA FONOLLOSA, ERIAN PEÑA PUPO, ALEJANDRA AGUIRRE, TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS, EMILIA PADÍN SIXTO, CARLOS LUIS SOTOLONGO PUIG, DUNA VIEZZOLI, RAMÓN CASALÉ SOLER, YORDANIS RICARDO PUPO, ARES, GILLE VILAR, JAIME MASÓ TORRES, LUCIANO CASTILLO, VIVIAN MARTÍNEZ TABARES, WILLY HIERRO ALLEN, ANTONIO F. MEDINA, CARI ROJAS ZAYAS, ANDRÉS DUEÑAS-TORRES, ONÉSIMO MOREIRA SEIJÓS, RASIEL SAYÚ FONT, XURXO LOBATO, DENY TERRY, NICHOLAS W. ORLOFF, JESÚS VARILLAS, JUAN CARLOS BORJAS, YRICARDO, ADRIÁN AGUILERA, ENRIQUE SOLDEVILLA, FUNDACIÓN DE LA NATURALEZA Y EL HOMBRE, LAIDELIZ HERRERA LAZA, ANGELO SALAS, NELIA MORENO.

SUSCRIPCIONES Y ATENCIÓN AL CLIENTE

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

Visítenos en WWW.ARTEPOEXCELENCIAS.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:
CARBONEROS
Yram Marrero
2018

En contraportada:
Cartel
JAZZ PLAZA 2019

WE ARE AT YOUR SERVICE

The 38th edition of Arco Madrid, reiterates the wish to be a meeting point and exchange between the peoples of Iberia-America and Europe. This is reaffirmed by the decision that Peru is the guest country of honor - this had already happened with Argentina and Colombia - and that more than twenty Peruvian creators living in different parts of the world are represented by more than fifteen galleries. In fact, the Peru Forum will propose conversations about the peculiarities of Peruvian contemporary art; and Madrid will have an important display of different Peruvian exhibitions.

The Spanish capital "will provide an exceptional moment in February to celebrate collecting in Latin America," says the official press release, "with the coincidence of different projects in the main art centers and museums." And of course, very much linked to the project is the #Mecomprounaobra initiative: until almost the end of the year, works can be purchased on Internet at the price of about two thousand euros. Meanwhile, the free advisory service of the Fundación Banco Santander has been activated. Once again the digital scenario will offer the possibility of exploring the site and the works, while the already classic program of international buyers will bring three hundred collectors and two hundred professionals from more than forty countries.

As the Mexicans say "yes, sir" and the Venezuelans "at your service," the first word pronounced by he who is attending to you is a vocation of service. The Arte por Excelencias team and the Grupo Excelencias in full are put at the disposal of these formidable opportunities. Once again we will be accredited as active participants in each of these contemporary art fairs, just as again our magazine has been selected for the stand of cultural magazines of Art Basel Miami Beach. And we will be there with a credential as exhibitors together with Cuban critic Toni Piñera, rightly earned with our prestige, and with (very soon) a decade of fruitful existence.

Those of us who attended as special guests at the 14th International Fair of Bogotá can confirm that we also felt, through the stands and corridors of this event, the wish to position it as a mandatory reference in international circuits. That Colombia has maintained this art fair as a program of the Chamber of Commerce, close to turning fifteen, is more than illustrative. The visit of President Iván Duque to the exhibitors - including the Cuban stand of Galería Servando, where he took pictures and was interested in the works - the words of welcome from the mayor of Bogotá, and the speech by director María Paz Gaviria prove it.

As already felt in the corridors of the Wifredo Lam Center - that exciting hotbed that Arte por Excelencias knows well - we are here also to support the Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAP, National Council of Plastic Arts) of Cuba for whatever it needs. And we welcome the appointment of Jorge Alfonso as the new executive director of the Havana Biennial, because we were born in that event, in 2008. There is, as the best testimony possible, the text by Corina Matamoros announcing then the release of the first issue, "250 grams of weight to carry in your portfolio..." Today it is even lighter, because we are very well positioned in the digital scenario, as a sign that we have never been wrong in our commitment to the art and culture of our peoples.

Our enthusiastic and tireless friend Thimo Pimentel, Premio Nacional de Artes Plásticas (National Award of Plastic Arts) in his beloved Quisqueya, reiterates that to us with love and an invitation, next fifteenth of December, to his Trayecto Cultural Furtivo Rally Este (Cultural Poaching Rally.) He has not stopped for seven years when, as a ceramicist, doctor and researcher of aboriginal culture (he had been one of the most enterprising ministers of Tourism,) distributed some original pieces, signed by him, throughout the colonial city to see how the people reacted. Since then, more than five hundred and fifty works of art have been placed and found throughout the country, and another three dozen in other countries. Now you have to decipher written and encrypted clues that are placed on his social networks, as well as move forward in teams by three routes that can be followed in Google Maps, while a string of WhatsApp instructions are given (they say that there is still one hidden near Fuster's headquarters on the Cuban beach of Jaimanitas.)

In all the passion to promote this cultural route, we find, whether in ArcoMadrid (which so needs a real institutional shake), in the illustrative growth of the satellite fairs of Art Basel, in the friendly Mexican trade fair Zona Maco, and in the promising and rigorous 13th Biennial of Havana some verses of the great Mark Twain that summon us for these new times to come: «Set sails /Sail away from the safe harbor/Catch favorable winds in your sails/Explore, dream, discover.»

BIENAL DE LA HABANA 2019

ESTAMOS A LA ORDEN

La edición 38 de Arco Madrid reitera el afán de convertirse en punto de encuentro entre los pueblos de Iberoamérica y Europa, con la decisión de que Perú sea el país invitado de honor —antes lo había hecho ya con Argentina y Colombia— y que más de veinte creadores peruanos que viven en diversas latitudes, representados por más de quince galerías, así lo reafirmen. De hecho, el Foro Perú propondrá conversaciones sobre las particularidades del arte contemporáneo peruano, y Madrid contará con un importante despliegue de diferentes exposiciones peruanas.

La capital española «será en febrero un excepcional momento para celebrar el coleccionismo en Latinoamérica —reza la nota oficial de prensa—, con la coincidencia de diferentes proyectos en los principales centros de arte y museos». Casi la tercera parte de los expositores del evento son del continente americano. Y muy ligado al proyecto está la iniciativa #Mecomprounaobra. Hasta casi finales de diciembre se podrán adquirir obras en Internet al precio de unos dos mil euros: se ha activado el servicio gratuito de asesoramiento de la Fundación Banco Santander; y una vez más se podrá explorar en lo digital el recinto y las obras, en tanto el ya clásico programa de compradores internacionales traerá a trescientos coleccionistas y doscientos profesionales de más de cuarenta países.

Como los mexicanos dicen «mande» hasta en automático, los venezolanos «a la orden», y es una vocación de servicio la primera palabra para quien te atiende, el equipo de *Arte por Excelencias* y el Grupo Excelencias en pleno se pone a disposición de estas formidables oportunidades. Porque otra vez estaremos acreditados como participantes activos en cada una de estas ferias de arte contemporáneo, como mismo nuestra revista ha sido seleccionada de nuevo para el stand de magazines culturales de Art Basel Miami Beach, y estaremos allí con credencial de expositores junto al crítico cubano Toni Piñera, derecho ganado por nuestro prestigio, y por (muy pronto) una década de fecunda existencia.

Los que asistimos como invitados especiales a la 14 Feria Internacional de Bogotá podemos confirmar que también se podía respirar el empeño de querer posicionarla como un referente obligado en los circuitos internacionales. Que Colombia haya mantenido esta feria de arte como un programa de la Cámara de Comercio, próximo a cumplir quince años, es más que ilustrativo. La visita del presidente Iván Duque a los expositores —incluyendo al stand cubano de Galería Servando, donde se tomó fotos y se in-

teresó por las obras—, las palabras de bienvenida del alcalde de Bogotá y el propio discurso de la directora María Paz Gaviria así lo demuestran.

Como ya se puede palpar en los pasillos del Centro Wifredo Lam el apasionante hervidero que bien conoce *Arte por Excelencias*, aquí estamos igualmente para respaldar al Consejo Nacional de Artes Plásticas (CNAP) de Cuba en lo que se necesite, y saludamos el nombramiento de Jorge Alfonso como nuevo director ejecutivo de la Bienal de La Habana, porque nacimos en medio de la bienal del 2008. Hay está como mejor testimonio el texto de Corina Matamoros, anunciando entonces la salida del primer número, «250 gramos de peso para llevar en la cartera...». Hoy es más ligero todavía, porque estamos muy bien posicionados en el escenario digital, como señal de que nunca hemos estado equivocados en nuestra apuesta por el arte y la cultura de nuestros pueblos.

Nos lo reitera nuestro entusiasta e incansable amigo Thimo Pimentel, Premio Nacional de Artes Plásticas en la querida Quisqueya, en el amor y la invitación este quince de diciembre a su Trayecto Cultural Furtivo Rally Este. Hace siete años, el ceramista, médico e investigador de la cultura aborígen —quien fuera uno de los más emprendedores ministros de Turismo— distribuyó algunas piezas originales, firmadas por él, por toda la ciudad colonial para ver cómo reaccionaba la gente. Desde entonces, a lo largo y ancho de su patria han sido colocadas y encontradas más de quinientas cincuenta obras artísticas, y otras tres decenas en otros países. Ahora hay que descifrar pistas escritas y encriptadas que va colocando en sus redes sociales, así como avanzar en equipo por tres rutas que se pueden seguir en Google Maps, mientras por una cadena de WhatsApp se dan instrucciones (dicen que todavía hay una oculta por el cuartel general de Fuster en la playa cubana de Jaimanitas).

Para toda la pasión por promover estos eventos, lo mismo en ArcoMadrid —que tanto necesitaba un verdadero sacudón— que en el ilustrativo crecimiento de las ferias satélites de Art Basel, en la amigable feria mexicana Zona Maco, como en la prometedora y rigurosa 13 Bienal de La Habana, valen estos versos del gran Mark Twain, que nos convocan para los nuevos tiempos por venir: «Suelta las cuerdas de tus velas. / Navega lejos del puerto seguro. / Atrapa los vientos favorables en tu velamen. / Explora. Sueña. Descubre».

José Carlos de Santiago
Presidente Grupo Excelencias

COLOMBIA

ARTBO

LA FUERZA DE LOS SUEÑOS

Texto y fotos **TONI PIÑERA**, enviado especial

A la inauguración de ArtBo asistieron importantes personalidades colombianas.

Los sueños constituyen, no hay dudas, el mejor impulso del hombre para llegar a la cima. Desde esos terrenos intrincados del ser humano se envían señales que más tarde pueden llegar a respirar desde la realidad. En los adentros, el artista va construyendo su obra, armando su yo, que más tarde sale a la superficie transformado por su talento creador.

Los días de la 14ta. Feria Internacional de Arte de Bogotá ArtBo 2018, que paseó con mucha energía por esta acogedora ciudad escoltada de montañas entre el 24 y 29 de octubre, fueron una plataforma intensa donde los espectadores pudieron alcanzar —en el recinto ferial de Corferia, y más allá de sus límites— esa fuerza que llega de lo más profundo del hombre, mezclada con los anhelos/inquietudes/sueños, convertida en arte.

En nuestra América Latina se produce muy buen arte, desde los años cincuenta y sesenta, con todas las vanguardias, el cinetismo, el constructivismo y el neoconcretismo, que ocurrían simultáneamente en Brasil, Argentina y Venezuela. También está la experiencia mexicana previa con la figuración y el muralismo. En los años setenta, el arte conceptual de la región fue producido por excelentes artistas, y en la década de los ochenta empezó a sobresalir un poco más la experiencia artística latinoamericana, ya no con movimientos específicos, sino con desarrollos particulares. En los noventa se profesionaliza aún más, entendiéndose como inserción en el mercado y en la escena internacional, a través de la aparición de un círculo de galerías, coleccionismo e intercambio con curadores internacionales, en gran medida respondiendo más al espacio neoyorquino que al de Europa. Ya con el nuevo siglo XXI las galerías latinoamericanas se consolidan, y los artistas se posicionan un poco más.

Ejemplos cimeros de estas tendencias y movimientos volvieron a sobresalir en la Feria ArtBo 2018, que ha transformado a la capital colombiana en un punto focal del arte nuestro en particular, y del internacional, nucleando a su alrededor un interesante movimiento

Nuestro enviado especial Toni Piñera en el stand de Arte por Excelencias.

que ruga por toda la ciudad en octubre, de la mano de este encuentro.

El hombre ha utilizado para crear los más inimaginables materiales. Con el decursar del tiempo y los siglos, la vasta mente humana reconoce que todo sirve para hacer arte, solo hay que pasarlo por el tamiz del talento y la inspiración infinita del artista, ese ser que puede engendrar maravillas con sus manos y creatividad. Por eso cada encuentro con el arte, en estas reuniones, deviene un espacio mágico. Aquellos que tenemos la oportunidad de estar en su nacimiento y preparación alcanzamos instantes de asombro, por la originalidad de las propuestas, el esfuerzo y el amor con que artistas y especialistas las levantan, muchas de ellas en su lugar, aunque la gran mayoría ya viene terminada. Por ellas cruza el tiempo —transformado en

trabajo, amor, dedicación que las hace importantes, singulares...—, amén del material u objeto. Más allá de los establecidos y conocidos, el arte contemporáneo no tiene fronteras, por eso cualquier cosa les sirve a los creadores: tizas, lápices, fragmentos de muro, café, azúcar, sogas, arena, cemento, y tantos muchos más que la lista sería interminable.

Cientos y cientos de piezas cruzaron por las miradas que se acercaron al encuentro, traídas de la mano por creadores de una veintena de países de América Latina y el Caribe, Europa y Asia, y Estados Unidos. Allí convergieron talento, creatividad, contemporaneidad, tradición, experiencias, trabajo, aspiraciones, realidades e irrealidades que se aderezan con el ingenio y la capacidad del artista para transformar el pensamiento y los sentimientos, el material ▶

ARTBO 2018 RESULTÓ UNA PUERTA ABIERTA, BIEN ANCHA, A LA CREATIVIDAD, DESDE LAS SETENTA GALERÍAS REPRESENTADAS ESTE AÑO EN LA FERIA.

o el objeto, la vida o los sueños, en una obra que lleva un fuerte peso de la personalidad y todo aquello que se mueve por los adentros del hombre. Cuando estamos en presencia de una pieza, sea escultura, dibujo, pintura, instalación, grabado, objeto, video..., vemos un producto terminado, algo que cobró vida después de horas y horas de incesante laboriosidad, de la mano y la mente, y también matizado por algo extraño, interno, profundo que yace en lo más íntimo del ser humano. Cada pieza es parte de la vida del que la crea, es algo suyo, propio, una pertenencia que va más allá de todo lo que uno puede calcular, porque el pensamiento humano es vasto. Las obras son, pues, reflejos, señales, inspiraciones que llevan el ADN creativo de quien las forja.

UN ARTE GENUINO, HUMANO

Cada año, desde 2004, vienen aquí destacadas figuras del arte junto con otros nombres más cercanos que tienen ya un espacio en el altar del arte latinoamericano y mundial. Ellos proyectaron nuevamente su subjetividad sobre los productos del kitsch, enriquecieron el quehacer plástico del área con sus novedosos performances y arte povera, matizaron de conceptos visuales las más variadas obras, instalaron ideas, grabaron tradiciones, dibujaron vidas, pintaron el tiempo con sus matices creativos, respiraron entre formas y colores las tecnologías más contemporáneas, y elaboraron

José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias, y María Paz Gaviria, directora de ArtBo.

proyectos de sus propias comunidades a la manera del arte.

ArtBo 2018 resultó un reflejo casi perfecto de este quehacer, una puerta abierta, bien ancha, a la creatividad, desde las setenta galerías representadas este año en la Feria, de países como Argentina, España, México, Estados Unidos, Canadá, Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay, Dinamarca, Alemania, Brasil, Francia, Inglaterra, Turquía, Italia, Portugal, República Dominicana... Cuba estuvo presente en sus dos stands de la empresa Génesis por los artistas Javier Castro, Frank Mujica, René Francisco y Liset Castillo (galería La Acacia), y Adrián Fernández, Osvaldo González y Ángel R. Ricardo Ríos (galería Servando). En general, todas las instituciones reforzaron su característica creadora, porque trajeron sus nóminas, figuras importantes, maestros y jóvenes talentos latinoamericanos que conformaron un arcoíris visual de lo que se ha hecho y lo que se produce hoy aquí, poniendo de relieve la singularidad de lo realizado en las más diversas manifestaciones y tendencias. Entre los artistas cubanos que participaron también en la sección Principal se contaron Carlos Garaicoa, con Galería Elba Benítez (España) y Luisa Strina (Brasil), y Wifredo Lam (Leon Tovar Gallery, Estados Unidos).

Cruzar las miradas por los espacios fue reconfortante. En muchos de ellos, contrariamente a lo sucedido en ediciones anteriores, se observaba una mirada introspectiva al hombre, a su entorno natural, lejos de las tecnologías más avanzadas. Muchas piezas utilizaban materiales de desecho, otros salidos de lo más profundo de la naturaleza, enfocando aspectos cruciales para la vida en la Tierra en este siglo XXI: la ecología en primer lugar, y la lucha del ser humano dondequiera que esté para salvar la casa común que nos acoge. Por esta cuerda podemos citar a John Nomesqui (galería Aurora-Espacio para el arte y el diseño), con su instalación *Árbol blanco II*, realizada en tejido hecho con hojas de cuaderno y tronco de árbol natural, que causó admiración por la honestidad/lirismo de su propuesta; Carlos Irijalba (galería Juan Silió, Santander, España) con sus fotografías Walls —impresiones en tintas pigmentadas sobre algodón, que resultan gritos de alarma y sensibilización para conservar los paisajes y los espacios esculpidos por la madre natura— en contra de la devastación del entorno.

Un toque de la elegancia y grandeza de los maestros acercó nombres como los de los escultores Eduardo Ramírez Villamizar y Edgar Negret (Colombia), Ju-

lio Le Parc (Argentina), Carlos Cruz-Diez (Venezuela) —que saludaba a la entrada de ArtBo 2018 con una inmensa instalación multicolor con sus rasgos cinéticos—, Ana Mercedes Hoyos (Colombia), Liliana Porter (Argentina), Fernando de Szyszlo (Perú)..., junto con esos jóvenes que siguen sus pasos y colman de admiración los espacios con entregas donde se reúne, en un mismo trabajo, contemporaneidad/tradición. Son muchos los nombres que no cabrían en este corto espacio. La Feria distinguió, con lucidez de diseño/calidad, otras áreas, además de la Principal: Proyectos, Referentes, Sitio, ArteCámara, Foro, Publicaciones, Libro de Artista y Articularte, donde el público encontró muchas más sorpresas visuales.

La directora de ArtBo, María Paz Gaviria, expresó: «No queremos que esto sea solo un espacio para el arte nacional, sino también internacional; que se resalte lo mejor de Colombia, de Latinoamérica y del mundo. En esa medida, se ha enfocado mucho en la calidad de esta selección, para que haya galerías que manejen arte moderno e histórico, y de esta forma los bogotanos queden inmersos en diferentes expresiones de las artes plásticas».

ARTE POR EXCELENCIAS EN ARTBO 2018

La revista *Arte por Excelencias* ocupó, por tercera ocasión consecutiva, un singular y atractivo espacio en la sección de Publicaciones, junto a medios tan importantes como la revista colombiana *Art Nexus*, la revista *Terremoto* (México), *Arte Al Límite* (Chile), *Hechizo*, *Exclama*, *Acoarte*, *Artcircuito*, el periódico *Arteria*, entre muchos otros del país anfitrión, y otras publicaciones representando museos de Colombia (Pereira, Nacional, Antioquía...), editoriales y otras instituciones. Ataviada en el stand por afiches que dan muestra de la diversidad cultural de la mayor de las Antillas —del Ballet Nacional de Cuba, liderado por la figura de Alicia Alonso, de primeros bailarines de la compañía, y del Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso, que estaba a las puertas—, fue un potente imán que despertó el interés de los espectadores que por allí pasaban. Luego, encontrar ese tesoro cultural/artístico en las elegantes páginas de la revista *Arte por Excelencias*, del grupo español Excelencias —su director José Carlos de Santiago participó con todo

éxito en esta edición—, atraía aún más la atención. Y también se sumaban estudiantes de ballet o arte que han pasado por Cuba para estudiar y recibir talleres de creación en el Instituto Superior de Arte, el Ballet Nacional de Cuba o las Escuelas Nacionales de Danza; turistas que han llegado aquí buscando cultura, otros que han recibido atención en hospitales cubanos, o destacados artistas que han sido invitados a las Bienales de La Habana o a muestras en disímiles instituciones cubanas, incluso en Casa de las Américas.

El stand de *Arte por Excelencias* alumbró con sus páginas también a especialistas, personalidades de la política, cultura y arte, promotores, directores, coleccionistas y artistas de las diversas esferas, despertando interés en el público presente por su calidad, tanto formal como conceptual, los temas difundidos en sus distintas secciones, así como las personalidades que han encontrado en sus páginas, sin olvidar temáticas referentes a la vida de las ciudades, los hombres/mujeres de esta región, que es su razón de ser, lo que habla de la labor de su equipo para entregar trabajos que atrapen al lector.

Más allá de las estrechas fronteras de Corferias, el arte desbordaba otras ferias satélites que en esos días llenan rincones de la ciudad: Bogotá Arte-Barcú, Feria del Millón, Artchicó, Odeón intensivo... Jun-

to a las muestras abiertas en diferentes galerías, museos y centros alternativos de la ciudad, demuestran en mayúsculas que, en octubre, el arte está de feria en Bogotá.

THE POWER OF DREAMS

ArtBo 2018 has transformed the Colombian capital into a focal point of international art, and of ours in particular, nucleating around it an interesting movement throughout the city hand in hand with this meeting. Each event becomes a magical space due to the originality of the offers. Beyond the established and known, contemporary art has no borders. That's why anything serves the creators: chalk, pencils, wall fragments, coffee, sugar, ropes, sand, cement... the list could be endless.

Arte por Excelencias magazine occupied, for the third consecutive time, a singular and attractive space in the Publications section. The stand was adorned with posters that showed the cultural diversity of the largest island of the Antilles. It was a powerful magnet that aroused the interest of the passers-by. Then, finding that cultural/artistic treasure on the fancy pages of Arte por Excelencias - its director José Carlos de Santiago participated with all success in this edition - attracted even more attention.

Andrea Walker, fundadora de ArtBo y actual directora de la galería Aurora.

Galería Servando, Sección General.

GALERÍA SERVANDO EN ARTBO COLOMBIA

Galería Servando participó en la más reciente edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ArtBo, con sede en Bogotá, Colombia, del 24 al 29 de octubre pasados. El stand proponía un diálogo entre la obra de los artistas Adrián Fernández, Osvaldo González y Ángel R. Ricardo Ríos.

Las fotografías de Adrián Fernández correspondían a la serie *El umbral de la incertidumbre*, que presentara en su exposición personal en Galería Servando a inicios de este año, mientras que de Osvaldo González se exhibió una instalación compuesta por nueve piezas de plexiglás, cinta adhesiva y luces con el título *El principio de todo*, de la serie *Memoria fragmentada*, cuya imagen corresponde al espacio de la galería. En el caso de Ángel R. Ricardo Ríos se exhibieron dos obras recientes, de gran formato, que impactaban en la visualidad del stand. Las piezas mantenían el colorido y expresividad característicos de su obra, pero a su vez resultaban más contenidas.

Durante la celebración del evento fue un gran privilegio recibir la visita del presidente colombiano Iván

Duque, quien por unos instantes pudo intercambiar con la directora de la galería, Niurma Pérez Zerpas, y conocer sobre la obra de los artistas cubanos. [ee](#)

"GALERÍA SERVANDO" IN ARTBO COLOMBIA

Galería Servando participated in the latest edition of ArtBo International Contemporary Art Fair, based in Bogotá, Colombia, during last October 24-28. The stand displayed the works of artists Adrián Fernández, Osvaldo González and Ángel R. Ricardo Ríos.

The photographs by Adrián Fernández corresponded to the series "El umbral de la incertidumbre." Osvaldo González exhibited an installation, entitled "El principio de todo," from the series "Memoria fragmentada." In the case of Ángel R. Ricardo Ríos, two recent large-scale works were exhibited.

During the celebration of the event, it was a great privilege to receive the visit of Colombian president Iván Duque, who exchanged a few words with the director of the gallery, Niurma Pérez Zerpas, and learned about the work of Cuban artists. [ee](#)

ACACIA
GALERÍA

en art
miami —
DEC. 4-9

DOUGLAS ARGÜELLES | JORGE
WELLESLEY | FRANK MUJICA

BOOTH AM 101

ONE HERALD PLAZA (NE 14ST AND BISCAYNE BAY) DOWNTOWN, MIAMI

www.galeriacacia.com

 @acaciagallery

 @galeriacacia

 @acaciagallery

CÉSAR LUCAS **EL FOTÓGRAFO QUE RETRATÓ AL CHE EN MADRID**

Por **CRISTINA FONOLLOSA**, enviada especial
<https://bit.ly/2PHaUNK>

César Lucas es uno de los fotógrafos españoles más importantes, un hombre muy vinculado con el mundo del arte, y sus fotos son el registro histórico de una época. Ha hecho arte de la mayor parte de sus fotografías, y ha logrado difundirlas en la prensa mundial.

¿CÓMO EMPIEZAS A AFICIONARTE POR EL MUNDO DE LA FOTOGRAFÍA?

Viendo fotografías que me llamaban la atención en las revistas. Mi padre tenía una cámara y empecé a jugar con ella. Luego coincidí con un compañero de estudios que ya era fotógrafo, y me metía con él en laboratorios. Ahí fue donde se me disparó la afición: cuando entré en aquel laboratorio a oscuras con solo una luz pequeña.

Publiqué la primera foto cuando tenía 16 años. Acababa de ver en un periódico una noticia muy pequeña sobre un hombre que estaba dando la vuelta al mundo a pie y que había llegado a Madrid. Yo iba con mi cámara, y cuando paso cerca de la Cibeles veo a un hombre que llevaba gorra con pegatinas de colores, escudos en la chaqueta, mochila... Estaba hablando con un guardia, este no lo entendía, me acerqué. Las cuatro palabras en inglés que sabía me alcanzaron para preguntarle. ¡Yes, yes! Lleno de nervios hice una o dos fotos y me fui corriendo al laboratorio de mi amigo. Luego me fui corriendo al ABC: «Este es el hombre que le está dando la vuelta al mundo a pie». Me dieron veinticinco pesetas y al día siguiente se publica la foto y ponen: «Fotografía César»... ¡en el ABC!

HE VISTO PORTADAS TUYAS ANTIGUAS Y PARECE QUE SON DE AYER. ERES UN HOMBRE ADELANTADO PARA TU ÉPOCA.

Siempre he estado mirando más allá y sigo mirando más para delante que para atrás. No me dedico a ir poniendo las fotos en álbumes y mirar cómo las hacía.

En el mundo del arte consideran que la fotografía tiene que tener características tradicionales. Lo digital ha hecho que la fotografía esté más globalizada; de la forma tradicional, uno hace una foto, saca una copia y no hay más

que esa copia. Antes la familia llevaba al niño cuando se hacía al estudio de fotografía a que le hicieran una foto para llevarla en la cartera: eso ya no existe. Ahora todo el mundo tiene un teléfono con el que hace la foto, pero eso no quiere decir que sean fotógrafos. Las fotos buenas que hacen falta para la comunicación, la publicidad, las tiene que hacer alguien que esté preparado, que sepa, que tenga ojo.

Ahora me pongo a trabajar en el ordenador con fotos de hace muchos años y digo: «Esta foto estaba mal encuadrada, le sobra eso ahí», «Esta está muy oscura». También me encuentro con fotos que en su día no tenían ningún interés, y hago un descubrimiento, porque esa foto ha cobrado vida con el paso del tiempo, el ojo se ha educado de otra forma. Antes la despreciaste y hoy te das cuenta de que tenía un valor, que ha recuperado un valor, y con otras ha pasado lo contrario.

HAS HECHO FOTOGRAFÍAS A PERSONAJES IMPORTANTES DURANTE MUCHÍSIMOS AÑOS. ¿CON CUÁL TE HAS SENTIDO MÁS CÓMODO?

No se puede sintetizar en una persona. Primero porque no es lo mismo la persona con la que tú te relacionas en el trabajo cuando tienes 18 años que cuando tienes 30 o 50. Por eso es muy difícil decir cuál es la que más me ha gustado. Te diría que muchísimas, y las

personas que menos me han gustado, muchísimas. Pero la persona que no me gusta, la olvido. Me quedo en la memoria con las personas que me han gustado, aunque tampoco he tenido malísimas experiencias.

CUANDO EL CHE VINO A MADRID, TÚ ERAS EL ÚNICO FOTÓGRAFO QUE ESTABA AHÍ.

Probablemente, de las fotos mías, las más famosas sean las del Che. La foto del Che la hice cuatro días después de cumplir 18 años. Era 1959, hacía seis meses que había entrado en La Habana, y venía a Madrid. Iba hacia El Cairo a una reunión. La conexión era La Habana-Madrid-El Cairo, y la escala duró poco más de medio día. En aquel entonces se sabían muy pocas cosas del Che, pero había una relación muy sentimental con Cuba. Un compañero mío había estado con él en la Sierra Maestra y les había hecho una entrevista a él y a Fidel Castro. Los de la embajada le dicen que el Che Guevara viene a hacer una escala en Madrid. Me llamó por si me interesaba hacerle fotos, y claro que acepté. Fuimos a buscarlo al aeropuerto, lo acompañamos al hotel, y entre mi amigo y yo le arreglamos las cosas. Él conocía al dueño de Galerías Preciados. En domingo estaba cerrado. Mandó a su hijo y a un empleado para que le abriera para él atenderle, y empezamos la gira. Nos fuimos a la ciudad a las seis de la mañana. ▶

**LA FOTOGRAFÍA
SOLAMENTE SE APRENDE
VIENDO FOTOS
Y HACIENDO FOTOS.
LA TÉCNICA PARA HACER
FOTOGRAFÍAS ES POCA:
ES EL OJO, SOLO EL OJO.**

La gente me pregunta: «Y tú ¿qué le decías al Che?». ¿Qué voy a decirle yo al Che? «¿De qué hablaba el Che?». Yo no hablaba con él, me ponía a distancia, lo que quería era que se viera en las fotos que Guevara estaba en Madrid, que se viera la Universidad, el Arco del Triunfo..., pero esa foto no se vio hasta 1996.

¿POR QUÉ TANTO TIEMPO?

Porque el periódico no la publicó. Sale por primera vez en una exposición que se hizo en Barcelona, y esa foto sorprende, porque se ve solo, con el uniforme de militar, en una calle que está vacía a las siete de la mañana del domingo, con un letrero, él mirando para otro sitio. Verle solo y en Madrid. Esa foto —la tomé en la ciudad universitaria, se ha convertido en histórica— sorprendió en la exposición, porque nunca se había visto. Recuerdo que me llamaron unos compañeros míos de Barcelona para decirme que habían visto una foto del Che tomada por mi padre. «¿De mi padre? Mi padre nunca ha hecho fotos».

Iba el Che —y otros dos que también llevaban uniforme y barba— paseando por La Gran Vía. Hubo quien dijo: «Ese que lleva la gorra diferente debe ser Fidel Castro». En la cafetería donde estuvimos desayunando, la camarera

—ella estaba en la barra sirviendo— lo reconoció y me dijo: «Ay, ese es el Che Guevara, ¿me podría tirar una foto con él?». «Por mi parte no hay problemas, pero debía preguntárselo a él». Y el Che: «Claro, cómo no».

¿CÓMO VES EL MUNDO DE LA FOTOGRAFÍA ACTUAL?

En España no ha tenido el respeto y el reconocimiento que ha tenido en otros países. Hubo un momento, en el periodo de la transición, en el que hubo una revolución en la libertad, en lo cultural, un cambio de la sociedad y sobre todo de los medios de comunicación. Gracias a esa libertad aparecieron diferentes medios de comunicación, una forma de contar la realidad y lo que pasaba, donde la fotografía tuvo una importancia muy fuerte.

Hoy se hacen mejores fotos que las que se han hecho nunca. Ahora mismo hay en Madrid cuatro o cinco escuelas de fotografía importantísimas.

Una cosa es importante: la fotografía solamente se aprende viendo fotos y haciendo fotos. No se necesita la técnica que requiere un arquitecto o quien va a operar el corazón; esos profesionales necesitan sabiduría, formación y muchas cosas. La técnica para hacer fotografías es poca: es el ojo, solo el ojo.

CÉSAR LUCAS, THE PHOTOGRAPHER WHO TOOK CHE'S PHOTO IN MADRID

Among my photos, probably the most famous are those of Che's. I took Che's photo four days after I turned 18. It was 1959, six months after he had entered Havana, and then came to Madrid. At that time, very little was known about Che, but there was a very sentimental relationship with Cuba. A colleague of mine had been with him in the Sierra Maestra and had interviewed him and Fidel Castro. Those of the embassy told him that Che Guevara was going to make a stop in Madrid. He called me in case I was interested in taking pictures, and of course I accepted.

I did not talk to him, I kept some distance. What I wanted was just to show in the photos that Guevara was in Madrid, with the University and the Triumphal Arc in the background... but that photo was not seen until 1996. It was shown for the first time in an exhibition in Barcelona. And that photo surprises because he is alone, in his military uniform, on a street that is deserted at seven o'clock on a Sunday morning. There is a sign but he is looking somewhere else. He is alone and in Madrid.

**ZONA
MACO.
MÉXICO
ARTE
CONTEMPO
RÁNEO.**

**FEBRERO.
6 – 10 / 2019**

**CENTRO CITIBANAMEX
CIUDAD DE MÉXICO**

**LA FERIA DE ARTE MÁS IMPORTANTE
DE LATINOAMÉRICA PRESENTA LAS
PROPUESTAS DE MÁS DE 180 GALERÍAS**

**SECCIÓN GENERAL
ARTE MODERNO
ZONAMACO LIBROS
ZONAMACO SUR curado por Kiki Mazzucchelli
NUEVAS PROPUESTAS curado por José Esparza Chong Cuy
DISEÑO curado por Cecilia León de la Barra**

**ZONAMACO FOTO
ZONAMACO SALÓN
SEPTIEMBRE 18 – 22 / 2019**

Bernardo Aja de Maruri

NO SOY UN ESPEJO SIN INTENCIÓN

SOY UN ESPEJO CON INTENCIÓN

Por **ERIAN PEÑA PUPO**, enviado especial

«**S**orprende que un joven como Bernardo Aja de Maruri, nacido apenas en 1973, se apasiona por la antigua aristocracia mexicana, hoy poco visible de tan desfalleciente», escribió la periodista y narradora mexicana Elena Poniatowska, Premio Cervantes 2013, en el prólogo al libro que recoge parte de la amplia obra del reconocido fotógrafo español.

Elena nota que Bernardo nunca fotografió a los viejos aristócratas en sus momentos más desafortunados, como lo hiciera el icónico grabador y caricaturista José Guadalupe Posada (1852-1913) en sus clásicas ilustraciones. En cambio, añade la autora de *Tinísima* y *La noche de Tlatelolco*, para conformar su serie *EntreMuros*, Aja de Maruri «los tomó con cariño, cuidando sus herencias emotivas, los objetos que los enjaularon como a canarios o periquitos de Australia, los retratos de sus antepasados ahorcados para siempre en la pared, los muebles entrañables por apollillados y tuertos, sus sillas de pera y manzana con tres patas, sus sábanas agujereadas, sus vajillas incompletas como su propia vida, a la que le faltó un plato, una cuchara, una tacita de porcelana».

Alrededor de cincuenta fotografías —tomadas en Perú, Portugal, España y México— conforman *EntreMuros*, una serie que explora la nostalgia y la melancolía de antiguas familias burguesas que habitan en sus viejas casas, expuesta en Sotheby's; en Guadalajara; Museo Franz Mayer y el Museo Tlatelolco, en México; en el Museo Monasterio, en Santo Domingo, República Dominicana; en la Bienal de Florencia, Italia; en la Fundación Reina de España, en Matadero, y la Universidad Complutense, en Madrid; y en la Casa de la

Cultura de España en Lisboa, Portugal, y que formará parte de una amplia muestra que se inaugurará el próximo enero en los tres pisos de la madrileña Casa de América.

A propósito de esta muestra, *Arte por Excelencias* conversa en exclusiva con Bernardo Aja de Maruri.

ENTREMURROS MUESTRA UN MARCADO INTERÉS POR LA DECADENCIA, LA NOSTALGIA HACIA UN PASADO DE ESPLENDOR EN ESTAS FAMILIAS. ¿QUÉ TE MOTIVÓ A ADENTRARTE EN ESTE PECULIAR TEMA?

Fotografió una forma de ser. Son familias en sus casas antiguas. Las personas son la excusa para adentrarme en un mundo y una atmósfera llena de historias por contar, y una casa impregnada de existencia y vida propia que los propios retratados llenan. Me gusta ceñirme a los términos de nostalgia y melancolía. La decadencia es el resultado categórico de un estado de vida, esa nostalgia y esa melancolía que es quizás lo que más se aprecia en mis fotos. Walter Benjamín tiene una cita fantástica donde asegura que la melancolía es un luto que no has vivido. Me parece interesante, pues la mayoría de mis retratados tienen este luto, esa nostalgia por algo que ni siquiera les tocó. Ese pasado está muy lejano en términos de tiempo, pero sí tiene la estructura intelectual para encontrarse en esa continua pérdida. Me pongo a pensar y no sé si la casa es la extensión de ellos o ellos son la extensión de la casa. Lo cierto es que lo uno no existe sin lo otro.

DETRÁS DE CADA FOTO DE ENTREMURROS EXISTE UN TRABAJO DE CERCANÍA Y RELACIÓN CON ESTAS FAMILIAS. ES IMPRESCINDIBLE SU COLABORACIÓN PARA ESTOS MONTAJES TEATRALES. ¿CÓMO TRABAJASTE AL RESPETO? ¿CUÁL FUE EL CRITERIO DE

SELECCIÓN DE LAS FAMILIAS QUE FORMARÍAN PARTE DE ENTREMURROS?

Detrás de cada foto no solo hay trabajo de fondo. Hay pasión y esfuerzo para amalgamar un imaginario con una situación, en un sitio físico muy concreto, y que todo esto junto te cuente una historia. Es selección natural. Y sobre todo mucha sinceridad. Yo cuento mi proyecto y los que acceden forman parte de este magnífico mundo que es *EntreMuros*.

TRABAJASTE COMO FOTÓGRAFO DE LA CASA REAL ESPAÑOLA, Y EN LA BIENNALE D'ARTE CONTEMPORÁNEA DE FLORENCIA EN 2011 RECIBISTE LA MEDALLA DE LORENZO IL MAGNIFICO Y UNA MENCIÓN DE

«Tormenta» es mi trabajo más íntimo y más sincero. Es desnudarme y contar lo que nunca me atreví.

HONOR DEL JURADO, PRECISAMENTE CON LAS PIEZAS REUNIDAS EN ENTREMUROS.

Fue una época muy interesante. La recuerdo con mucho cariño. Pasear por el Arno es algo que uno debe hacer mínimo dos veces al año.

¿QUÉ INFLUENCIAS MARCAN TU OBRA? ¿CUÁLES SON ESOS FOTÓGRAFOS QUE CONSIDERAS TUS MAESTROS?

Entre ellos se encuentran Gabriel Figueroa, Manuel Álvarez Bravo, Nadal, Lachappel, Penn, Josef Sudek... Pero sobre todo Alberto Schommer.

Cuenta Bernardo Aja de Maruri que cuando Elena Poniatowska conoció su

obra «le interesó mucho, tuvimos varias reuniones y me hizo el prólogo del libro/catálogo que se editará este año y estará presente en mi inauguración de la Casa de América en enero de 2019».

¿QUÉ SIGNIFICAN PARA TI ESTAS PALABRAS DE ELENA PONIATOWSKA?

Definitivamente acertadas. A doña Elena no se le puede objetar ni discutir nada. Me siento halagado. Es un honor. Doña Elena dice que en vez de estar retratando las cosas más actuales que ocurren a mi alrededor, yo me dejo impresionar fotográficamente por estas familias que están olvidadas, incluso escondidas. ¿Por qué?

Porque me llama la atención: llevo muchísimos años en el continente americano y en cuanto a lo que compartimos, que es esta Hispanoamérica, todavía es muy palpable esa clase social que está por ahí, diluida o menos diluida, escondida o menos escondida, pero está... Y en ciertos países, como Perú y Bolivia, tienen todavía mucho poder, son oligarquías muy latentes. En México definitivamente está muy deslavada. Y en Cuba ni te digo, desapareció.

ELENA SUBRAYA QUE LA ATMÓSFERA DE LAS FOTOS EN ENTREMUROS ES IRÓNICA. ¿CREES TAMBIÉN ESTO?

Definitivamente hay mucho sentido del humor en la serie. El mismo que ellos me ▶

trasmiten. Yo solo plasmó la esencia que ellos proyectan. Soy un espejo. Un espejo con intención.

HABLEMOS DE UNA ETAPA IMPORTANTE EN TU CARRERA COMO FOTÓGRAFO QUE NO PODEMOS OBIJAR: TENÍAS APENAS 24 AÑOS CUANDO EMPEZASTE A TRABAJAR COMO FOTÓGRAFO PERSONAL DEL ENTONCES PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE PERÚ ALBERTO FUJIMORI, Y ALLÍ ESTUVISTE DE 1997 A 1999. ¿CÓMO LLEGAS SIENDO TAN JOVEN AL PALACIO DE GOBIERNO Y A SER EL FOTÓGRAFO DE UNA FIGURA COMO FUJIMORI? ¿QUÉ FUE LO MÁS IMPORTANTE QUE TE APORTÓ ESTA ETAPA?

El simple desenlace de la vida. Nunca hay que decir que no, y menos a los accidentes de la vida que cambian el mismo curso de esta. Qué aburrido si no... No hay nada peor que poder pronosticar qué será lo próximo... Acción, accidente, pasión. ¡Vida, coño!

¿CUÁN COMPLEJO PUEDE SER PARA UN FOTÓGRAFO —EN UN CONTEXTO DONDE PRIMA EL TRABAJO PARA EMPRESAS EDITORIALES Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD— CREAR UNA OBRA DE AUTOR DISTINGUIBLE?

En mi obra no prima el trabajo para empresas editoriales y agencias de publicidad. Sí es algo por lo que pasé, pero digamos que fue en una etapa de gestación y de inmadurez.

RECIENTEMENTE PRESENTASTE TU PROYECTO PERSONAL TORMENTA, QUE HAS CATALOGADO COMO EL MÁS AUTOBIOGRÁFICO DE TUS TRABAJOS. ¿QUÉ LO DISTINGUE PARTICULARMENTE EN TU OBRA?

Tormenta se presentó recientemente en el exconvento de Las Vizcaínas, en la Ciudad de México, de la mano de la Galería Hilario Galguera y con la curaduría de Daniel Liebsohn.

De momento, precioso. Es un honor esta colaboración. Es mi trabajo más íntimo y más sincero. Es desnudarme y contar lo que nunca me atreví. Una verdad disfrazada en blanco y negro con personajes ficticios y verdades incómodas escondidas entre cuerpos de mujeres preciosas. Todo el proyecto tiene un amplio sentido autobiográfico.

¿NO HAS PENSADO EN INCLUIR A CUBA EN ENTREMUROS?

Estoy moviendo gente y contactos de trabajo en La Habana para conseguir una familia y una casa en la capital de la Isla, o

Plasmó la esencia que ellos proyectan. Soy un espejo con intención.

donde sea. Pero sí me encantaría que *EntreMuros* tuviese su presentación cubana. También un destino importante será Filipinas, acabo de regresar de allá, pero todavía no he coordinado lo suficiente. Sería muy interesante, pues *EntreMuros* está prácticamente cerrada, ya la trabajo muy poco. La mayoría de las fotografías que hago de la serie son por pedido. Ya no las hago, digamos, para ampliar mi proyecto, o seguir creciendo *EntreMuros* por se. Quiero cerrar con Cuba y Filipinas. En Cuba podría ser interesante fotografiar el último eslabón: la casa vacía o la casa llena y reestructurada por familias cubanas. Sin dudas lo haré.

I AM A MIRROR WITH A PURPOSE

"It is surprising that a young man like Bernardo Aja of Maruri, born just in 1973, has such a passion for the old Mexican

aristocracy, today inconspicuous and faint" - wrote journalist and Mexican writer Elena Poniatowska, bestowed with 2013 Cervantes Award, in the foreword of the book that collects part of the extensive work of this renowned Spanish photographer.

Around fifty photographs, taken in Peru, Portugal, Spain and Mexico, constitute *EntreMuros*: a series that explores the nostalgia and melancholy of old bourgeois families living in old houses. Exhibited at Sotheby's, Guadalajara, Nuevo Laredo, the Tlatelolco Museum in Mexico, the Biennial of Florence, Italy, the Reina de España Foundation, Matadero, the Complutense University, Madrid, the House of Culture of Spain, in Lisbon, Portugal, the series will be part of a comprehensive sample that will be inaugurated next January on the three floors of Madrid's Casa de América.

En homenaje al 500 Aniversario de la Fundación de La Habana y al 60 Aniversario del Triunfo de la Revolución Cubana

Feria Internacional
del LIBRO
de La Habana
CUBA
2019

#FILCuba2019

7 al 17 de febrero

≡ Dedicada a Eduardo Heras León ≡

País Invitado de Honor:

 República Argentina Democrática y Popular

Leer
es crecer

Marisa Flórez

LA FOTO TIENE QUE REFLEJAR LO QUE ESTÁ OCURRIENDO

ARTE POR EXCELENCIAS TIENE EL PRIVILEGIO DE ENTREVISTAR A UNA DE LAS MUJERES MÁS DESCOLLANTES EN EL MUNDO DE LA FOTOGRAFÍA.

Por **CRISTINA FONOLLOSA**, enviada especial
<https://bit.ly/2Pzvgrz>

Marisa Flórez se dedica a ser fotógrafa y periodista en una época en la que las mujeres prácticamente no salen de casa.

MARISA, ERES UNA DE LAS PRIMERAS MUJERES QUE EDITAN SUS FOTOS EN EL PAÍS Y A LA VEZ UNA PERSONALIDAD IMPORTANTE EN LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA. HÁBLANOS DE TU TRAYECTORIA.

La fotografía me ha gustado desde muy pequeña. Lógicamente no pensaba ser fotógrafa ni mucho menos, pero el cine me ha encantado siempre. Yo tenía una abuela que era cinéfila mil por mil; recuerdo desde los tres o cuatro años ir una vez a la semana al cine sí o

sí, acompañándola. Desde muy pequeña la imagen ha estado muy presente en mi vida.

Con el paso del tiempo vine a Madrid, estudié aquí y conocí a una persona —con el que me casé al final— que era también fotógrafo. Me empezó a interesar el tema de la fotografía, aparte de lo que ya me gustaba a mí por conocer más su mundo. Y ahí es donde hice varios másteres, estuve estudiando, y al final empecé a hacer fotografías para *Informaciones*, un periódico de la última época de la dictadura, un periódico muy aperturista. Ahí comencé con Jesús de la Serna como director.

Al poco tiempo Juan Luis Cebrían, junto a un grupo de gente, sacó *El País* y me llamaron. Ahí comenzó mi carrera profesional, he colaborado prácticamente cuarenta años como fotógrafa, al principio en la calle, haciendo todo tipo de información, aunque es cierto que en aquellos momentos la política —en un cambio de régimen, una democracia incipiente— era primordial. *El País* fue un referente, y en los tres primeros años, las tres primeras legislaturas, hice la vida del diputado: pasé muchísimo tiempo en las cortes, estuve acreditada en la Casa Real —también hacía la información de la Casa Real—, y luego todo tipo de reportaje. Me interesaba mucho el reportaje social, ver el cambio hacia una sociedad que iba adquiriendo nuevos hábitos, una nueva forma de comportamiento y de vida donde todos estábamos aprendiendo: los políticos, los periodistas, la sociedad en general.

¿CON QUÉ TIPO DE REPORTAJE TE SIENTES MÁS CÓMODA?

No diferencio mucho: me interesan los reportajes en cuanto a que el tema sea interesante y pueda transmitir al lector. Aunque he colaborado en revistas nacionales e internacionales, el periódico diario ha sido la base de toda mi carrera. He pensado siempre mucho en el día siguiente, en el lector, en lo que le puede interesar...

EN LA PRIMERA PÁGINA DEL DIARIO.

Sí, claro, siempre.

O SEA, ¡QUIERO MI PORTADA PARA MAÑANA!

No tanto la portada como que realmente puedas transmitir cosas diferentes, presentarlo y que el lector sea capaz de ver un poco más allá de lo que a simple vista vemos.

O NOS CUENTAN.

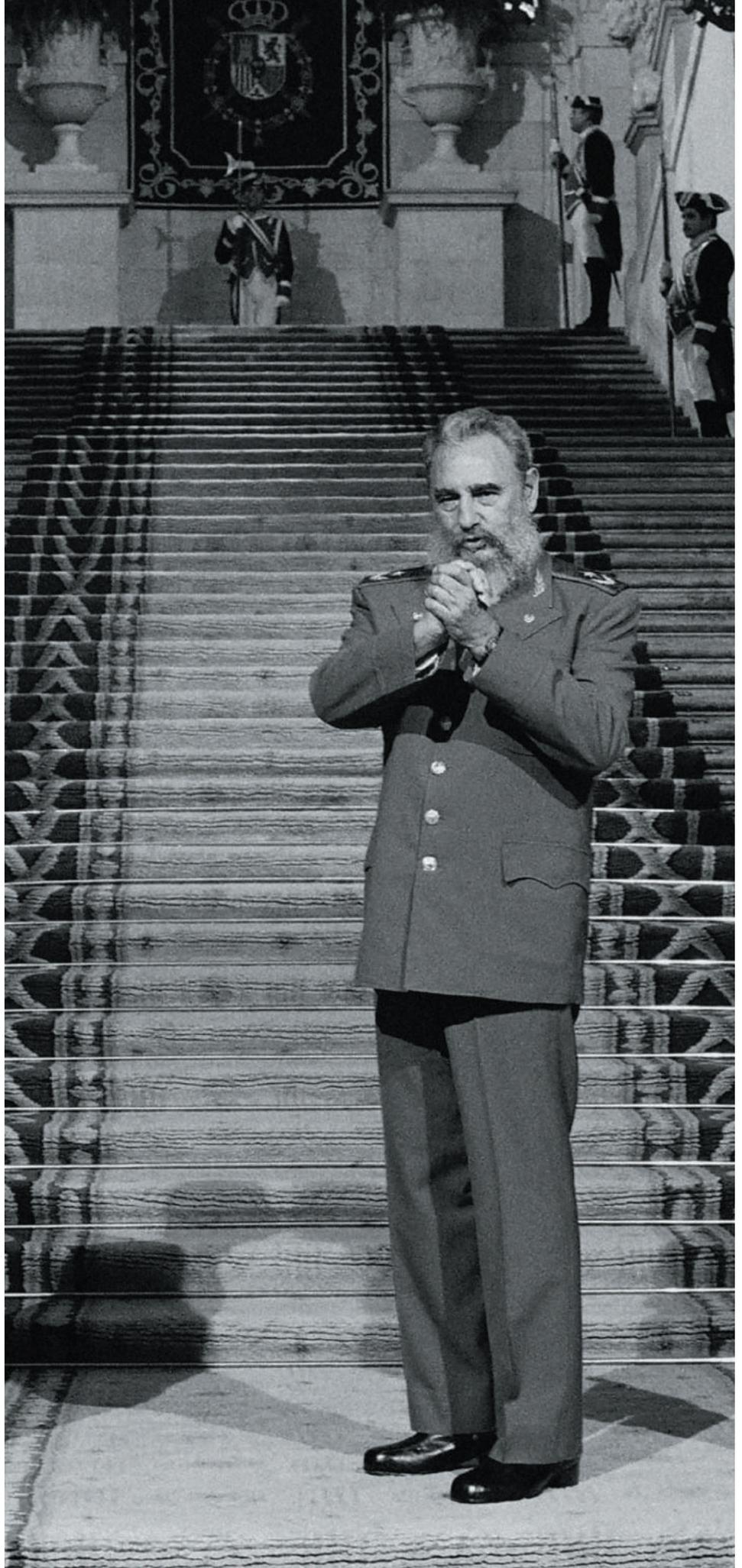
O nos cuentan, exacto. Y sobre todo en un momento dado, donde había muchos periódicos. Ahí ya sí que es verdad que uno como lector puede diferenciar, elegir, o por lo menos tener una información mucho más amplia que un periódico solo o un medio te pueda dirigir. Eso me parecía fundamental e interesantísimo.

HE VISTO FOTOGRAFÍAS TUYAS EN INTERNET QUE SON ESPECTACULARES. POR EJEMPLO, UNA IMAGEN DE LA REINA CUANDO ESTABA EN UN PROBLEMA: ES ESCALOFRIANTE ESA FOTOGRAFÍA. ¿CÓMO LA CONSEGUISTE?

Esa fotografía de la reina —que saldrá próximamente en un libro que estoy preparando— fue el día del traslado a Grecia de los restos de su madre, que había muerto aquí en Madrid. Estaban los coroneles, el gobierno de los coroneles en Grecia, y hubo pequeños problemas a la hora de que los reyes pudieran asistir, y eso fue en Barajas antes de tomar el avión. Y lógicamente su rostro transmitía lo que en ese momento estaba pasando. Además, fue una muerte realmente repentina, imagino que un *shock* para ella en ese momento. Creo que la foto transmite ese momento de dolor y a la vez esa serenidad que tuvo en todo momento en correspondencia con el papel que le tocó y lo que tenía que mostrar. Y es una foto interesante.

CUÉNTAME ALGUNA COSA DE LA ÉPOCA DE LA TRANSICIÓN.

Es verdad que lo intentamos. Veníamos de un periodismo en años anteriores muy oficialista, de manos, de mesas con micrófonos, de señores puestos como en un equipo de fútbol. Yo siempre he entendido que la fotografía de prensa es una fotografía que no necesita acompañar, no sirve para acompañar un texto. La foto por sí misma tiene que reflejar lo que está ocurriendo, hay veces que se consigue y hay veces que no. Pero sí es cierto que yo en aquel momento —lógicamente no pensaba que estaba haciendo historia ni mucho menos— estaba viendo que ocurrían cosas diferentes a lo que venía pasando anteriormente. Intentabas que eso de alguna forma llegara al lector, y no llegara esa foto oficial, esa foto que en un momento dado lo único que sirve es para colgar o poner en una mesa porque le interesa al protagonista, sino esa que cuenta lo que pasa. Es verdad que en aquellos momentos ibas y trabajabas y no te planteabas qué estabas haciendo, había que informar. Hoy, con el paso del tiempo y con la perspectiva, me ha tocado vivir momentos que luego se han convertido en históricos en la vida de este país, como pudo ser el primer día de las Cortes Democráticas, cuando a La Pasionaria —que bajaba, porque tenía que ocupar la mesa de ▶

Una de las fotos de Marisa al Comandante en Jefe Fidel Castro.

Marisa trabajó durante años como fotógrafa en las Cortes y la Casa Real.

edad— la acompañó Alberti. En la foto se ve que no éramos nosotros solamente, porque eran mitos ya esos personajes y habían estado fuera del país muchos años, sino que incluso sus propios compañeros de escaño se daban la vuelta para mirarlos, aparte de que La Pasionaria era una mujer con un porte impresionante. O el día que Suárez empezaba ya a tener muchísimos problemas dentro de su Partido, los militares también estaban ahí, pues fue poco antes del golpe fallido —el intento de golpe de Tejero—, y él se quedó en un momento dado solo en el banco azul, y transmitía esa soledad de un presidente ante todo lo que le rodeaba.

Una de las cualidades más importantes que tiene que tener un fotógrafo es mucha paciencia. He intentado tenerla, aunque a veces la consigues y otras no.

LO HAS CONSEGUIDO POR LA CANTIDAD DE FOTAZAS QUE HAS PUBLICADO. HACE UN TIEMPO TE CONCEDIERON UN PREMIO.

El Piedad Isla, un premio muy interesante, porque se concede en la Fundación de una fotógrafa de los años cincuenta, fantástica. En aquella época recorrí toda la provincia de Palencia, de pue-

blo en pueblo, transmitiendo cómo se vivía. Creo que ha sido una documentalista maravillosa, y sus fotografías están ahí. Es un premio que a mí me hizo muchísima ilusión, al ser concedido por una Fundación de una mujer que fue pionera en aquella época: con pantalones y una moto recorría toda Palencia.

Y PALENCIA EN AQUELLA ÉPOCA ERA PALENCIA. ¿EH? Era España profunda.

ME CUENTAS QUE ESTÁS MUY EMOCIONADA CON TU LIBRO.

Estoy contenta, sí. Una editorial de gente muy joven, con mucho prestigio y grandes periodistas: la Editorial Libros, lo sacaré, y me pidieron material con una condición: dejárselo para que ellos hicieran una edición de parte de él. He estado casi doce años de editora de *El País*, muy acostumbrada a controlar mucho; lo pensé y me pareció muy interesante que alguien que conoce tu obra, pero no eres tú, pudiera hacer ese trabajo, ver cómo mis fotos, mi trabajo, lo iban a ver ellos. Con otra perspectiva, y con la distancia de estos años, me pareció muy interesante.

UNA DE LAS CUALIDADES MÁS IMPORTANTES QUE TIENE QUE TENER UN FOTÓGRAFO ES MUCHA PACIENCIA

A PHOTO HAS TO REFLECT WHAT IS GOING ON

"I have always liked photography since I was a little child. Logically, I did not think of becoming a photographer by any means, but cinema has always captured me.

I am interested in reports insofar as the topic is interesting and able to connect with the reader. Although I have collaborated in national and international magazines, daily newspapers have been the basis of my entire career. I've always thought a lot about the next day, about the reader, about what interests him...

Today, with the passage of time and with an insight, I have had to live close to moments that later have become historical in the life of this country.

One of the most important qualities that a photographer has to have is a lot of patience. I have tried to have it, although sometimes you get it and sometimes you do not."

INTERPRETACIONES PARALELAS

ARGENTINA EN LA BIENAL DE ARQUITECTURA DE VENECIA

Por **DUNA VIEZZOLI**, enviada especial

Con esta cita desde *El fin* por Jorge Luis Borges, se abre *Vértigo horizontal*, el pabellón argentino en la 16ta. Bienal de Arquitectura, abierto desde mayo hasta noviembre de 2018 en el Arsenal de la Bienal de Venecia.

Con la curaduría de los arquitectos Javier Mendiondo, Pablo Anzilutti, Francisco Garrido y Federico Cairoli, el pabellón propone un diálogo transversal entre espacios geográficos y lugares.

Un paralelepípedo de vidrio oscuro atrae la imaginación del espectador curioso acerca de su contenido, del que nada más se distinguen los colores de pastel.

Alrededor de las paredes de la sala, bocetos de proyectos en sucesión lineal horizontal describen la producción arquitectónica de obras y pabellones públicos, diseñados por arquitectos argentinos desde 1983.

«Es una invitación a redescubrir el territorio argentino como una construcción colectiva y a develar la arquitectura en su capacidad de suscitar generosidades inesperadas en cada proyecto», afirman los curadores.

En efecto, terminado el recorrido por los proyectos, la mirada llega a la estructura central que, accediendo por un hueco,

descubre ser un invernadero con abundante flora local, sobre la que una proyección del cielo argentino con nubes y aves muta en el tiempo.

Como en un cuadro de los paisajistas flamencos, entrar en la teca de cristal, que en un juego de espejos refleja la pampa argentina, deja una sensación de calma y sencillez. En la atmósfera de ese espacio, con su sonido y su olor a tierra y matas, el espectador se siente absorbido en un vértigo sin fin.

«*Vértigo horizontal* recorre los pliegues de nuestra geografía, a modo de cartografía de la producción arquitectónica de las últimas décadas», explican los curadores. «Estas obras trazan un paisaje horizontal donde intervenciones particulares o iniciativas colectivas entran circunstancialmente en contacto, en diálogo». El pabellón argentino refleja el compromiso con los valores de *Freespace*, concepto general de la Bienal 2018, documenta proyectos de carácter democrático «mediante un horizonte de registros inevitablemente abierto y no definitivo», imaginando el vínculo entre la arquitectura y la sociedad.

Victoria Tomás, de Buenos Aires, al visitar la exposición, comenta que, como argentina, se siente bien representada por el pabellón nacional en la Bienal de este

año. «Sin lugar a dudas, Argentina siempre fue pionera respecto a América Latina en materia de arte y arquitectura». Victoria, estudiante de Diseño de la Comunicación en la Universidad Argentina de la Empresa, de Buenos Aires, dice que el pabellón da espacio a nuevas interpretaciones que ayudan a entender de otra manera la idea general. «Nuestro espacio horizontal se caracterizó siempre por la inclusión; aquella tierra del sur, que se embanderó en su momento con la frase “gobernar es poblar”, define nuestra amplia pampa como un lugar donde se desenvuelven las interrelaciones humanas, como cita nuestro preámbulo de la Constitución nacional, para todos los hombres del mundo que quieran habitar en suelo argentino. En contraposición cabe destacar que esos amplios territorios son la forma en la que el gobierno argentino le dio la espalda a sus pueblos originarios. Si bien hay mucho potencial entre los profesionales argentinos, es una pena que no se hayan presentado proyectos nuevos, lo que nos habla de que no es un país con falta de capacidades, sino de recursos económicos en cuanto al desarrollo del hábitat».

Al visitar la exposición a través de los ojos de una joven argentina, la idea del pabellón llega a ir mucho más allá de lo que a primera vista uno pudiera imaginar.

PARALLEL INTERPRETATIONS

Vertigo horizontal, in the Argentine pavilion of the 16th Architecture Biennial, open from May to November 2018 in the Arsenal of the Venice Biennale with curatorship by architects Javier Mendiondo, Pablo Anzilutti, Francisco Garrido and Federico Cairoli, proposes a cross dialogue between geographic spaces and places.

"It is an invitation to rediscover the Argentine territory as a collective construction and unveil architecture in its capacity

to arouse unexpected generosities in each project," the curators affirmed. «*Vertigo horizontal* runs through the folds of our geography, as a blueprint of the architectural production of the last few decades. These works trace a horizontal landscape where particular interventions or collective initiatives come circumstantially in contact, in dialogue».

The idea of the pavilion goes far beyond what at first glance one could imagine.

LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA Y LA SALVAGUARDIA DE LA HERENCIA CULTURAL

El Pabellón de Perú en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2018

Por **DUNA VIEZZOLI**, enviada especial

En Reserva. 4 000 años de arquitectura y urbanismo en un lugar inesperado: Lima. Este es el título del pabellón peruano en la Bienal de Arquitectura 2018, en el Arsenal de Venecia, desde el 26 de mayo hasta el 25 de noviembre. La instalación peruana *Undercover* es un tributo a las Huacas de Lima —cuatrocientas cuarenta y siete edificaciones precolombinas de hace cuatro mil años, ricas de memorias ignotas— que pretende imaginar las posibilidades de transformación urbana en la actual continuidad entre arquitectura y ambiente.

La palabra *huaca*, de origen quechua, se refiere a un lugar, un objeto o un ser vivo considerado sacro, y también comprende el patrimonio monumental y arquitectónico prehispánico, como templos, centros administrativos, fortalezas o cementerios. Gracias al clima particularmente seco de Lima esas estructuras arquitectónicas monumentales en adobe, un compuesto de arcilla y arena, se han preservado, enterradas y confundidas con colinas de tierra.

«Su generosidad, como nobleza heredada —afirman los curadores del pabellón: Marianela Castro, Janeth Boza y Javier Lizarzaburu—, puede ser valorada en niveles diferentes, entre los cuales está la transformación del ambiente, gracias a una red de canales que hoy constituye el invisible sistema que sostiene Lima y sus diez millones de habitantes».

Esta concepción se integra perfectamente con el Manifiesto de la Bienal 2018, cuyo tema general, *Freespace*, apunta a enseñar el rol social, ético y sostenible de la arquitectura. Empezando por el asunto de entender la Tierra como cliente, este concepto implica visiones territoriales y planes que ponen al centro de los proyectos la salvaguardia, la recuperación, la revalorización de los recursos y las riquezas ambientales. De hecho la arquitectura se confronta con paisaje, historia y actualidad.

El pabellón se mueve alrededor de los tiempos del Perú, comunicando eficazmente la relación entre contexto histórico-geográfico y patrimonio cultural. La instalación *Undercover* presenta cuatro mil años en un área de doscientos cincuenta metros cuadrados, donde los inestimables sitios prehispánicos están idealmente unidos al hoy día. El mecanismo expositivo evoluciona en un espacio rectangular sobrio y minimalista que recuerda los típicos recorridos prehispánicos. Lo primero que el espectador ve es un muro negro, donde cuatrocientos cuarenta y siete nudos de algodón simbolizan las huacas. El panel es entonces la representación simbólica de Lima mirada desde el espacio, de donde resultan nada más que los sitios arqueológicos. Atrás los nudos se evolucionan en un flujo de cables tensos que terminan en un mapa de la ciudad, en correspondencia con las estructuras arquitectónicas. El camino entonces se va dilucidando desde símbolos hasta territorios, llegando por fin a una maqueta que representa una de las huacas idealmente reconstruida, rodeada por las proyecciones de los sitios como aparecen hoy, en una explosión de planos diferentes en total apertura.

En la instalación proyectada, hilos y nudos conectan la ciudad con su pasado para descubrir no solo cómo el patrimonio arqueológico forma parte del tejido urbano limeño, sino también cómo plantea soluciones desde la arquitectura para que las huacas recobren su importancia dentro del espacio público de la ciudad.

Esta representación simbólica del nudo está inspirada por la perspectiva del artista peruano Jorge Eduardo Eielson, en su dimensión de conflicto y posibilidad. Y las varias partes de las estructuras han sido trabajadas en algodón peruano por un equipo de artesanos dirigido por don Florentino Guevara. «El pabellón tiene muchas maneras de ayudarnos a entender estos valores, este tiempo, esta memoria, y además esta situación de lo que hace también el paisaje o la naturaleza cuando se relaciona con la arquitectura, que es otro de los pedidos que tiene *Freespace*. Entonces nosotros, para poder explicar esto, hacemos uso de diferentes recursos gráficos y audiovisuales», explica la curadora Marianela Castro.

Se exhibe en la muestra una combinación de sitios arqueológicos, canales de irrigación prehis-

pánicos y sendas peatonales que contribuyen a la comprensión de la evolución urbana y cultural de Lima durante cuatro mil años. En la inauguración del pabellón fue tratado en una conferencia el complejo tema de las huacas en el contexto de la Nueva Agenda Urbana y de la Ciudad del siglo XXI. En una confrontación entre arquitectura y ambiente, entre pasado, presente y futuro, estas estructuras pueden sugerir nuevas estrategias de aplicaciones. El pabellón de Perú en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2018 constituye un expediente narrativo para explorar las acciones que pueden ser emprendidas para salvaguardar esta gran herencia.

CONTEMPORARY ARCHITECTURE AND THE SAFEGUARDING OF CULTURAL HERITAGE

“En Reserva. 4 000 años de arquitectura y urbanismo en un lugar inesperado: Lima.” That is the title of the Peruvian pavilion at the 2018 Architecture Biennial, at the Venetian Arsenal, from May 26 to November 25. The Peruvian installation “Undercover” is a tribute to the Huacas of Lima - four hundred and forty-seven 4,000 years-old pre-Columbian buildings, rich in unknown memories - that intends to fathom the possibilities of urban transformation in the current continuity between architecture and the environment.

The pavilion covers the different times of Peru, effectively communicating the relationship between historical-geographical context and cultural heritage. The exhibition mechanism evolves in a sober and minimalist rectangular space that recalls the typical pre-Hispanic routes.

A combination of archaeological sites, pre-Hispanic irrigation canals and pedestrian paths that contribute to the understanding of the urban and cultural evolution of Lima over four thousand years is displayed in the exhibition.

EXPERIENCIAS SUSTANCIALES EN TIERRA AJENA

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

Cuando me senté a redactar el texto destinado a esta edición de *Arte por Excelencias*, dudé si debía o no armar una especie de crónica sobre las vivencias derivadas de la participación que tuve —junto a mi asistente profesional Denev Terry— en presentaciones convocadas dentro de mi actual exhibición, de título *Open Scene*, que se mantendrá hasta enero del año próximo en el importante N’Namdi Center For Contemporary Art de la ciudad de Detroit, Michigan. El contacto con un público avezado en contemplar buen arte, integrado por coleccionistas de peso, gente de la clase media y asalariados con baja posibilidad adquisitiva, además de estudiosos de esa esfera expresiva de la subjetividad,

constituyó para nosotros una experiencia estimulante, completada por las conversaciones prácticas con los directivos de la institución que nos invitó. Igualmente lo fueron la asistencia a museos, galerías de arte, entidades culturales múltiples y hasta el sitio —fundado a inicios de los años treinta— del primer club de jazz de Estados Unidos, donde por insólita coincidencia sonó música popular cubana la noche que allí estuvimos.

Más que referirme al efecto que produjeron en ese ámbito mis pinturas, o a las conferencias y visitas dirigidas destinadas a descifrar la polisemia de las imágenes, creí adecuado reflexionar brevemente acerca de la recepción intensa y desprejuiciada, característica en jóvenes y especta-

dores de la tercera edad que acudieron no solo a mi exposición, sino que frecuentaban edificaciones donde podían disfrutar de piezas antropológicas, creaciones artísticas y objetos memoriales de muy diversa naturaleza. Hasta el Charles H. Wright Museum of African American History —que había sido sede reciente del mortuorio de Areta Franklin, y mantuvo durante varios días la veneración respetuosa a la extraordinaria cantante— recibía mucha gente interesada en saber sobre ese extendido componente étnico de la población que allá habita. Un vasto territorio nutrido por evidencias sobre las migraciones establecidas en la región, donde espaciadas construcciones ofrecen a la mirada sensible estilos —entre ellos un imponente art decó articulado al eclecticismo— que tejieron el peculiar asidero de oficinas y fábricas, sobre todo de la industria automovilística, salía ya de manera acelerada de la crisis económica en la cual se había precipitado Detroit en décadas anteriores. Era ese un ambiente —en tiempo pasado sacudido por revueltas antirracismo y violencia projusticia— marcado hoy por sensaciones de silencio y contenida privacidad, propicio para la concentración espiritual de quienes, cuando la ciudad había sido parcialmente abandonada, no interrumpieron el afán por la música, el buen diseño, la literatura, la jardinería, el teatro y las artes visuales.

Resultaba estimulante apreciar a personas que admiraban carteles y otros soportes publicitarios en el Cranbrook Art Museum, con una sala ocupada por los singulares diseños de Salad Days; o verlas sumergidas por varias horas en las disímiles colecciones del Detroit Institute of Art, cuya área central interna muestra el magistral mural de Diego Rivera dedicado a revelar la enajenación del obrero en el seno de la moderna organización productiva industrial. En los centros promotores de creación artística y las galerías comerciales tenían similar acogida obras de arte de innumerables tendencias y códigos. Nadie discriminaba a un autor o expresión específica por no ser clásica o por serlo, por mostrar escenas costumbristas o penetrar en dominios oníricos, por ser figurativo o abstracto, transmitir un determinado sentido antropológico o servir solo como complemento embellecedor del diseño de interiores. No era pecado, tampoco, aferrarse a géneros

tradicionales de la plástica o valerse de las posibilidades no-objetuales y trans-genéricas de la imaginación. Una evidente educación de la mirada y la sensibilidad servían para evitar los reduccionismos y las orejas de la subjetividad. No importaba si se trataba de un artista cuya creación provenía de circunstancias conflictivas en el aspecto político, o de que otro que se manifestaba en estado de estabilidad psicológica optaba por lo hedónico, o solo respondía a una suerte de ciudadanía mercantil sin patria. Lo que más se valoraba en el Detroit culto que conocí eran la autenticidad y el aporte personal. No es menester allí, para ser contemplado con placer y desatar interrogantes, poseer el apodo de «contemporáneo». Semejante aceptación de la inmensa diversidad del arte restituía en uno la esperanza en la sobrevivencia de los valores trascendentales del imaginario humano. Porque a la larga estos se impondrán siempre frente a las operatorias comprimidas y aldeanas de difusión, valoración y mercado que castigan y excluyen equivocadamente.

Lo difícil que me fue concluir un grupo de obras de gran formato que participan de *Open Scene* —antes se habían exhibido en la galería Artis 718 del Fondo Cubano de Bienes Culturales—, por faltarme las pinturas acrílicas llegadas luego en yate de un coleccionista, además de lo epopéyico de enviarlas por carga aérea al destino en cuestión, resultó compensado finalmente por ese encuentro enriquecedor entre el público y mis propuestas, que en sí mismas constituyen puestas en escena autónomas —como obras teatrales— conectadas por un lenguaje visual, un pensamiento y una posición ética comunes. También la buena acogida de la exposición, que advertimos desde nuestro acceso al N’Namdi Center —donde se expone a la vez una muestra de realizaciones de artistas árabes—, borró la mo-

lestia que me produjo el hecho, ocurrido en el aeropuerto de Fort Lauderdale, de que me cortaran el candado de la maleta para revisarla, dejándolo inutilizable con un papelucho oficial adentro donde me agradecían cooperar con una revisión sin anunciar. Nunca supe si se debía a que confundieron mi profesión de artista con la de terrorista debido a mi nacionalidad, o por tener yo señaladas características latinoamericanas.

Aunque en aquellos días de estar en tierra ajena recibí heridas emocionales de muy cercano origen, fueron más las situaciones positivas vividas que las negativas. Aquel panorama cultural del extremo norte de Estados Unidos colocaba frente a mis ojos el lado humanista del contexto justamente cuestionado por sus diferencias clasistas, el pragmatismo casi identitario y la concepción egoísta de potencia económica. Nuevamente advertí, entonces, cuánta razón tuvo Jean Paul Sartre cuando dijo que las obras artísticas y literarias se completaban en los espectadores. Por ser finalidad de estas la acción inteligente y sensible de consumirlas, se multiplican,

SUBSTANTIAL EXPERIENCES IN FOREIGN LANDS

My current exhibition, titled Open Scene, will be on until January next year at the important N’Namdi Center for Contemporary Art in the city of Detroit, Michigan. The contact with a public seasoned in contemplating good art, was for me a stimulating experience, completed by the practical conversations with the directors of the institution that invited me.

The difficult thing that it was for me to conclude a group of large format works to participate in Open Scene, besides the odyssey of sending them by air cargo to the destination in

question, was finally compensated by that enriching encounter between the public and my offers.

On a lonely journey on my way back, first to Miami and later to Havana, I had in the memories of Detroit the certainty that the substantial aesthetic fruition operated in individuals constitutes a fact of culture, and not the simple alternative of financial investment in acquiring highly-ranked art-merchandise or one that is emergent and oriented to profits and purification of capitals. That was enough to prompt me to new meditations.

El N’Namdi Center For Contemporary Art acogió la muestra *Open Scene*.

LO QUE MÁS SE VALORABA EN EL DETROIT CULTO QUE CONOCÍ ERA LA AUTENTICIDAD

revelan significados inesperados, sirven de espejo icástico a quienes las perciben con atención, establecen enlaces virtuales entre ámbitos muy diferentes, y consiguen trascender el acto de intercambio y negocio que casi siempre media cuando las creaciones transitan del autor a un espectador imprevisible.

Solitario en mi camino de retorno, primero a Miami y con posterioridad a La Habana, llevaba en los recuerdos de Detroit la certeza de que la sustancial fruición estética operada en los individuos constituye un hecho de cultura, y no la simple alternativa de inversión financiera consistente en adquirir arte-mercancía de rango o emergente en función de ganancias y purificación de capitales. Eso bastaba para incitarme a nuevas meditaciones.

TAMARA DE LEMPICKA

la reina del art decó

Por **EMILIA PADÍN SIXTO**, asistente del Grupo Excelencias

La exposición que nos presenta el Palacio de Gaviria es la primera retrospectiva dedicada a la figura de Tamara de Lempicka en Madrid, y la segunda de España. Está diseñada para contextualizar la trayectoria artística de Lempicka a través de los objetos decó que acompañan a sus pinturas: muebles, biombos, jarrones, centros de mesa, trajes de *haute couture*, fotografías y grabaciones de época.

La comisaria, Gioia Mori, dedicó una década al estudio de la vida y la obra de Tamara de Lempicka. Es por eso que esta exposición refleja muy bien el carácter de la mujer detrás de los cuadros.

La exposición aúna más de doscientas piezas de art decó provenientes de cuarenta fuentes entre colecciones privadas, museos y prestadores. Todos los artefactos, excepto los de la sección

Mrs. Otto Preminger y Tamara.

de moda, son creaciones de participantes de la Exposición Internacional des Arts Décoratifs de 1925, seminal y clave para este movimiento. Varios de

los cuadros estaban perdidos prácticamente desde que se pintaron, como *La tristeza*, que reapareció en el mundo del arte en 2010.

Lempicka, como pionera en el desarrollo del decó, se centraba en motivos geométricos, en utilizar colores brillantes y en crear formas rotundas. La exposición hace un recorrido por su evolución artística a través de diez secciones:

¡A PARÍS! EN PARÍS. EN LOS AÑOS LOCOS

París, como lugar de encuentro y ebullición cultural tras la Primera Guerra Mundial, era un lugar inigualable. Esta sección explora el papel de Lempicka como icono de la época, centrándose en sus referencias a la moda y al glamur del momento.

LA CASA MÁS MODERNA DE PARÍS

Lempicka llegó a París en 1918. En 1930 adquiriría, junto con su segundo marido,

el barón Kuffner, su icónica casa-estudio en la *rue Méchain* 7. Arquitectónicamente proyectada por el escenógrafo Robert Mallet-Stevens, Gioia Mori lo define como «un espacio luminoso, frío, duro, con todo a la vista. Era una paleta de grises: gris humo, gris pizarra, gris piedra, gris plata...».

Era una casa-estudio funcional, diseñada al milímetro y pensada para la vida moderna. Además de apreciar los muebles originales, en la exposición se puede ver un corto cinematográfico —rodado por la propia hermana de Lempicka, Adrienne Gorska, para su Cinéac— titulado *Ejemplo del estudio moderno*.

TAMARA DE LEMPICKA Y LA MODA

La intensa relación entre Lempicka y la moda se interpreta como un signo de modernidad, un acercamiento al futuro en que la moda y el arte se mezclan

sin distinciones. En la exposición del Palacio de Gavia podemos disfrutar de modelos de *haute couture* de los diseñadores favoritos de Lempicka, así como bocetos originales de sus trabajos como ilustradora de revistas de moda u obras maestras centradas en la moda de la talla de *Las confidencias (las dos amigas)* (1928) o *La bufanda azul* (1930).

LAS AMAZONAS

El París de principios del siglo xx era una ciudad liberal, donde el lesbianismo o el travestismo no eran motivo de escándalo.

«Amazona» era el nombre coloquial de las mujeres lesbianas, y Lempicka dedicó muchos de sus cuadros al amor sá-

fico y a sus múltiples amantes y parejas mujeres.

NATURALEZA MUERTA

En los años treinta, Tamara de Lempicka dedicó mucho trabajo al bodegón de flores. Mori afirma que sus bodegones «se caracterizan por una sobriedad compositiva y por unos cromatismos muy personales». Un ejemplo de sus curiosas elecciones de color y de técnica son sus *Hortensias*, influenciadas enormemente por el arte japonés.

MADRES E HIJOS

Kizette Lempicka, nacida de su primer matrimonio con el abogado Tadeus Lempicki, fue motivo de inspiración y modelo para su madre casi desde su ▶

Las jóvenes muchachas, óleo sobre madera.

Las dos amigas, óleo sobre lienzo.

nacimiento en París. Los cuadros que representan a Kizette siempre tuvieron buena acogida de la crítica, llegando algunos a ganar menciones de honor en exposiciones conjuntas.

En la exposición del Palacio de Gaviria podemos ver un bonito conjunto de dos cuadros, uno de Kizette Lempicka y otro de Malvina Decler (abuela). Se aprecia el paso del tiempo y la importancia de las relaciones familiares.

ALFONSO XIII

El retrato de Alfonso XIII por Tamara de Lempicka durante el exilio de este en Italia en 1934 es uno de los grandes descubrimientos de Gioia Mori. Pintado en una pequeña tabla de viaje, no se sabía nada de él más allá de las entrevistas que la propia Lempicka concedió cuando el rey exiliado murió en 1941. Está inacabado, y se presenta en comparación con otros retratos contemporáneos del soberano.

EL MANUAL DE HISTORIA DEL ARTE

Los cuadros de Lempicka revelan, según Mori, un profundo estudio de la pintura italiana del siglo xv y de la flamenca del xvii. En la exposición se pueden ver reinterpretaciones de obras clásicas muy sonadas.

TAMARA DE LEMPICKA. BARONESA KUFFNER

Tamara de Lempicka era, además de artista, una personalidad pública. Sus famosas fiestas en el estudio de rue Méchain, sus conexiones con los artistas y famosos de dondequiera que iba, su vida social, representativa como ninguna otra de la realidad de los años veinte, ayudaron a potenciar sus intereses creativos. En esta sección se pueden observar desde fotografías de Lempicka con Salvador Dalí hasta videos del mítico músico de los veinte Glenn Miller.

LAS VISIONES AMOROSAS

Lempicka fue icono de modernidad en incontables ámbitos de su vida. Uno de los más sonados es su manifiesta bisexualidad, y su interés por representar a la mujer como un ser deseado y deseable fue el origen de algunas obras maestras.

Sus *visions amoureuses* enseñan a las mujeres de su vida. Ira Perrot, quien fue su pareja durante décadas, fue mo-

TAMARA DE LEMPICKA ERA UNA PERSONALIDAD PÚBLICA. SUS FAMOSAS FIESTAS, SUS CONEXIONES CON LOS ARTISTAS Y FAMOSOS, SU VIDA SOCIAL, AYUDARON A POTENCIAR SUS INTERESES CREATIVOS.

Retrato de Alfonso XIII.

delo del icónico *Satristesse* de 1923. Rafaela, una amante fugaz, inspiró el sensual *La hermosa Rafaela*, de 1927. Incluso *Las muchachas jóvenes*, de 1930, imagen central de esta muestra en Madrid, es un retrato anónimo de un abrazo prohibido.

TAMARA DE LEMPICKA: QUEEN OF ART DECO

The exhibition that the Palacio de Gaviria presents to us is the first retrospective devoted to the figure of Tamara de Lempicka in Madrid, and the second in Spain. It is designed to contextualize Lempicka's artistic career through the decorative objects that accompany her paintings: furniture, screens, vases, centerpieces, haute couture costumes, photographs and vintage recordings.

The curator, Gioia Mori, dedicated a decade to the study of the life and work of Tamara de Lempicka. That is why this exhibition reflects very well the character of the woman behind the paintings.

The exhibition brings together more than two hundred pieces of art deco, from forty sources among private collections, museums and providers. All artifacts, except those in the fashion section, are creations of participants of the 1925 International Exhibition of Decorative Arts, which are seminal and key to this movement.

Lempicka, as a pioneer in the development of déco, focused on geometric motifs, using bright colors and creating resounding shapes. The exhibition takes a tour through ten sections of her artistic evolution.

areshumour.com

LA CARICATURA EDITORIAL

Martha Jiménez

La artista cubana
que seduce
a Nueva York

Textos y fotos **CARLOS LUIS SOTOLONGO PUIG**, enviado especial

Lo único que Martha Jiménez tiene claro en su vida es que está viviendo un tiempo. No el signado por el calendario, con números y fechas, sino el que ella dicta y controla cuando el trance creativo la posee.

En las afueras de un hotel de Nueva York el frío arrecia, pero Martha no deja de sonreír. La Gran Manzana ya conocía su arte en el Centro de Estudios de Arte Cubano, mas nunca antes se había enrolado por estos lares en un proyecto de semejantes dimensiones como el de la Galería Ágora, enclavada en el distrito de arte de Chelsea.

El Misterio como Musa es un proyecto que convoca por un año a catorce creadores de todo el mundo «cuyo quehacer transmite el significado de sentirse humanos. Desde los secretos del universo hasta las aguas inexploradas del subconsciente, la exhibición observa de cerca el alcance de la imaginación humana», refieren especialistas del Centro. Entre ellos figura Martha, elegida como la única cubana en la muestra por «sus alusiones abiertas a obras y estilos canónicos que a menudo combinan varias inspiraciones artísticas e históricas en una sola pieza, revelan cómo el arte ocupa un espacio relacional en el mundo moderno, en oposición a la forma en que se relacionaban las obras en épocas anteriores (...) La importancia de la obra de Jiménez reside en cómo recrea estos precedentes visuales, lo cual permite a su intuición contemporánea comentar sobre lo que de otro modo podría ser olvidado», añaden los expertos.

Tres lienzos y dos esculturas de la serie *Anhelos* conforman la propuesta de la cubana. «Se trata de una constante en mi trayectoria, porque nació del recuerdo de ver a Carmen, mi madre, sentada a la máquina de coser. Ella nunca fue costurera profesional, pero siempre estaba dándole al pedal».

Esculturas monumentales en Turquía, exhibiciones en espacios de renombre del universo artístico, reconocimientos nacionales y foráneos entretejen una trayectoria de más de veinte años de trabajo. Martha, en cambio, dice ser simplemente una mujer aventurera, desconocedora aún de cómo su obra conmociona a medio mundo.

«Debe ser ese lenguaje universal que dicen tiene el arte —intenta justificar—. Ver una máquina de coser, por ejemplo, es ver a mi madre. Creo que así le sucede a todos los que se acercan a mi obra. La máquina de coser, y otros personajes que recreo, como las chismosas, habitan en todas partes del mundo. Pareciera que la gente trae los recuerdos de su infancia, de su ciudad... cuando están delante de mi obra, y por eso un símbolo los transporta al pasado de cada uno. El mundo cambia, pero existen historias que no deben perderse».

¿CÓMO REINVENTARSE?

Puedes ser fiel a tu idea, pero si no buscas las innovaciones dentro de esa misma idea es difícil avanzar. La monotonía es lo peor para un artista, porque dejas de sorprender al público que espera por ti. Cambio es dinamismo, innovación, y para mí también es sentirme viva como persona y como creadora. Me gusta explorar siempre. Empecé a hacer las esculturas, después vinieron las monumentales en Turquía, pero más tarde me atreví con el grabado. Me encanta la acuarela... No sé, yo era loca, y me encaramaba en escaleras altísimas que no puedes ni imaginarte. El arte es más fuerte que yo.

¿Y SI LA OBLIGAN A DECANTARSE POR UNA SOLA MANIFESTACIÓN?

La escultura y el modelado. Es algo que me inhibe, me transporta y no sé de mí. Ahora me hace un poco de daño el trabajo con los gases y los esmaltes, pero me fascina modelar. Yo no sigo patrones: modelo lo que sale de mi mente.

Vive y muere por Camagüey. Lo confiesa no porque la mítica Plaza del Carmen, en tierra agramontina, constituye esa suerte de escenario a cielo abierto donde yacen sus famosas *Tres chismosas*, ni porque a pocos pasos se erige el estudio donde a diario cientos de turistas llegan en su búsqueda, sino porque «cada persona debe tener un lugar al cual pertenecer en la vida, y el mío es Camagüey».

La perseverancia, revela, es el credo de su vida. «He sido una madre y abuela un tanto atípicas, pero lo he hecho, y he sido artista al mismo tiempo. Todo es

posible si se tienen las ganas. En mi época de estudiante éramos dos hembras en un grupo de doce alumnos, porque no era muy común que las mujeres fueran artistas, pero era mi sueño y decidí luchar por él».

¿CUÁL ES LA ESCULTURA DE SUS SUEÑOS?

Precisamente la que habita ahí, en mis sueños, la que todavía no tiene forma y yo voy moldeando con mis manos según me llega la inspiración.

La monotonía es lo peor para un artista, porque dejas de sorprender al público que espera por ti.

MARTHA JIMÉNEZ

THE CUBAN ARTIST WHO CAPTIVATES NEW YORK

El Misterio como Musa (Mystery as a Muse) is a project that, during one year, summons fourteen creators around the world "whose work conveys the meaning of feeling human. From the secrets of the universe to the uncharted waters of the subconscious, the exhibition deals closely with the scope of human imagination" refer specialists from the center. Among them is Martha, chosen as the only Cuban in the exhibit on account of "her open references to works and canonical styles that often combine various artistic and historical inspirations in one piece, reveal how art occupies a relational space in the modern world, in contrast to the way in which works were related in previous eras (...) The importance of Jiménez's work lies in how she recreates these visual precedents, which allows her contemporary intuition to comment on e forgotten," add the experts.

Las Deudas

DE RENÉ FRANCISCO

Mientras hurgaba en un eterno crucigrama mental sobre cómo encauzar esta entrevista, me preguntaba qué pudiera aportar sobre René Francisco Rodríguez. Desde luego que podría enfatizar que es Premio Nacional de Artes Plásticas 2010, el mayor galardón que otorga el Consejo Nacional de Artes Plásticas en el país, y doctor Honoris Causa del Instituto de Arte de San Francisco, Estados Unidos.

Recibió el Premio Unesco por *Desde una pragmática pedagógica* (DUPP), proyecto sui generis para transmitir sus conocimientos en las aulas. Ese aporte docente se extiende hasta hoy con la 4ta. Pragmática, iniciativa que «inquieta el espacio y lo interpreta en un verdadero emplazamiento fabril, pluraliza la defensa del concepto mediante la relación lúdica entre lo grupal y lo individual, la fluidez colectiva y la emanación de la personalidad de cada quien».

También diría que es uno de los tres artistas cubanos cuyas piezas estuvieron en ArtBo 2018, Bogotá. Y ya está pensando en llevar *Taller de reparaciones* a la próxima Bienal de La Habana, invitado por el Museo Nacional de Bellas Artes. Pero eso

Tunger.

no sería justo con el artista, porque él siente nostalgia de las cosas que ya no hace, como regar el jardín que ha plantado. El mismo que despierta entre las cuatro y cinco de la mañana para trabajar —lo confiesa sin reparos— a puro pulmón, sin jefaturas, sin proyectos incluso.

No pretendo enunciar postulados que describan la concepción estética del artista ni sus referentes, ni cómo empezó a pintar, ni sus próximos proyectos. Elijo contribuir a liquidar su *Deuda*. Así se titula su más reciente exposición personal en la galería La Acacia. Son piezas que necesitaban luz, y solo ahora la reciben. Algunas exhiben el paso del tiempo, y ese desgaste, rotura, imperfección también las hace inigualables. Prefiero callar y dejar que sea nuestro artista, mientras se mece en un sillón, quien hable, se juzgue y evoque su pasado, cual exorcismo de mil demonios, de implacable lucha contra la desmemoria.

«Desde niño pintaba mucho. Me influyó la pintura impresionista, incluso antes de pasar por la escuela. Veía en revistas como *Bohemia* a Vincent Van Gogh, Pierre Molinier, y a los 16 años les hacía copias. Y es que uno pasa por un enamoramiento de la sensualidad de la pintura. Hay algunas que aún me impresionan, por ejemplo, unas mujeres de espaldas de Renoir. En mis obras hay un componente afectivo, muchas están dedicadas a la familia, a mis padres, mis amigos.

«Me gusta el arte de las ideas. Ahí empieza mi trabajo: en la idea. Después está la precisión de elegir el material, aunque algunas veces viceversa. Los materiales en sí vienen con una carga de contenido añadido, como los cables de plomo que colgaban antes en la calle y ahora están reutilizados en mis piezas.

©JUAN CARLOS BORJAS

«En los noventa mi trabajo se orientó hacia barrios vulnerables. Allí descubrí con mis alumnos el mundo de los santos y la santería. Tengo un San Lázaro que es médico como mi padre, aunque no vengo de una familia de religiones sincréticas. Los cuadros de *Deuda* los voy a enseñar por vez primera, porque estaban ahí, echándose a perder. Es como una exploración. Trabajé en barrios como Romerillo, Buenavista, La Habana Vieja. Muchos moradores te decían: “Soñé tres veces que se le apareció a mi madre la virgen”, y había que pintársela.

«Todo eso formó parte de Galería DUPP. Era el año 1997 y creé ese proyecto pedagógico con mis alumnos, porque ese acervo cultural no se recibe en la escuela, sino en contacto directo con las personas, a través de las relaciones interpersonales. Casi veinte años después esos cuadros son deudas, es como darles luz a esas piezas.

«Actualmente tengo dos estudios. El primero lo construí, forma parte de una casa en la que nació mi hija y ahora es como el almacén de estas piezas. Es un excelente refugio. Tiene buena energía. En esta expo hay etapas de mi vida que

ya quemé y que al ver las obras tuve que revisitarlas, algunas dolorosas, pero al final la curaduría, que yo mismo hago, me ha traído alegrías.

»Lezama Lima, cuando le preguntaban sobre las influencias, decía que ellas venían como el mar, de muchas partes, que somos un país rodeado de aguas por todas partes. Borges también influyó. Me viene a la mente Antonio Vidal, un profesor de pintura muy riguroso y exigente. Era un crítico. Uno va aprendiendo muchas cosas. Otras influencias vienen de Flavio Garciandía, Marcel Duchamp, Bosch. Quizás el que más me ha influido sea Malévich. Él decía que había que reconstruir la ciudad cada veinte años.

»Como profesor no puedo dar una clase en frío. Para mí empieza hoy y se puede terminar tres días después. Di clases además en Alemania y en un hospital de Guatemala. Personas de diferentes disciplinas venían a trabajar conmigo al hospital. Hay mucha exploración humana, tocas puntos que tienen que ver con las relaciones interpersonales, cada persona demanda algo diferente a la otra. Uno como profesor dispone, pero también aprende. Soy uno más. Soy un puente intermedio entre el conocimiento que demanda el estudiante. Recuerdo que una vez estábamos en una Bienal y con una pareja de galeristas íbamos a un bar. Un día, la señora dijo que quería participar en una clase mía, y le dije: "Pero si llevo tres días dando clases, ¿no me has visto explicando?". Lo que pasa es que los alumnos entran, salen. Me gusta iniciar las clases en desayuno, recorrer la ciudad en bicicleta con mis alumnos, bañarnos en la costa...

»Lo que más apasiona son precisamente las relaciones interpersonales, intercambiar con la gente, disfrutar un acontecimiento no en solitario. Mi traba-

LO QUE MÁS APASIONA SON LAS RELACIONES INTERPERSONALES

jo académico también me apasiona. Las mejores obras que he hecho en mi vida han sido en colaboración con otros artistas.

»Hoy día hay muchos artistas buenos, pero hay muchas carreras prefabricadas. Artistas que no tienen obras y aun así el mercado les da oportunidades, fórmulas. Gente que se anuncia en revistas porque tienen dinero, pero no tienen gran obra, gente que compra arte sin conocer de arte, solo porque es bonito, agradable. También hay jóvenes en Cuba muy buenos. Siempre ha sido difícil abrirse un camino en el arte. Pero en Cuba es más fácil que en el resto del mundo porque hay curadores, profesores, instituciones que tienden a formar al joven, proponerlos.

»Fíjate que este no es un país donde se hagan muchas monografías de artistas consagrados. Los museos sí, pero las galerías no. Casi nunca hacen exposiciones de un artista muerto. Las galerías deberían promover esas obras y llevarlas a las ferias igual que hacen to-

das las galerías del mundo. Aquí no trabajan mucho con artistas consagrados; si es Premio Nacional, acaso el museo los trabaja, y no a todos. Me gustaría ver que los mantienen vivos a través de su colección. ¿Por qué no llevarse un Raúl Martínez a una feria? Es que no trabajan con el nombre. Tienen que presentar a artistas de cualquier edad.

»Quisiera que a mis obras se les diera ese tratamiento cuando ya no esté. No me gusta mucho la idea del libro, pero sí quisiera hacer uno de mi pedagogía, porque implica lo que hice con mis estudiantes, lo que hicieron ellos. No estoy hablando de mí solamente, estoy hablando de ellos. Me gustaría que alguien dijera: hay que hacer una monográfica de René Francisco, porque viene gente a descubrirte, en muchos casos gente que no te conocía, y ahí viene un interés investigativo. Y luego un soporte de la obra del artista que brindar a todo el que llega interesado, como tú».

Por **REDACCIÓN EXCELENCIAS**

RENÉ FRANCISCO'S DEBTS

«I like the art of ideas. That's where my work begins: in an idea. Then there comes the issue of choosing the material, although sometimes it is vice versa. The materials themselves come with a load of added content, like the lead wires that use to hang earlier on the street and are now reused in my pieces.

»In the nineties my work was oriented towards vulnerable neighborhoods. There I discovered with my students the world of saints and Santería. I have a San Lázaro which is a

doctor like my father, although I do not come from a family of syncretic religions. I am going to exhibit the pictures of Deuda for the first time, because they were there, spoiling.

»I currently have two studios. The first one I built myself. It is part of a house where my daughter was born and now it is like the store of these pieces. It is a good haven. It has good energy. In this expo there are stages of my life that I already "burned" and when I saw the works I had to revisit them: some were painful, but in the end the curatorship, that I always do myself, has brought me joys».

Diario.

MUSEO PICASSO 15 AÑOS EN MÁLAGA

Por **YORDANIS RICARDO PUPO**, enviado especial

La inauguración de la exposición *El sur de Picasso. Referencias andaluzas* y la celebración del IV Congreso Internacional Picasso, el pasado mes de octubre, marcaron el inicio de las celebraciones por los quince años de la fundación del Museo Picasso Málaga.

Poesía, jazz, visitas, cursos, talleres y una jornada de puertas abiertas forman parte del programa de actividades «Quince años en Málaga», que finalizará a principios de 2019 y tendrá como patrocinadores a la Fundación Unicaja y la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte.

Según trascendió en la conferencia de prensa donde se presentó el calendario de conmemoraciones, durante este

tiempo visitantes de todas las edades y de todas las nacionalidades han disfrutado de una colección única de obras de Pablo Picasso, más de cincuenta exposiciones temporales y una múltiple oferta cultural y educativa que abarca desde visitas guiadas, seminarios y talleres hasta coloquios, música de todos los estilos, conferencias, mesas redondas, danza o cine.

Hasta el 31 de agosto de 2018, más de seis millones de personas han visitado la pinacoteca, que abrió sus puertas en el año 2003 gracias a la voluntad de Christine y Bernard Ruiz-Picasso de hacer posible el deseo del artista más influyente del siglo xx de que parte de su obra estuviera en la ciudad en la que nació en 1881.

Las donaciones de la nuera y el nieto del artista constituyen el núcleo de sus fondos, casi cuatrocientas piezas —ciento sesenta y seis incorporadas en 2017— que conforman un relato cronológico de la evolución, innovación y creación del proceso artístico de Pablo Picasso a lo largo de ochenta años de su vida, que permite al visitante comprender su importancia en la historia del arte occidental.

Además, gracias a varias exposiciones temporales, en estos quince años más de mil óleos, esculturas, dibujos, cerámicas y grabados del artista malagueño han podido ser contemplados en las once salas del Palacio de Buenavista, edificio renacentista cedido por la Junta de Andalucía como sede de la institución.

PROGRAMA «QUINCE AÑOS EN MÁLAGA»

Desde octubre se ha podido visitar la exposición *El sur de Picasso. Referencias andaluzas*, que recorre la historia del arte español y muestra obras de Picasso junto a valiosas piezas arqueológicas y pinturas de grandes maestros como Zurbarán, Velázquez, Goya, María Blanchard y Juan Gris. Es una insólita exposición que transita desde el arte íbero, pasando por la antigüedad clásica y desembocando en la modernidad de sus coetáneos. Incide en la profunda huella que la cultura mediterránea tuvo en la obra de Picasso, y vincula al artista malagueño con el patrimonio histórico-artístico español, del que fue un gran conocedor.

El Auditorio MPM acogió el IV Congreso Internacional Picasso, cuyas anteriores ediciones se habían celebrado en París y Barcelona. Bajo el lema «Picasso e historia», reconocidos expertos de todo el mundo acudieron a Málaga para explorar las nuevas interpretaciones de su obra. El Picasso azul y rosa, las repercusiones de su obra en Sudamérica, el mundo árabe o su relación con los museos del Prado y el Louvre fueron algunos de los temas de las ponencias.

Las celebraciones terminarán a principios de 2019 con la inauguración de una exposición (26 de febrero-2 de junio) que abordará la relación de Picasso con su primera esposa, Olga Khokhlova, modelo por excelencia del denominado periodo clásico del malagueño. La muestra pondrá en perspectiva la realización de algunas de sus grandes obras, reconstruyendo la producción del artista en el contexto de una historia personal que transcurre paralela a otra historia política y social. En la convulsa Europa de entreguerras, la figura reproducida de Olga se irá metamorfoseando conforme se va deteriorando el vínculo entre ellos.

UNA INSÓLITA EXPOSICIÓN QUE TRANSITA DESDE EL ARTE ÍBERO, PASANDO POR LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA Y DESEMBOCANDO EN LA MODERNIDAD DE SUS COETÁNEOS.

Dos mujeres corriendo en la playa (1922), una de las obras expuestas en El sur de Picasso. Referencias andaluzas.

Naturaleza muerta con gallo y cuchillo, 1947.

PICASSO MUSEUM: FIFTEEN YEARS IN MÁLAGA

The opening of the exhibition El sur de Picasso. Referencias Andalusas and the holding of the IV Picasso International Congress, last October, marked the beginning of the celebrations for the fifteen years of the founding of Picasso Málaga Museum.

Poetry, jazz, visits, courses, workshops and an open day were part of the program of activities "Fifteen years in Malaga," which will have as sponsors the Unicaja Foundation and the Almine and Bernard Ruiz-Picasso Foundation for Art.

The celebrations will end by early 2019, with the inauguration of an exhibition (February 26-June 2) that will deal with Picasso's relationship with his first wife, Olga Khokhlova, a model par excellence of the so-called classic period of this artist from Malaga.

RENATO COSTA

Reflexiones desde la pintura

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

Después de su paso por Valladolid llega ahora a Barcelona, a la Galería Miguel Marcos, el reciente trabajo del pintor brasileño Renato Costa (Río de Janeiro, 1974). Es la primera vez que expone en la capital catalana, aun cuando desde el año 2005 vive en Madrid, donde estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense. Dos años más tarde realizó su primera exposición individual en nuestro país en la Casa do Brasil de Madrid. Ahora, a través de una decena

de óleos sobre lienzo, muestra *Nessum Dorma*, que, traducido del italiano, significa «Que nadie duerma». El título se basa en una de las más famosas arias de la ópera *Turandot*, del compositor italiano Giacomo Puccini, de la que el tenor lírico Luciano Pavarotti fue uno de sus mejores intérpretes. Esta aria se hizo muy famosa cuando el tenor la cantó en el Mundial de Fútbol de Italia 1990.

A diferencia de sus exposiciones anteriores, en las que predominaba el arte conceptual e incorporaba el video, el

performance y la instalación, ahora presenta una serie de obras donde el protagonista es el color y que se mueven entre la figuración y la abstracción. Sea de un modo u otro, se atisba en cada una de sus creaciones un interés por el pasado y el presente.

Nessum Dorma forma parte del tercer acto, que representa el triunfo del amor respecto al odio. El príncipe Calaf canta el aria donde pide que «nadie se duerma» y muestra su amor por la princesa china Turandot. Ella solamente se

casará con el que adivine tres enigmas. Calaf los resuelve, pero Turandot no quiere irse con el príncipe extranjero, que le propone que adivine su nombre; en caso de que lo consiga él morirá. Renato Costa relaciona esta pieza operística con la actualidad. El escritor, poeta y filósofo estadounidense Ralph Waldo Emerson, precursor del trascendentalismo, veía en ella un «resurgir, cada vez más explícito y abrumador, de valores arcaicos y retrógrados, en una sociedad líquida donde la velocidad es la realidad vigente...». Aunque esta reflexión de Emerson sea de mediados del siglo XIX, se puede considerar vigente. Se advierte el interés del artista por manifestar abiertamente sus emociones mediante aspectos que se pueden considerar tecnológicos y mágicos.

Las obras que se exhiben en Miguel Marcos demuestran un paralelismo entre la realidad y la ficción. Se mezclan la confianza y la ilusión, como en el óleo *La esperanza*, en el que se observan unas pinceladas sueltas que cubren prácticamente todo el espacio de la tela. Los elementos que aparecen simplemente los intuimos. En cambio, en *Turandot y Su nombre es Amor* se perciben algunas

figuras de animales salvajes desfigurados que parecen ser absorbidos por el propio paisaje. Respecto a la serie *Bridge over troubled water* (Puente sobre aguas turbulentas) es totalmente abstracta; el color predominante es el azul, y se acerca más a la tendencia expresionista abstracta americana que al informalismo europeo. Finalmente, la serie *In situ*, que son las dos únicas piezas correspondientes a 2017, la podemos considerar como figurativa, sobre todo por los primeros planos y el fondo totalmente abstracto. En todos los casos la idea de movimiento se percibe nítidamente en cada una de las composiciones.

Renato Costa reclama y usa «la figuración, la subjetividad, las emociones abiertas, la autobiografía, la memoria, el simbolismo, la psicología y la narrativa», lo que conduce a que su trabajo lo podamos relacionar con la idea que tienen algunos artistas de bucear en lo pretérito para conocer lo sucedido en diferentes etapas históricas y luego trasladarlo —como en esta ocasión— a sus telas, o bien a sus instalaciones, en las que trata de forjar un discurso que permita entender también la realidad del momento presente.

En cada obra de Renato Costa se atisba un interés por el pasado y el presente.

RENATO COSTA REFLECTIONS ON PAINTING

*After its exhibition in Valladolid, the recent work of Brazilian painter Renato Costa (Rio de Janeiro, 1974) now arrives in Barcelona, at the Miguel Marcos Gallery. Through a dozen oil paintings on canvas, he shows *Nessum Dorma*, which, translated from Italian, means “Let no one sleep.” The title is based on one of the most famous arias of the opera *Turandot* by Italian composer Giacomo Puccini.*

Unlike his previous exhibitions, in which conceptual art predominated and he incorporated video, performance and installation, he now presents a series of works where color is the protagonist and which move between figuration and abstraction. In one way or another, an interest in the past and the present can be seen in each of his creations.

Renato Costa claims and uses «figuration, subjectivity, open emotions, autobiography, memory, symbolism, psychology and narrative», which means that his work can be related to the idea that some artists have of diving into the past to see what happened in different historical eras and then convey it - like this time - to his canvases, or to his installations, in which he tries to forge a discourse that also allows understanding the reality of the present moment.

CERVEZAS ALHAMBRA

CONVIERTE A GRANADA EN UN MUSEO URBANO

Por **YORDANIS RICARDO PUPO**,
enviado especial
Fotos @YRICARDO

Del 21 al 30 de septiembre, la plataforma crear/sin/prisa, de Cervezas Alhambra, convirtió el centro de Granada en un museo urbano, con obras de arte contemporáneo que invitan «a tomarse el tiempo necesario para deleitarse con los detalles de instalaciones irrepetibles».

Es 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 Granada y en la filosofía de la empresa cervecera: «Parar más, sentir más».

Instaladas en lugares emblemáticos de la capital nazarí, como la Fuente de las Batallas o la Plaza del Carmen, en cada una de ellas hubo personal especializado para contar a los transeúntes los procesos de creación. Para disfrutarlas en profundidad, se organizaron además visitas guiadas y encuentros abiertos con los autores.

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, y nos apuntamos a una de las visitas guiadas, casualmente el domingo 23 de septiembre, en el que el hemisferio norte celebra la llegada del otoño.

El recorrido lo comenzamos en el «Punto de inspiración», un pequeño local en la calle Alhóndiga que ha sido otras veces cuartel general de las propuestas culturales de Cervezas Alhambra. Aquí se encuentran la instalación *Perspectiva*, de Mau Morgó, y los carteles de Pierpaolo Ferrari.

También fue el lugar donde estuvimos más «fresquitos», pues aunque su-

Fotografías de Pierpaolo Ferrari para Cervezas Alhambra.

puestamente el verano daba sus últimos coletazos, durante el recorrido tuvimos entre 26 y 33 grados Celsius; sudamos un poco, pero eso es lo que tiene visitar un «museo urbano» a finales de septiembre en el sur de España.

PERSPECTIVA

Desde varias perspectivas hay que mirar esta instalación de vidrio, fabricada en la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso (Segovia), bajo las indicaciones del diseñador catalán Mau Morgó (Barcelona, 1988). Más de cien pequeños cristales tallados a mano que, como las baldosas de La Alhambra, cobran sentido cuando se unen, cuando se observan desde distintas posiciones.

Así, en su conjunto, estos trozos de vidrio forman las botellas en que se comercializan actualmente las cervezas Alhambra Especial, Reserva 1925 y Reserva Alhambra Roja. Las piezas se superponen, «como los sabores, texturas y matices» de las bebidas Premium de Cervezas Alhambra.

Ya desde aquí descubrimos las características que serán comunes en el resto de las obras: trabajo y materiales artesanales (vidrio, metal, esparto...), colores (rojo, verde, amarillo, ocre), luces y sombras inspirados en La Alhambra, objetos cotidianos convertidos en obras de arte (botellas, sillas, alfombras... ¿herencia pop?), obras polimórficas que hay

que admirar desde distintas perspectivas, que, por sus dimensiones, necesitan de muchas manos para hacerlas realidad; detalles de una «belleza oculta que no se encuentra a simple vista», que solo pueden verse cuando olvidamos la prisa.

PIERPAOLO FERRARI PARA CERVEZAS ALHAMBRA

La planta superior del local de la calle Alhóndiga 31 ha sido, literalmente, empapelada con las fotografías de Pierpaolo Ferrari, «un artesano tras las cámara», y el único extranjero en la nómina de crear/sin/prisa. Para conseguir las, el italiano se basó en la técnica «prueba-error». Realizó innumerables fotografías de escenificaciones donde la amplia gama de cervezas Alhambra es protagonista.

El artista juega con las distintas posiciones que permite el reflejo de la luz y sus sombras, dándole luego un toque pop al mejor estilo Warhol, y donde, otra vez, prevalecen los colores presentes en La Alhambra.

En su conjunto, los carteles completan una fuente inagotable de recursos publicitarios del que, esperamos, Cervezas Alhambra podría sacar mucho partido en el futuro.

De camino a la primera parada exterior de este museo urbano, en Plaza Nueva, el guía va contando secretos de los sitios por los que vamos transitando, como los usos de la Plaza Bib-Rambla —donde ese fin de semana se ha instalado un mer-

cadillo (Los Zocos del Al-Ándalus) que recuerda cómo era la vida aquí en la Edad Media—, o lo que pasó con los puentes sobre el río Darro tras su abovedado.

HAY COSAS QUE NECESITAN TIEMPO

El tiempo es una de las premisas de la filosofía de Cervezas Alhambra, como lo es de la obra de Raquel Rodrigo. Aquí hay que detenerse y admirar su trabajo, de lejos y de cerca, para poder entender su dimensión. Arquicostura le llama la valenciana, que ha hecho del street art su filosofía de vida.

La autora recupera una «receta tradicional para crear algo nuevo, para emocionar y hacer sentir las raíces». Partiendo del tradicional punto de cruz, y con la ayuda de dieciséis costureras, Rodrigo construyó el inmenso mural con el que se estrenó esta plataforma, que también pretende ser un viaje a los orígenes artesanos de Andalucía y de la elaboración de las cervezas Alhambra.

PARA, MIRA, TOCA

Al lado de la fuente de Isabel la Católica, en la plaza que lleva su nombre, doce objetos dentro de un círculo imitan un jardín japonés. Desde tres puntos, una especie de anteojos del mismo material que las letras permite ordenar las palabras: para, mira y toca; pero tenga cuidado, no intente sentarse sobre las letras o recibirá un fuerte regaño de la guardia de seguridad, ▶

Nuestro enviado especial interactuando con una de las obras.

GRANADA ES UNA PIEZA CLAVE PARA ENTENDER LA HISTORIA DE ESPAÑA Y DE SUS TRADICIONES.

a la que no le han informado bien qué significa eso de «parar, mirar y tocar».

Álvaro Catalán (Madrid, 1975) se inspiró también en las míticas baldosas de La Alhambra para, con «rigor, paciencia y cariño», hacer esta instalación, elaborada con botellas de cervezas Alhambra, cemento blanco y resina coloreada.

«Granada es una pieza clave para entender nuestra historia y nuestras tradiciones», afirma Catalán, quizás porque la conquista de esta ciudad por los reyes católicos, en 1492, fue el paso definitivo para la creación del actual Reino de España y también del mal llamado descubrimiento y posterior colonización de las Américas.

EL PATIO

Casi al final de nuestro recorrido y acercándonos a los 33 grados sin haber proba-

do todavía una refrescante cerveza, viene bien descansar del trepidante sol en *El patio* del también valenciano Nacho Carbonell (1980).

Instalado frente al edificio que alberga al actual Ayuntamiento de Granada, en la Plaza del Carmen, será aquí donde mejor se cumplirá eso de ir despacio para disfrutar de los detalles. En el grupo van un par de sexagenarios granadinos, que ven por primera vez la inscripción del reloj instalado en su fachada: «Feliz quien ve sus horas en dorado presente».

«Eso lo habrán puesto ahora», se excusa uno de ellos, antes de sentarse en una de las diez sillas de la instalación, que dice inspirarse en el mítico Patio de los Leones de la ciudad palatina andalusí, Patrimonio de la Humanidad.

Aunque la comparación no es muy apreciable, vale la pena resaltar el techa-

do de este patio contemporáneo, para el que se utilizaron más de diez mil botellas verdes y marrones de Alhambra. También, el detalle de que el hierro de su estructura haya sido recubierto de una pasta de cebada que —no sé si es imaginación mía o sed cervecera— olía muy bien.

PARAR

Si hay un producto artesanal típico de Andalucía —y quizás de España toda—, ese es el esparto. Precisamente este material ha sido el escogido por Martín Azúa (Vitoria, 1965) para diseñar la inmensa alfombra que ha convertido la Fuente de las Batallas en el salón de nuestra casa. En ella nos acostamos, corremos, saltamos y hasta paseamos con la bici.

Dicen que las artesanas de Murcia que la tejieron conminaron al diseñador vasco a no repetir una obra de estas dimensiones. El detalle de su factura es impresionante: huellas de alpargatas como las que hoy viste este reportero, botellas verdes de Reserva 1925, círculos que recuerdan a los campos de cebada... y, en grandes letras, la palabra PARAR.

Aquí acaba el recorrido, así que nos despedimos de nuestro guía, mientras nos explica cómo conseguir una serie de postales con las obras visitadas, lo que nos obligará a estar toda la semana detrás del carro con la promoción.

EPÍLOGO

Aunque *Cervezas Alhambra recomienda el consumo responsable*, durante la realización de este reportaje se consumieron cuatro litros de Alhambra Tradicional. Una pequeña venganza, porque no hubo degustación al final de nuestra visita. Nada, que eso de crear/sin/prisa también lleva sus dosis de algo tan artesanal como esta cerveza, elaborada en Granada desde 1925. 🍷

CERVEZAS ALHAMBRA TURNS GRANADA INTO AN URBAN MUSEUM

From September 21 to 30, the crear/sin/prisa (create/without/hurry) platform of Cervezas Alhambra, converts the center of Granada into an urban museum, with works of contemporary art that invite "to take the necessary time to enjoy the details of unrepeatable installations »

It is the first time that the six artisan pieces of the collection, created by Spanish and foreign artists and inspired by Granada and the philosophy of the brewing company, come

together in the same city: "Parar más, sentir más" ("Stop more, feel more").

Installed in emblematic places of the Nazari capital, such as the Fuente de las Batallas or Plaza del Carmen, in each of them there is specialized personnel to tell passers-by about the creation processes. To enjoy them in depth, guided tours and open meetings with the authors have also been organized: Mau Morgó, Pierpaolo Ferrari, Raquel Rodrigo, Álvaro Catalán, Nacho Carbonell and Martín Azúa. 🍷

CUBA

EN EL OJO DEL CICLÓN CARBONEROS

Por **YRAM MARRERO JIMÉNEZ**

El editor Si tiene Quien le Escriba

Por FRANCESCO ROSSINI

► Una atenta carta desde Bogotá se ha recibido en la presidencia del Grupo Excelencias, a nombre de la conocida amiga Flor Villavicencio, ahora coordinadora administrativa de ArtBo, programa de artes de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien agradece a José Carlos de Santiago la participación en la edición número 14 de la Feria Internacional de Arte de Bogotá. «Para nosotros fue un honor contar con su presencia en la Sección de Instituciones, Editoriales y Publicaciones Culturales. Su participación no solo enriquece los contenidos de la Feria, sino que también contribuye a posicionarla como un referente en el circuito internacional». La misiva solicita conocer cualquier sugerencia o recomendación con respecto a ArtBo y su organización, e invita «desde ya a participar en la edición número 15 de ArtBo, que tendrá lugar del 7 al 10 de noviembre de 2019». Más que agradecidos.

► El maestro Thimo Pimentel está más activo que nunca en Quisqueya, con sus *rallys* de Arte Furtivo, y es casi una fiesta para cada dominicano que logra encontrar uno de sus cilindros de cerámica aborígen ocultos. Ahora se propone para el próximo 15 de diciembre el trayecto Este, que promociona ampliamente por los medios de prensa. Nos unimos como siempre a continuar exaltando esta experiencia que no tiene referente alguno, y que ratifica la vocación ciudadana y participativa de la obra de nuestro admirado artista.

► Perú en Arco: Los primeros comunicados de prensa de ArcoMadrid 2019 anuncian que Perú desembarcará en Ifema Feria de Madrid en los últimos días de febrero «para mostrar la producción contemporánea de este país con el foco puesto en la calidad de sus artistas». Empeñada en reforzar su proyección latinoamericana, Arco tiene a Perú como invitado de honor, y entre el 27 de febrero y el 3 de marzo podrá apreciarse en la capital española el trabajo de Sharon Lerner, curadora de arte contemporáneo del Museo de Arte de Lima, que abarca un total de veintitrés creadores menores de cincuenta años, la generación más internacional de artistas peruanos, quienes han desarrollado buena parte de su carrera en otros países. El acento de esta Sección «Perú en Arco» estará en el origen del artista por encima de otras limitaciones geográficas, y pretende difundir el trabajo de los creadores plásticos peruanos desde el siglo pasado hasta ahora. Hay más información en www.arcomadrid.es.

► Nuno Sacramento continúa muy activo por todo Portugal, y ahora su galería de arte contemporáneo se trasladó a la ciudad de Estarreja, situada en el distrito de Aveiro, Región Centro y subregión del Baixo Vouga, para inaugurar, junto al presidente de la Cámara Municipal, la exposición colectiva de pintura, escultura y fotografía *Ten By Ten*, en la Casa de la Cultura de la localidad, donde estará abierta hasta el 6 de enero de 2019. Gracias a esta reiterada inmersión en el Portugal profundo, se están dando a conocer artistas como Albano Martins, Carla Faro Barros, Duma, Elizabeth Leite, Gil Maia, Juan Domingues, Leandro Machado, Nuno Horta, Teresa Carneiro, y Xana Abreu. Que no desmaye este loable propósito.

► Alguien que es presencia habitual en *Arte por Excelencias* bromeó al llegar al micrófono de los Grammy Latino: «Pensaba que a estas alturas yo iba a estar en el patio de mi casa dándole de comer a mis gallinas —dijo entre risas Chucho Valdés al recoger su gramófono dorado—. Pero queda mucho por hacer, mucho trabajo, muchas emociones». Y evocó especialmente a Bebo Valdés: «Gracias a él estoy aquí parado». Otro que terminó entre lágrimas las palabras de agradecimiento por el Grammy Latino a la Excelencia Musical fue el hermano puertorriqueño Andy Montañez, quien estuvo entre nosotros hace apenas semanas con su humildad de siempre: «Me siento honrado por este premio, me siento dichosísimo de tener amigos como ustedes. Y se lo quiero dedicar a tres mujeres que son parte de mi vida: a mi hija Andrea, a mi compañera por muchos años Xiomara, y a mi madre, que tiene 98 años. Dios la bendiga». Busque en nuestro sitio web su última entrevista por la Fiesta del Caribe dedicada a Puerto Rico.

► El bailarín Gonzalo Preciado Azanza acaba de concluir su tercera gira individual, Phoenix Tour 2018, siempre manteniendo a *Arte por Excelencias* entre sus *media partners*, para celebrar sus quince años sobre los escenarios de España, Letonia y Reino Unido. En la foto, el afiche de su gira. En una esquina, pero bien visible, está el logo de nuestra revista, orgullosa de su condición de *media partner*. Lo sorprendente de este zaragozano es su progresión como bailarín y su labor en la difusión e investigación de la cultura, el arte y la danza. Había iniciado el año defendiendo su *Professional Inquiry* en la Middlesex University en Londres, y se mantenía publicando su blog *Parallel Worlds: Arts and Sciences* a lo largo de toda la gira. Como miembro del Consejo Internacional de Danza de la Unesco es uno de los más influyentes y activos en las redes sociales, con más de cincuenta mil seguidores, más de quinientas mil visitas a su perfil de Google+ y casi doscientas mil visualizaciones en su canal de YouTube. Búsquenlo también en Twitter: @GonzaloPreciadoAzansa.

► Estamos todos invitados al Coloquio Iberoamericano de Revistas Culturales, que convoca la Dirección de Publicaciones Periódicas del Instituto Cubano del Libro, por la celebración del aniversario 500 de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana y de la 28 Feria Internacional del Libro de La Habana, que se celebrará entre los días 7 y 17 de febrero de 2019.

El espacio servirá para el intercambio de experiencias entre editores, escritores, diseñadores, investigadores, académicos y profesionales de empresas e instituciones editoriales del ámbito de Iberoamérica. Los participantes interesados en presentar ponencias deben enviar por vía electrónica los trabajos con resumen y ponencia a Gretel López Montero, coordinadora del coloquio (especialista3@registro.cult.cu) hasta el viernes 29 de diciembre de 2018. También, para entrega de trabajos:

revistasculturalesiberoamerica@gmail.com.

Presentación en FIAHV.

► Y a propósito de este encuentro iberoamericano de revistas, acaba de nacer en la ciudad de Holguín el primer número de *Guayza*, revista de investigación y crítica sociales de la Casa de Iberoamérica, cuyo primer número fue presentado en la clausura del XIII Congreso de Pensamiento Iberoamericano, con la dirección de Eduardo Ávila Rumayor, director de la institución holguinera que este año celebra su aniversario 25, y presidente del Comité Organizador de la XXIV Fiesta de la Cultura Iberoamericana, edición de Lourdes González y diseño de Raúl Barea. El colega Erián Peña Pupo reseñó la presentación en el sitio oficial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac): www.uneac.org.cu. Y dio espacio a las palabras textuales del Editorial del número primado: «*Guayza* es el alma que se muestra en vida, es nuestro ideario a flor de piel y al servicio de nuestra realidad, por eso su objetivo será siempre apoyar el proyecto transformador cubano, con las mejores ideas de quienes la alimentamos». ee

DAVID LOMBARDO Y SU PASAJE DE VUELTA

Por **RAÚL CARDONA**, enviado especial

¿A QUÉ EDAD SALISTE DE CUBA?
Salí cuando tenía catorce meses, en abril de 1965. No tengo ningún recuerdo de Cuba, solo las historias que me contaron mis padres.

¿TUS MAYORES INFLUENCIAS COMO BATERISTA?
Mis primeras influencias como baterista fueron la música que mis padres escucharon. Artistas como Benny Moré y Celia Cruz. Otras influencias fueron las fiestas y los bailes a los que mis padres me llevaban, donde había bandas cubanas locales como Espíritu del Caribe y Típica Antillana. Cuando era niño me fascinaba la pasión de los congueros, timbaleros y bongoseros. Mi influencia continuó a medida que se desarrollaron mi interés, mi amor y mi pasión por la batería. Puesto que mis dos hermanos mayores me ponían bastante rock and roll norteamericano e inglés, además de música soul. También escuchaba Led Zeppelin, Cream, Jimi Hendrix, War y Tina Turner. Yo estaba viviendo en un hogar musicalmente bien redondeado. A medida que crecía, escuchaba la radio y escribía nombres de artistas y canciones que me gustaban. Luego iba a las tiendas y compraba discos de 45 rpm que luego escuchaba en casa.

¿QUÉ BANDAS ESCUCHAS AHORA MISMO?
Desde que estoy tocando en tres bandas: Suicidal Tendencies, Death Cross y The Misfits y algunos conciertos ocasionales con el proyecto Avant Garden del virtuoso John Zorn, mi tiempo es ocupado tocando música, girando en conciertos por todo el mundo, no tengo mucho tiempo para escuchar otra música. El silencio es muy importante en mi vida, ya que siempre estoy tocando batería, y por eso necesito escuchar los ritmos y pensar en mi mente.

¿QUÉ PIENSAS DE LA ESCENA ACTUAL EN ESTADOS UNIDOS Y A NIVEL MUNDIAL?
La vida se desarrolla y también la música, la escena musical nunca será la misma que cuando tenía 5, 10, 20, 30 años. Tienes que disfrutar el momento y encontrar la escena música actual y los estilos que a tu edad te atraen, y abrazarlos.

¿CÓMO ERA LA ESCENA DE LOS OCHENTA Y QUÉ NOS PUEDES CONTAR DE LA ERA DEL TRASH DE LA BAY AREA DE SAN FRANCISCO?
Crecí en Los Ángeles y la escena era predominantemente el Glam Rock de Hollywood. No me interesaba vestirme como una mujer, así que me rebelé. Disfruté del hard rock y encontré otros músicos que tenían el mismo interés que yo. Escuché bandas como Black Sabbath, Iron Maiden y Judas Priest. Cuando eso no fue suficiente, y los tempos se sintieron lentos, descubrí y me atrajo el punk rock. Cuando comencé en Slayer, notamos que no había mucha escena para nosotros, por eso tuvimos que viajar a San Francisco para sentir cualquier tipo de aceptación y éxito. La escena en Bay Area en ese momento estaba prosperando con bandas como Metallica, Exodus y muchas otras.

¿CÓMO HA SIDO LA EXPERIENCIA CON SUICIDAL TENDENCIAS?
Mi experiencia con Suicidal Tendencies ha sido increíble. ST fue una de esas bandas de punk que comencé a escuchar cuando tenía 17 o 18 años. Tocar con ellos hoy es muy emocionante. Dis-

fruto mucho su música y me trae muy buenos recuerdos de la música y la historia de la banda.

SÉ QUE HAS ESTADO TOCANDO LA BATERÍA EN ALGUNOS SHOWS CON LA ALINEACIÓN ORIGINAL DE LOS MISFIT. CUÉNTANOS DE ESA EXPERIENCIA. ¿Crees posible algún show en Cuba?
Conocía The Misfits, pero nunca escuché su música. Sabía más sobre la carrera en solitario de Glen Danzig. Personalmente, Glen me llamó y me propuso la idea de tocar con ellos, e inmediatamente dije sí. Estoy muy honrado de interpretar sus canciones, son grandes clásicos. No creo que The Misfits toquen en Cuba pronto. Los músicos son un poco difíciles de reunir y tocar. Solo he hecho cinco *shows* en dos años con ellos.

¿CON CUALES OTRAS BANDAS HAS COLABORADO?
Con muchas: Slayer, Grip inc., Fantomas, Testament, John Zorn y Bill Laswell en Bladerunner y Apocalyptic.

HÁBLAME DE CÓMO CONOCISTE A DAVID CHAPET (BRUTAL BEATDOWN PRODUCTION) Y CÓMO FUE TODO EL PROCESO PARA LA COORDINACIÓN DE LOS CONCIERTOS EN LAS ROMERÍAS DE MAYO, EN HOLGUÍN Y EN LA HABANA.
Conocí a David Chapet a través de un correo electrónico que me envió presentándose él mismo. Nos comunicamos un poco, pero nunca pasó nada. Lo más importante fue que me comuniqué con alguien en Cuba. Una puerta se abrió violentamente. Luego, muchos años después, un compañero de banda en Bladerunner

hizo una entrevista con el periodista Michel Hernández para el periódico *Granma* y mencionó mi nombre. Bill Laswell me presentó a Michel y él me envió un correo electrónico y fue ese el punto donde el fuego en mi corazón comenzó a anhelar regresar a Cuba. Sentí que ahora tenía amigos en ella y me sentí muy bien.

SÉ QUE TIENES UN PROYECTO LLAMADO DEAD CROSS CON MIKE PATTON (EX FAITH NO MORE). ¿PUDIERAS HABLARNOS DE QUÉ VA, CUÁNTOS DISCOS TIENES Y QUIÉNES SON LOS OTROS MÚSICOS QUE LO INTEGRAN, SI PIENSAS TOCAR CON ÉL EN CUBA?

He sido muy afortunado de trabajar con algunos cantantes increíbles, y Mike Patton es ciertamente uno de ellos. Nos conocimos en 1998 y tocamos juntos en la banda que él creó, llamada Fantomas. Siempre estuvimos en contacto, y cuando llegó el momento de encontrar un cantante de mi nueva banda de hardcore le pedí que se uniera. Los otros miembros, Justin Pearson [The Locust] y Michael Crane [Relox], eran de bandas que admiraba y escuchaba. Dead Cross definitivamente ha mostrado interés en actuar en Cuba. Espero tocar allí con ellos pronto.

¿CUÁL FUE EL IMPACTO EMOCIONAL QUE TUVO TU RECIENTE VISITA A LA HABANA?

Hubo muchos momentos durante mi reciente viaje a Cuba que me impactaron, el primero fue el hecho de que estaba regresando a mi país de nacimiento con mi madre. Creo que toda mi vida nunca podría visitar Cuba debido a la relación entre nuestros dos países, la forma en que mis padres hablaron sobre Cuba fue amarga. El hecho de que volviera, y con mi madre, significó mucho para mí, alquilamos un coche y nos dirigimos a La Cumbre, donde nació. Conozco el Caballo Blanco. Mi madre tiene 86 años y pudo encontrar la que fue su casa sin problemas. En el momento en que estacionamos, la mujer que ahora

vive en la casa salió y nos saludó y preguntó si mi madre era La China. No podíamos creerlo. Ella nos invitó a entrar, y como todas las familias cubanas que conozco, nos hizo café. Todavía tenían muebles, platos y cubiertos que dejaron mis padres detrás. El momento que más me afectó fue conocer primos que nunca había visto o conocido, uno en particular llamado Raúl. Cuando lo vi, no lo podía creer, era la imagen de mi padre. Mi padre murió en 2006. Habló como él y actuó como él. Fue como si mi padre hubiera vuelto de entre los muertos y caminara de regreso a mi vida. Otra cosa que me impactó fue la amabilidad de la gente de Cuba, desde pedir direcciones en una gasolinera hasta mensajes casuales y conversaciones mientras caminaba por la calle. Fui recorriendo las calles de La Habana a las dos y tres de la mañana y nunca sentí miedo por mi seguridad.

HACE ALGÚN TIEMPO, EN UN MEDIO DE PRENSA MEXICANO HABLASTE DEL IMPACTO QUE TE OCASIONÓ EL GRUPO IRAKERE.

El esposo de mi hermana era de la salsa, el jazz, r&b, soul, rock..., y fue un ávido coleccionista de vinilos. Escuchaba un álbum llamado *Irakere*, grabado en el Festival Newport y Monteaux Jazz. La energía con la que tocaron fue un golpe directo a mi interés musical. Siempre es-

taba buscando música que se tocara con la energía más apasionada. Escribo en términos de velocidad, precisión, energía de fuego y ataque como Irakere. Chucho Valdés, Arturo Sandoval y Paquito D'Rivera fueron gran parte de mi desarrollo como baterista, de entender el ritmo.

¿CÓMO FUE TU ENTRADA EN SUICIDAL TENDENCIAS?

Sucedió que Mike Muir tuvo que reemplazar a su batería. Entonces le pidió a un amigo en común que me llamara para ver si me interesaba. Le dije que me encantaría hablar con Mike. Mike me llamó para ofrecerme el trabajo y acepté. Ha sido una gran experiencia. Estoy especialmente emocionado de tocar en Cuba con Suicidal Tendencies.

HÁBLAME DE ESA MANERA ÚNICA QUE TIENES DE TOCAR EL DOBLE BOMBO, EL CUAL HA HECHO QUE LA CRÍTICA ESPECIALIZADA TE LLAME EL PADRINO DEL DOBLE BOMBO.

Es mi estilo, mi *groove*, el ritmo y el poder. Me siento uno con mi batería. Debes escuchar los discos y ver los espectáculos para experimentarlo.

¿CABRÍA LA POSIBILIDAD DE COLABORACIÓN DE LOMBARDO CON ALGUNAS DE LAS BANDAS CUBANAS DE METAL?

Sí, por supuesto que existe la posibilidad de colaborar, pero mi agenda es muy apretada.

MI EXPERIENCIA CON SUICIDAL TENDENCIAS HA SIDO INCREÍBLE

IN TERMS OF SPEED, PRECISION, FIRE ENERGY AND ATTACK

I left Cuba when I was fourteen months old, in April 1965. I have no memories of Cuba, only the stories my parents told me.

My first influences as a drummer came from the music my parents had heard: artists like Benny More and Celia Cruz. Other influences were the parties and dances to which my parents took me, where there were local Cuban bands like Espiritu del Caribe and Típica Antillana.

I grew up in Los Angeles and the scene then was predominantly the Glam Rock from Hollywood. When I joined Slayer, we noticed that there was not much room for us, so we had to travel to San Francisco to achieve some kind of acceptance and success.

My experience with Suicidal Tendencies has been incredible. ST was one of those punk bands that I started listening to when I was 17 or 18 years old. Playing with them today is very exciting. I enjoy its music a lot and it brings me good memories of the music and the history of the band.

OSVALDO MONTES

Yo escucho las películas

Por **ERIAN PEÑA PUPO**, enviado especial
Ilustración **RAÚL GONZÁLEZ CRESPO**

Osvaldo Montes cree que su música le aportó solo lo necesario a *El lado oscuro del corazón*, el clásico filme de Eliseo Subiela (1944-2016) coproducido entre Argentina y Canadá en 1992.

Montes comenzó componiendo muy joven, influenciado por la Nueva Trova. Después de varios años junto al icónico grupo Los Calchakis, trabajó para la televisión canadiense y realizó su primer largometraje, *La Gûepe*, dirigido por Gilles Carle, y desde ahí no ha parado, asegura el autor de la banda sonora de filmes como *Tango feroz: la leyenda de Tanguito*, *Pequeños milagros*, *Plata quemada*, *Bolívar soy yo*, *Ay*, *Juancito*, *Un lugar lejano*, *Rehén de ilusiones*, *Paisajes devorados*, *Omisión* y *Yo soy así*, *Tita de Buenos Aires*.

Para quien es uno de los compositores para cine más importantes de la escena contemporánea, la confianza con el director es fundamental, y un filme el resultado del trabajo de muchos.

¿QUÉ SIGNIFICA HABER TRABAJADO CON ELISEO SUBIELA Y EN ESPECIAL EN EL LADO OSCURO DEL CORAZÓN?

Regresé a Argentina por *El lado oscuro*... y la relación con Eliseo fue absolutamente maravillosa. Fue un genio que tuvo la oportunidad de hacer una película que es un icono y que ninguno de nosotros tenía claro en ese momento que iba a ser así: simplemente sabíamos que no sería una película más, pues es una obra muy fuerte, importante desde todo punto de vista, pero principalmente desde la poesía. Fue un momento bisagra. Había dejado Argentina en 1975, viví cinco años en Francia y estaba residiendo en Canadá cuando comencé a hacer música para la imagen. Con el paso del tiempo fuimos muy amigos y compartimos muchas experiencias audiovisuales.

¿QUÉ CREES LE APORTÓ LA MÚSICA A EL LADO OSCURO...?

Lo necesario para la película. Lo importante, cuando uno hace un filme, es tener claro que estamos haciendo algo en fun-

ción de una idea y una obra que está vinculada al sueño de un director y al trabajo de todos los participantes. Por la película regresé a Argentina, pues necesitaba el vínculo con ese tufo rioplatense. Fue además de una libertad, confianza y complicidad absoluta, por eso aparecen canciones que son bastantes particulares, como *Happy tango*, *Casamiento*, *Las dos orillas* y *El baile del casamiento*. Fue muy divertido y muy intenso trabajar con Eliseo.

USTED HA DICHO QUE EL DIRECTOR ES COMO EL TIMONEL DEL BARCO, Y QUE LA MÚSICA ESTÁ DESTINADA A SATISFACER SUS INQUIETUDES. Y TAMBIÉN QUE LA CONFIANZA ES IMPRESCINDIBLE.

Absolutamente. Lo sigo sosteniendo. La mejor manera de trabajar una película es con la confianza del director y el equipo. Un buen director dirige al actor, pero confía en él y en lo que puede dar del personaje. Eliseo fue muy buen conductor, muy buen capitán de barco, porque sabía abordar y explorar cosas.

¿CUÁNDO EMPEZÓ A COMPONER? ESPECÍFICAMENTE. ¿CUÁNDO LE ATRAPA LA MÚSICA PARA CINE?

Empecé a componer en Argentina, cuando tenía 17 años, canciones muy influenciadas por la Nueva Trova, por la poesía. Llegué a Francia en 1975 y trabajé, siempre componiendo, con un grupo que es un icono en la música andina: Los Calchakis. Realizamos giras con Mercedes Sosa y nos hicimos muy amigos. Luego empecé a grabar un disco con la intención de buscar. Me metí en un estudio a tocar todos los instrumentos y componer, influenciado por la llamada música andina progresiva.

En una gira que hice con Los Calchakis conocí a un productor, y como tenía las mezclas de mi primer disco, le mostré los temas y me compró uno para un documental. A partir de ese momento me fui a Montreal: la compañía Via Le Monde me ofreció que trabajara con ellos y comencé haciendo series de televisión y documentales. Mi primera producción, *Las leyendas indias de Canadá*, me dio mi primer premio, otorgado por la academia del disco francés. Mi primer largometraje también lo hice en Canadá años más tarde, *La Gúepe*, dirigido por Gilles Carle; el segundo fue *Á corps perdu* (1988), de la cineasta Léa Pool. Y desde ahí no he parado.

¿COMPONES LA BANDA DE UNA PELÍCULA DESPUÉS DE VER LAS IMÁGENES O PARTIENDO DEL GUIÓN?

En ocasiones te convocan para hacer la música cuando la película ya está premontada o prearmada, y terminas siendo un disparador muy importante. Otras veces empiezas desde el guion, como con *El lado oscuro del corazón*: el setenta o el ochenta por ciento de la música la compuse en Canadá a partir del guion, incluso antes de conocer a Eliseo. Otras veces te dan la película y hay que empezar a trabajar. Hay distintas maneras y depende de cómo se implique el director.

EN OTRAS DOS PELÍCULAS ADMIRADAS EN CUBA TU MÚSICA JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE: TANGO FERÓZ: LA LEYENDA DE TANGUITO (1993) Y PLATA QUEMADA (2001). AMBAS DE MARCELO PIÑEYRO.

En *Tango feroz* había música preexistente, canciones de los años setenta que hubo que organizar, y mucha música original. *Plata quemada* estaba casi termi-

nada cuando Marcelo me llamó. Además de *Tango feroz*, yo había hecho *Cenizas del paraíso* (1998) con él, con la cual gané en La Habana el Coral. Son películas que tienen una trascendencia importante.

¿QUÉ MÚSICOS CONSIDERA SUS MAESTROS. AQUELLOS QUE LE HAN INFLUENCIADO A LA HORA DE HACER SU OBRA?

Un compositor fundamental para mí es Ennio Morricone. Me gustan mucho Éric Serra, el francés que ha trabajado con Luc Besson, y Jean-Claude Petit, que hizo una película extraordinaria, *Cyrano de Bergerac* (Jean-Paul Rappeneau, 1990). También Vangelis, en filmes como *1492: la conquista del paraíso* (Ridley Scott, 1992). Las influencias son muchas: The Beatles, el tango, Astor Piazzola, el folclor latinoamericano, sus texturas...

¿QUÉ BANDA SONORA HUBIESE QUERIDO COMPONER?

Me hubiese gustado hacer las películas que he hecho. Quizá un filme magistral como *La misión* (Roland Joffé, 1986) o *Cinema Paradiso* (Giuseppe Tornatore, 1988), ambas con música de Morricone. La película lleva la música que tiene la película, no hay muchas más posibilidades.

¿CÓMO VALORAS EN LA ACTUALIDAD EL PANORAMA DE LA MÚSICA PARA CINE?

Hay cosas muy interesantes: son muchos los compositores y ya no es algo complementario, sino importante, que es lo fundamental. En Cuba tuve la experiencia de trabajar con Eduardo del Llano en dos películas suyas: *Vinci* (2011) y *Omega 3* (2014). Es un privilegio que me causa un poquito de pudor, pues la calidad de los músicos cubanos es absolutamente extraordinaria, comenzando por los compositores —José María Vitier, Leo Brouwer, Edesio Alejandro—, y después los músicos. En Cuba grabé con la cantante canadiense Florence K. el álbum *Havanna Angels* (Abdala, 2012). Fue mezclado en los estudios Planet de Montreal, resultó Disco de Oro en Canadá y contó con grandes maestros de la música cubana.

CUANDO VE UNA PELÍCULA ¿LOGRA CONCENTRARSE EN LA HISTORIA O NO PUEDE DISTANCIARSE DE SU TRABAJO COMO COMPOSITOR?

Yo escucho las películas. Lamentablemente es así: las veo, pero las escucho.

©ADRIÁN AGUILERA

Es una deformación profesional muy difícil. Es lo mismo de los directores cuando vienen a ver una secuencia que tú has compuesto: están escuchando aunque no estén necesariamente escuchando, sino viendo cuáles son los errores o cosas que tienen que modificar en la película. **ae**

I LISTEN TO THE MOVIES

*Osvaldo Montes believes that his music brought only the necessary to *El lado oscuro del corazón*, the classic film by Eliseo Subiela (1944-2016) co-produced by Argentina and Canada in 1992.*

*Montes started writing very young, influenced by the Nueva Trova. After several years with the iconic group Los Calchakis, he worked for Canadian television and made his first feature film, *La Gúepe*, directed by Gilles Carle, and from there he has not stopped, says the author of the soundtrack of films as *Tango feroz: the legend of Tanguito*, *Little miracles*, *Silver burned*, *Bolívar is me*, *Ay*, *Juancito*, *A distant place*, *Hostage of illusions*, *Landscapes devoured*, *Omission* and *I am like that*, *Tita of Buenos Aires*.*

For who is one of the most important film composers of the contemporary scene.

*The trust with the director is fundamental, and a film is the result of the work of many. "I listen to the movies. Unfortunately it's like that: I see them, but I listen to them. It is a very difficult professional distortion". **ae***

Beatriz Márquez recibió el Gran Premio Cubadisco de manos de Alpidio Alonso, ministro de Cultura de Cuba.

LA DIFERENCIA ENTRE SER ARTISTA DE UN DÍA Y SER ARTISTA POR SIEMPRE

Por **GUILLE VILAR**, crítico musical

«**L**a gloria del artista sería efímera para aquellas almas insensibles, para aquellas naturalezas raras y deformes que ni sienten ni padecen; naturalezas estériles que nada producen y que pasan por el mundo sin dejar señales de su mísera existencia, naturalezas refractarias no solo a los gratos efectos de la música, sino también a todo lo bueno y bello, porque su ideal solo vuela por regiones materiales y positivas. Por fortuna son débiles y pocos, y el arte y los artistas resplandecen a pesar de ellos» (Serafín Ramírez: *La Habana artística. Apuntes históricos*, volumen 1, Ediciones Museo de la Música 2017, p. 222).

Sirvan estas intensas y sinceras reflexiones de Serafín Ramírez, el pri-

mer musicólogo de nuestro país en el siglo XIX, como introducción necesaria a nuestra crónica en torno al Gran Premio Cubadisco 2018 otorgado al disco *Libre de pecado*, de Beatriz Márquez, para Producciones Colibrí, con composiciones de Adolfo Guzmán.

Estamos ante uno de esos dúos conformado por dos mitos de la canción cubana cuya propuesta estética resulta de un alcance tal que constituye una valoración imposible de resumir en pocas palabras. Quizás lo que primero salta a la vista es la validación del concepto de la eternidad del arte cuando se alcanzan niveles de calidad inalterables con el paso del tiempo, como sucede con el disco que nos ocupa. Guzmán, cuya época de esplendor como compositor está ubicada entre

los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, como Beatriz, quien tiene una exitosa trayectoria de tan larga data que alguien pudiera tener la peregrina idea de que, a estas alturas del siglo XXI ya no tiene nada nuevo que decir, en el CD *Libre de pecado*, entre los dos y el esmerado productor Jorge Aragón, han despejado, implacablemente, cualquier tipo de dudas al respecto.

Es que un disco como este de Beatriz Márquez será en cualquier circunstancia algo bello, independientemente de las modas y de los modos de hacer que se pretendan imponer desde andamios artísticos endeble, sostenidos nada más por la ilusión de una supuesta fama a tono con los intereses comerciales de cada momento

VALGA EL OTORGAMIENTO DEL GRAN PREMIO CUBADISCO 2018 COMO MEREcido RECONOCIMIENTO AL MAESTRO ADOLFO GUZMÁN Y A LA DIVA BEATRIZ MÁRQUEZ.

histórico, los que pudiéramos llamar hacedores de *artistas por un día*.

Hablar de Adolfo Guzmán es como hacer referencia a un prócer de nuestra cultura, por la representativa cubanía del legado que le distingue. En tal sentido, Guzmán puede llegar a ser seducido por la maestría de Claude Debussy, por la canción norteamericana de las comedias musicales y hasta por la música electrónica, pero al mismo tiempo lo absorben tanto el son como el danzón y la trova tradicional, síntesis que lo conduce a la mayor empatía con estatutos fundacionales de nuestra identidad establecidos por Sánchez de Fuentes y Ernesto Lecuona, entre otros paladines del tesoro patrimonial.

Hablar de Adolfo Guzmán es también hacer referencia al creador dotado del excepcional dominio de la técnica de la instrumentación, además de su personal capacidad para recrear poéticos textos en clásicos como *No puedo ser feliz*, *Te espero en la eternidad* y *Libre de pecado*.

Entonces, para demostrar que dichos temas los ha interpretado como nadie, ahí está el timbre de Beatriz

Márquez, el inconfundible estilo de La Musicalísima, prestigiosa veterana que se conserva incólume de cuantas lides por el predominio de la belleza en la canción no podemos llegar a imaginar, con la misma voz desde el primer día en que asumió la profesión a los 16 años de edad. En Beatriz se agolpan virtudes que la convierten en una vocalista capaz de hechizarnos cuando se le escucha cantar. Se trata de algo que va mucho más allá del don con que ha sido bendecida a la hora de saber colocar la voz para decir los sentimientos que se expresan en cada canción. Es tal la conjunción espontánea de esa afinación perfecta marcada por su talento, que desde el exigente rigor está implícito simultáneamente el deseo de evocar una entrega apasionada, como corresponde a una de las grandes cantantes en la historia de la música cubana.

Valga el otorgamiento de este Gran Premio Cubadisco 2018 como un merecido reconocimiento tanto al maestro Adolfo Guzmán como a la diva Beatriz Márquez, por el privilegio de poder mostrarnos el significado de ser artistas por siempre.

THE DIFFERENCE BETWEEN BEING A ONE-DAY ARTIST AND BECOMING AN ARTIST FOREVER

We are before one of those duos conformed by two myths of Cuban song whose aesthetic proposal is of such a scope that it constitutes an assessment impossible to summarize in a few words. Perhaps what first comes to the fore is the validation of the concept of the eternity of art when unalterable levels of quality are reached with the passing of time, as happens with the record that concerns us. Both, Adolfo Guzmán - whose era of splendor as a composer took place between the fifties and sixties of the last century - and Beatriz Márquez, who has had such a long-standing and successful career that anyone could have the idea that, at this moment, Beatriz has nothing new to say, in the CD Libre de Pecado they and the thorough producer Jorge Aragón have absolutely cleared any doubts.

And it is that an album like this one by Beatriz Márquez will be, under any circumstance, something beautiful despite the fashions and the ways of doing that flimsy artistic "scaffolds" try to impose, supported only by the illusion of a supposed fame in tune with the commercial interests of each historical moment.

BEATRIZ MÁRQUEZ

Y EL «PECADO» DE HACER MÚSICA

Por **JAIME MASÓ TORRES**, enviado especial

Libre de pecado, el nuevo disco de Beatriz Márquez, obtuvo recientemente el Gran Premio en la Feria Internacional Cubadisco. Con él hay que tener en cuenta, de manera clara y profunda, que la creación artística no está muerta. No fenece el deseo de hacer por la música cubana a la altura que esta exige: sin concesiones comerciales que la hundan en una apabullante marea de sonoridades pueriles, sin el más puro deseo de dejar una huella o hacer historia.

Beatriz Márquez, callada y analítica, pertenece al grupo de músicos que esperan con paciencia, como un monje asiático, a que un proyecto tome vida,

se desarrolle y camine con soltura. La Márquez no conoce la rapidez ni en el canto ni en la selección ni en la fama. Sabe, porque tiene medio siglo de vida artística, que lo profundamente famoso hoy, puede convertirse en materia inservible mañana, por eso lo que hace tiene garantía eterna.

Dicen que desde sus primeros estudios musicales, los profesores advirtieron en ella el genio con el que nació. Descollaba entre todos, y su voz se imponía, más allá del timbre original, por colocar la nota en el lugar justo.

A Beatriz se le agradecen tantas cosas que, en nombre de toda Cuba, le fue

**SE LE AGRADECEN
TANTAS COSAS QUE,
EN NOMBRE
DE TODA CUBA,
LE FUE OTORGADO
EL PREMIO NACIONAL
DE MÚSICA
EN EL AÑO 2015.**

otorgado el Premio Nacional de Música en el año 2015. Y el mérito es tan pequeño ante lo que ella hace, que solo un aplauso nos deja la conciencia tranquila.

En la reciente entrega discográfica de Beatriz, la artista decide homenajear al maestro Adolfo Guzmán. La Márquez no olvida, ni se lo permite. Defiende el patrimonio con lo que sabe y puede: la música. La dueña del mejor calificativo que puede cargar sobre sus hombros una artista: La Musicalísima, otorgado por otro amante de lo bello, Orlando Quiroga, tiene la conciencia tranquila.

«Hace muchos años —nos dice— añoraba cantar parte de la obra del maestro Guzmán, a quien respeto mucho porque es uno de los más importantes en la cancionística de nuestro país. Al realizar este trabajo junto a ese gran productor y excelente músico que es Jorge Aragón Jr., me siento con una alegría tremenda, como artista y como cantante. Siento que he defendido la cultura de una persona que lo merece.

»Llevo cincuenta años de vida artística, tengo la imagen de Guzmán en mi mente. Yo grababa muchísimo junto con la orquesta del Instituto Cubano de Radio-difusión en los estudios de Radio Progreso, y el Maestro tenía la batuta. Allí tuve la dicha de trabajar junto a él. Haberlo conocido como director orquestal, como compositor, como gran persona que fue, con muchos valores, me ha permitido respetar siempre su obra cantada, sobre todo por cantantes líricos. Este es un gran sueño. Poder realizarlo ahora, a mi manera, pero siempre respetando los patrones de él, me hace sentir muy satisfecha».

Sobre las labores creativas junto al muy talentoso Jorge Aragón, la Márquez nos cuenta que conoció de su virtuosismo cuando grabó el disco *Duetos*, producido por Juan Manuel Ceruto. Además, Jorge Aragón Jr. fue el pianista que la acompañó en el tema que interpretó junto a Juan Formell. Desde aquel momento supo que el joven era la persona ideal para trabajar en el disco *Libre de pecado*, por su lirismo a la hora de tocar, y por entender bien la obra de Guzmán.

«Acerté y no me equivoqué. Cuando escuchen los arreglos se darán cuenta de los valores de Jorgito. Su papá también fue pianista, fuimos compañeros en el Conservatorio Amadeo Roldán, y casi

siempre trabajaba en la discografía de mis inicios, aquella que hice con la Egrem [Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales], donde están todos esos temas conocidos de mi carrera artística».

Trabajar con personas jóvenes parece ser una disciplina impuesta por Beatriz Márquez. Contrario a otros consagrados, La Musicalísima aprueba los retos, bajo un simple e importante concepto:

«Lo primero es el talento. Los jóvenes tienen ideas muy actuales, muy frescas. Hay que conocer a la persona, saber su capacidad como músico, su creatividad, eso es lo que me hace definir con quién voy a trabajar. En el caso de Jorgito hay que destacar que escribió para el coro, yo me quedé sorprendida cuando escuché esa grabación, cómo repartió las voces. Él te pone a soñar».

Sobre la selección de los temas del disco destaca:

«Había temas que ya estaban en mi corazón. Tengo que agradecer también a Felipe Morfa, pues él en un casete me llevó algunos temas que habían grabado Esther Borja y Marta Justiniani, eso tiene un gran valor para mí, lo agradezco mucho».

Como todo en la música, cada tema guarda una historia singular. Así sucede con la canción *Por tu falso amor*, de 1970. La propia Beatriz lo cuenta:

«Sucedió que el director del Museo de la Música, Jesús Gómez Cairo, encontró la partitura del tema dedicado especialmente para mí. Gómez Cairo llamó a Ligia, la hija del maestro Guzmán, y ella a mí. Me enseñó la partitura, y me quedé encantada».

Una vez listo el material, las impresiones fueron diversas.

«Te soy sincera: todavía no lo creo. Escucho ese trabajo y me quedo fascinada. No por lo que he cantado, sino por lo que hay detrás de mí. Orgullosa de Jorge Aragón Jr., del director José Antonio Méndez (hijo), de los más de cien músicos que participaron. Estoy feliz».

Puede afirmarse que *Libre de pecado* constituye una de las más grandes producciones de Beatriz Márquez. En las notas para el disco, el maestro Leo Brouwer elogia la labor de Jorge Aragón, quien «ha logrado orquestar con una grandísima calidad y buen gusto, sin las fórmulas habituales en la cancionística cubana. (...)

Pero además, orquestar para la voz única de Beatriz Márquez en sus canciones líricas y por contraste los toques jazzísticos de buen gusto, refrescan el mundo de la música popular actual».

Por su parte, Silvio Rodríguez afirma que *Libre...* «es un disco que faltaba, que hacía falta. Estoy seguro de que era una deuda que Beatriz Márquez tenía consigo misma y con el Maestro. (...) Este disco, como una máquina del tiempo, proyecta talentos de tres generaciones. Y lo que los acopla es la virtud musical».

Cuando *Libre de pecado* ya esté entre el público, mucho se dirá. Dudo que existan detractores, aunque siempre salta aquel que desconoce y carece. Beatriz enseña a los más nuevos o a quienes se dejan llevar por las olas de lo superfluo que en la música, como en la vida, el estudio y la meditación constituyen excelentes herramientas para el éxito.

¿Qué otro misterio oculta esta mujer? ¿Hasta dónde nos conducirá con esa voz que no conoce los arañazos del tiempo, con esa suavidad para tocar el piano y con esa coherencia en sus producciones? ¿Qué le queda por cantar y decir, aun cuando en cincuenta años de vida artística se puede decir y cantar todo? Se es feliz cuando sabemos que existen profesionales como Beatriz Márquez.

BEATRIZ MÁRQUEZ AND THE SIN OF MAKING MUSIC

Libre de pecado ("Sin Free,") the new album by Beatriz Márquez, recently won the Grand Prize at the Cubadisco International Fair. With it, it becomes obvious, in a clear and profound way that artistic creation is not dead. The desire to do for Cuban music at the level it demands does not stop: without commercial concessions that plunge it into an overwhelming tide of childish sonorities, without the purest desire to make a mark or make history.

Beatriz Márquez, silent and analytic, belongs to that group of musicians who wait patiently, like an Asian monk, for a project to take life, develop and be set in motion with ease. Márquez is not keen on speed, neither for her songs, nor upon selecting them, nor on achieving fame. You know, because her artistic life is now half a century old, and that what is so famous today may become useless tomorrow: that is why what she does is eternally guaranteed.

Tributo cinematográfico para El Pepe

JOSÉ MUJICA

en el Festival Internacional de Cine de Venecia

El director Emir Kusturica y Pepe Mujica durante el rodaje del documental.

Por **DUNA VIEZZOLI**, enviada especial

Entre Leones de Oro y *red carpet*, uno de los más aclamados protagonistas en la pasada edición 75 de la Muestra del Arte Cinematográfico de Venecia fue José Alberto Mujica Cordano. Nunca en sus 83 años había pensado él estar en un evento así, pero nada es estándar en su vida increíble. Entre las obras presentadas en la muestra, que tratan sobre los más variados temas, dos son las dedicadas a la existencia del expresidente de Uruguay: *La noche de 12 años*, una película sobre su aprisionamiento, y *El Pepe, una vida suprema*, un documental muy sencillo e intimista en el que el mismo Mujica ofrece una perspectiva sobre su realidad presente y pasada.

A principios del pasado septiembre Pepe Mujica estuvo en gira por Italia, en

festivales de literatura y conferencias en Milán, Mantova y Ravenna, presentando el nuevo libro *Una oveja negra al poder. Confesiones e intimidaciones de Pepe Mujica*, de Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz. Fue siempre bienvenido por el público italiano, en gran júbilo por el honor de encontrar a tal icono de la historia reciente. Fueron también muchos los que atendieron su llegada a Venecia el día de la primera proyección del documental, cuando marcó el *red carpet* del festival con el autor y amigo Emir Kusturica, quien dijo a Mujica: «Si tú no vas a venir conmigo, yo tampoco voy a ir a Venecia», y así fue.

La noche de 12 años, del director uruguayo Álvaro Brechner, quien estuvo en la sala, fue presentada el pasado 1ro. de septiembre y recibida con un aplauso de veinticinco minutos. Presenta

la historia de tres prisioneros tupamaros en aislamiento por sus torturadores con el intento de volverlos locos. El autor intenta enseñar la malignidad del hombre y al mismo tiempo la fuerza de la voluntad y de la imaginación. Es una apología de la potencia de las ideas contra la crueldad de la tortura, verdades opuestas y complementarias del ánimo humano. Con un relato sencillo y empático, expresado por una fotografía pictórica combinada con una banda sonora delicada y poética, Brechner logró crear una película conmovedora, con imágenes tanto más cruentas en cuanto están inspiradas en la vida real.

El Pepe, una vida suprema, del director serbio Emir Kusturica, conmovió al público de la sala grande el pasado 3 de septiembre, luego de una conferencia de prensa intensa. «Vivimos en una épo-

ca políticamente frágil. Mujica puede convertirse en una referencia global. Al menos así lo espero», afirmó Kusturica. En el documental, la cámara aborda sensiblemente al hombre Mujica, excava en su herencia, enseñando su vida, en dialéctica constante con el pasado. Muestra la relación entre Mujica y Kusturica tomando mate. La obra explora la amistad de dos almas afines, quienes conversan sobre la vida desde un punto de vista político, filosófico, estético y poético. A través de los cuentos del mismo expresidente uruguayo, Kusturica recrea el viaje de una vida, mostrando algunos momentos fundamentales, hasta llegar a su rol de líder iconoclasta global. «Mujica ha demostrado que la solidaridad es una vía posible, también en la política», comentó el director.

Entre los jóvenes italianos, José Mujica representa un ideal al que aferrarse, el guerrillero que acepta su suerte y no abandona sus certezas hasta su liberación. El hombre que, entre pocos, enseña cómo en cada momento de la vida, con mayor razón cuando todo parece perdido, es correcto aprovechar el tiempo y saber apreciar cada una de las cosas, de lo esencial, que es lo que llena nuestra existencia por grande o pequeña que sea.

Primero con una mirada cruda, mas extremadamente sensible, sobre el largo aprisionamiento, y luego con la presencia física, espiritual y humana de Mujica en Venecia, el público italiano pudo seguir la experiencia del hombre que ha aprovechado su vida al máximo, cargando sobre sus hombros el peso de cada decisión, envejeciendo, enfrentando cambios epocales con el mismo ánimo de cuando todo empezó en su Latinoamérica, que, citándolo, «no tiene soluciones, tiene búsquedas».

JOSÉ MUJICA AT THE VENICE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

One of the most acclaimed protagonists in the last 75th edition of the Venice Film Art Show was José Alberto Mujica Cordano. Never in his 83 years had he thought to be in such an event: But nothing is standard in his incredible life. Among the works presented in the exhibition, which deal with the most varied topics, two are dedicated to the existence of the former president of Uruguay: La noche de 12 años, a film about his imprisonment, and El Pepe, una vida suprema, a documentary film by Emir Kusturica very simple and intima-

te in which Mujica himself offers a perspective on his present and past reality.

First, with a stark and more extremely sensitive look over the long imprisonment, and then with the physical, spiritual and human presence of Mujica in Venice, the Italian public was able to follow the experience of the man who has made the most of his life, carrying on his shoulders the weight of each decision, aging, facing epochal changes with the same spirit of when everything started in his Latin America, which, quoting him, "has no solutions but searches".

EL PEPE, UNA VIDA SUPREMA FUE EL FILME QUE INAUGURÓ LA EDICIÓN 40 DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO EN LA HABANA.

Los paraguas de La Habana

Por **LUCIANO CASTILLO**, director de la Cinemateca de Cuba

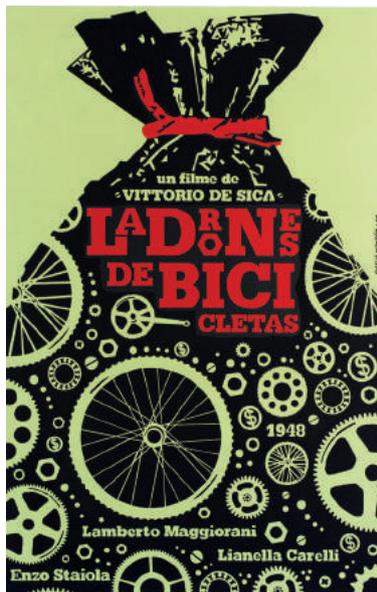
Quienes peinamos canas recordamos, no sin cierta nostalgia, aquellas estructuras metálicas dispersas en importantes calles y parques de La Habana que no tardaron en ser bautizadas popularmente como «paraguas». No fueron diseñados para proteger del sol inclemente o el aguacero eventual. Cada uno mostraba ocho carteles cubanos de cine, más comúnmente llamados, por los transeúntes que se detenían a contemplarlos, «los afiches del Icaic».

Estos afiches —verdadero prodigio manufacturado en *silk screen* en un modesto taller del barrio La Korea, dependencia apropiada por el Icaic con la nacionalización de las compañías distribuidoras— buscaron siempre proponer el disfrute de la obra de arte y traducir a la vez el rasgo fundamental del filme que promovían en verdaderas metáforas visuales. Casi a partir de los primeros en diseñarse y difundirse, constituyeron un genuino medio pleno de posibilidades para la creación artística. No tardó el cartel cubano de cine en con-

vertirse en pieza autónoma capaz de ir más allá de su intención original para devenir pieza obligada en la decoración de una vivienda y pronto objeto de atención por coleccionistas. Quizás Alejo Carpentier, eminente novelista siempre atento al acontecer cultural desde sus tempranos años como cronista en París de las revistas habaneras *Carteles* y *Social*, fuera el primero en manifestar su sorpresa y admiración por esta singularidad en el artículo «Una siempre renovada muestra de artes sugerentes», publicado en 1969 en la revista *Cine Cubano*, en el número conmemorativo (54-55) del primer decenio de la nueva cinematografía gestada a partir de 1959:

«Los artistas cubanos del cartel, del afiche, libres de la idea fija de la incitación comercial, tratan de llevar un arte a la calle, allí donde todos lo vean. El cartel de cine del Icaic es galería permanente, abierta a todos, puerta en las murallas, ostentosa en las esquinas, usándose en él todas las técnicas de figuración: montaje, *collage*, reproducciones de imágenes paralelas, *pop*, *op*, y hasta, cuando viene bien, remedos de viejos estilos, interpretados, transfigurados, en función de un título, de un contenido, de un mensaje determinado».

Particular significación concede Carpentier a encomiar el cartel cubano de cine que desde que el valenciano Eduardo Muñoz Bachs (1937-2001) concibiera el primero —para *Historias de la Revolución*, de Tomás Gutiérrez Alea, estreno inaugural de la producción del Icaic— alcanzara un esplendor extraordinario. Diseñadores de la talla de Morante, Reboiro, Azcuy, Rostgaard, Holbein y Ñiko, entre otros nombres clave, con estilos inconfundibles, convirtieron las limitaciones de la serigrafía en desafíos para la imaginación y el talento. Cuando el autor de *El siglo de las luces* escribe sus eufóricas líneas, ya ha recibido el impacto del rostro asombrado de Chaplin, escogido por Morante para invitar a las funciones de la Cinemateca de Cuba, entonces recién estrenada; reseña del encuentro el espacio blanco desgarrado por una mancha roja en el cartel que diseñó el camagüeyano Reboiro para *Harakiri* (1963), de Masaki Kobayashi; la fabulosa silueta de Charlot visto por el personalísimo Muñoz Bachs, que asoma sobre una polícroma vegetación para el documental de Octavio

Cualquier selección de estas obras es capaz de dejar boquiabiertos a los espectadores contemporáneos.

Cortázar, reseña del encuentro hace medio siglo y *por primera vez* con el cine de los pobladores de una remota región serrana.

Aquellos que transitaban por las calles capitalinas contemplaban —además de los ubicados en los paraguas— los novedosos diseños promocionales de estrenos de importantes películas en enormes vallas situadas en lugares estratégicos. Los carteles concebidos por creadores cubanos —cuya cifra total es imposible de precisar— y sus soluciones gráficas para aprehender la esencia argumental de una película, no solo incitaban a verla, sino que en no escasas ocasiones resultaban más sugerentes y atractivos que las propias obras que las originaron, razón por la cual han trascendido.

Esa «galería permanente, abierta a todos», a juicio de Carpentier, suscitó la aproximación de relevantes artistas plásticos. Portocarrero delineó como una de sus *Floras* las extraordinarias imágenes captadas por el fotógrafo Serguéi Urusevski para *Soy Cuba* (1964), del georgiano Mijail Kalatózov. Con su peculiar impronta, Raúl Martínez dibujó la trilogía de rostros de las actrices protagónicas en *Lucía* (1968), primer largometraje de Humberto Solás. Ese mismo año, el español Antonio Saura tradujo a su código la impresión motivada por *Memorias del subdesarrollo*, de su amigo Gutiérrez Alea.

Desde su propia fundación, las estrategias asumidas por el Icaic de estructurar una producción acorde a los intereses de la Revolución, la «descolonización» de las pantallas y la diversificación geográfica de la programación con el fin de contribuir al fomento de un público cualitativamente superior, incluyó también dinamitar los mecanismos publicitarios utilizados hasta ese momento. La concepción renovadora de los carteles anunciadores de las películas adquiridas para su estreno contribuyó en enorme medida a otorgar un signo propio y genuino a lo que no demoró en

THE UMBRELLAS OF HAVANA

Those of us who are getting on remember, not without a little bit of nostalgia, those metallic structures scattered in important streets and parks of Havana that were soon popularly called "umbrellas." They were not designed to provide protection against the burning sun or an eventual downpour. Each one showed eight Cuban movie posters, more commonly called by the passers-by who would stop to contemplate them, "the Icaic posters."

These posters always sought to offer the enjoyment of the work of art and to translate, at the same time, the fun-

devenir movimiento por las proporciones alcanzadas.

La repercusión de los carteles cubanos de cine, provocadores de exposiciones en diversas partes del mundo y de estudios por parte de importantes autores, entre estos la estadounidense Susan Sontag, es perenne. *Il Giornale Dell'Arte*, publicación mensual del Ministerio de Cultura de Italia que compila información sobre todas las exposiciones realizadas en ese país, situó la muestra *Hecho en Cuba. Il Cinema nella gráfica cubana*, exhibida desde el 4 de febrero hasta el 29 de agosto de 2016 en el Museo del Cine de Turín, en el sexto lugar entre las diez más notorias y concurridas de las inauguradas a lo largo del año, al registrar un total de 411 526 personas, con una media diaria de 2 213 asistentes. Nuevas muestras difunden este vastísimo y rico legado. Un paraguas recibió al público en el Museo Nacional de Bellas Artes en la más reciente, *La memoria diseñada. Carteles Icaic 1960-2017*, una de las más grandes realizadas en Cuba sobre este movimiento gráfico, todo un fenómeno, inscrito ya en el Registro Regional de la Memoria del Mundo de la Unesco a propuesta de la Cinemateca de Cuba.

Cualquier selección de estas obras es capaz de dejar boquiabiertos a los espectadores contemporáneos. Todos se sorprenden ante tal diversidad estilística, el empleo expresivo al máximo de la tipografía, el *collage*, la fotografía, el dibujo expresionista o la técnica del «papel recortado», por apenas citar algunos de los recursos a los cuales apelaron los diseñadores en pleno furor creativo. ☞

damental features of the film that they promoted into true visual metaphors. Almost from the very beginning that the first ones were designed and disseminated, they constituted a genuine means full of possibilities for artistic creation.

Any selection of these works has the potential of stunning contemporary viewers. Everyone is surprised by such stylistic diversity, the expressive use to the full of typography, collage, photography, expressionist drawing or the technique of "cut paper," just to mention some of the resources to which the designers resorted to at the peak of their creative frenzy. ☞

CUATRO DÉCADAS DEL FESTIVAL DE CINE

Decir diciembre en La Habana es decir Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Toda Cuba lo sabe y se prepara. Algunos piden vacaciones en el trabajo, los de otras provincias pasan una temporada en casa de un familiar o amigo, mientras los estudiantes universitarios, a veces hasta sin permiso de los profesores, vienen a la capital, y los jubilados son los primeros en la fila. Todos quieren formar parte de la fiesta cinematográfica, perseguir las películas, en especial las cubanas, y vivir de tanda en tanda.

La edición cuarenta generó muchas expectativas, y el espectador confió. Sabía que los organizadores son minuciosos en cada detalle, que se proyecta lo mejor del concurso, que el Hotel Nacional se viste de lujo con invitados que son estrellas de cine, y, por qué no, también espera poder fotografiarse con ellos si apareciera la oportunidad. Nuevamente los cines de la calle 23 —o 23, la calle de los cines—. Lo que para críticos, actores, actrices y directores pudiera ser una carga de trabajo excesiva, para el público es una celebración del séptimo arte. ¡Cómo imaginar La Habana sin su festival de cine!

Todo comenzó el 3 de diciembre de 1979 con la primera edición, en la que

estuvieron más de seiscientos cineastas latinoamericanos, convocados por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic). Tuvo como presidentes de los jurados a Gabriel García Márquez y Santiago Álvarez. No era solo un encuentro, sino un movimiento cultural que incluyó la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano en 1985 y la Escuela Internacional de Cine y Televisión en 1986. A partir de ese año siempre lo hemos tenido, incluso en el parateaguas de los noventa, y eso demuestra la voluntad política y cultural de un país en tiempos tan complejos.

Cuatro décadas después se sigue apostando por la mirada al celuloide desde este lado del continente, para contar las realidades, fracasos y anhelos de la América nuestra. Así que, cercano a diciembre, el pasaporte del evento se torna más importante que el carnet de identidad. Tampoco pueden faltar en el bolso una merienda y agua. Temprano en la mañana hay que comprar el *Diario* para estar informados de los estrenos y sus horarios. En la noche hay que ver el Noticiero por si te perdiste algo, y ahora hay que sacar algo del bolso: un par de espejuelos, porque, aunque tengamos cuarenta años como el Festival, todos tenemos 20-20 y los espejuelos están de más.

FOUR DECADES OF THE FILM FESTIVAL

Saying December in Havana means the International Festival of New Latin American Cinema. All Cuba knows and prepares. The 40th edition is generating many expectations, and the audience trusts.

It all began on December 3, 1979 with the first edition, which was attended by more than six hundred Latin American filmmakers, convened by the Cuban Institute of Cinematographic Art and Industry (ICAIC). It had Gabriel García Márquez and Santiago Álvarez as presidents of the juries. It was not just an encounter, but a cultural movement that included the Foundation of the New Latin American Cinema in 1985 and the International School of San Antonio de los Baños in 1986.

Four decades later, we are still committed to the seventh art on this side of the continent, to tell the realities, failures and hopes of our America.

Por **REDACCIÓN EXCELENCIAS**

ARTE EN CASA

Arte en Casa
COLECCIÓN DE ARTE CUBANO

ARTÍCULOS UTILITARIOS Y DECORATIVOS
CON OBRAS DE ARTE APLICADAS

LÍNEA DE PRODUCTOS DISPONIBLE SOLO EN TIENDAS ARTEX.

COMERCIAL
LAUROS
ARTEX
DIVISIÓN IMPORTADORA

30 AÑOS
Artex
PROMOCIONES
ARTÍSTICAS Y LITERARIAS
...el arte de lo cubano
1983-2013

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

Calle 86 # 524 e/ 5ta B y 7ma, Miramar, Playa, La Habana, Cuba, CP. 11 300 +53 72049135 - 36 / 72049140 al 43 lauros@clauros.artex.cu www.laurosonline.com División Importadora Comercial Lauros

www.mallcubano.com

CUBA

CONCURSO INTERNACIONAL
DE JOVENES JAZZISTAS

del 15 al 18
de noviembre

JOJAZZ
LA HABANA
2018

INSTITUTO CUBANO DE LA MÚSICA

TAISSÉ DEL VALLE

EN BUSCA DE NUEVAS JOYAS PARA EL JAZZ

IN SEARCH OF NEW JEWELS FOR JAZZ

Quién se atrevería a dudar que la música es el lenguaje universal de las almas y que puede construir puentes. Y si el hormigón armado de ese puente viene siendo el jazz y todo lo que ese vocablo significa desde los inicios del género hasta hoy, entonces la felicidad es completa. En Cuba hay fuerte presencia jazzística, pero también hay talento por descubrir.

El Concurso Internacional JoJazz está pensado desde la óptica de los cazatalentos, esos evaluadores que le cambian la vida al seleccionado. Después contratos, grupo, compañía, un lugar al que pertenecer y un mentor especializado.

Esa ha sido la máxima durante veintiún años del certamen cuyo fundador fue Alexis Vázquez. Se identifica el talento joven de las Escuelas de Arte de todo el país en dos modalidades: interpretación y composición. De esa forma muchos jóvenes intérpretes e instrumentistas se han dado a conocer; bastaría mencionar a los reconocidos Roberto Fonseca, Luna Manzanares y Daymé Arocena, ganadores del JoJazz en ediciones anteriores.

Para la presente edición compiten más de cien jóvenes jazzistas en las sedes habituales del Complejo Cultural Bertolt Brecht, los jardines del Teatro Mella, la sala Avellaneda del Teatro Nacional y el café Miramar. Se convoca en Composición e Interpretación; en

esta última la novedad fue la extensión del margen de edad para los participantes entre 16 y 21 años para solistas menores y de 22 a 35 años para los solistas mayores, en pequeño y gran formato.

Otra de las novedades es la participación de los concursantes de *La Banda Gigante*, programa de RTV Comercial dirigido por Manolo Ortega, quienes recesaron la grabación del proyecto para concursar en el JoJazz.

El jurado está compuesto por los destacados músicos Pancho Amat, Barbarito Torres, Ruy López-Nussa, Michel Herrera, Alejandro Falcón, Carlos Miyares, Orlando Valle Maraca, Octavio Rodríguez y Jorge Reyes. Como parte del evento resaltan las *jam sessions* con el Premio JoJazz William Roblejo, la inauguración con un concierto de Héctor Quintana y Yoandry Argudín y el concierto especial de jazz afrocubano sinfónico de Dayramir González.

El panorama jazzístico de la Isla goza de excelente salud y prestigio nacional e internacional. Gran parte de los instrumentistas se desenvuelven entre vertientes contemporáneas como el cuban jazz y el afro new jazz. Integran orquestas de primera línea. Y ese mérito no se le puede quitar al concurso, porque la mayoría de esos intérpretes e instrumentistas son Premios Jojazz, es decir, el futuro.

For this edition of Jojazz, more than one hundred young jazz musicians compete at the usual venues of the "Bertolt Brecht" Cultural Complex, the Mella Theater gardens, the Avellaneda hall of the Teatro Nacional and the Miramar café. Two categories are announced for the competition: composition and perfor-

mance. In the latter the novelty was the extension of the age range for the participants: now between 16 and 21 years old for junior soloists and 22 to 35 for the senior soloists, in small and large formats.

The jazz scene of the Island enjoys excellent health and national and inter-

national prestige. A large part of the instrumentalists play contemporary trends such as Cuban jazz, afro new jazz, among others. They are part of first-line bands. And that is a merit of the competition that cannot be denied, because most of those singers and instrumentalists are Jojazz Awards, that is, the future.

LA FIESTA COMENZÓ

Comenzó la fiesta. Sabias palabras convertidas en estribillo bailable, obra del talento del inolvidable Juan Formell. Ese es el espíritu que hoy ronda a nuestra empresa en vísperas de sus primeros cincuenta y cinco años de trabajo continuo en pos de la cultura y la memoria musical de Cuba.

Y qué mejor comienzo que celebrar y justipreciar el Premio Grammy a la Excelencia de Chucho Valdés por una obra sostenida y desbordante. Alegría similar nos embarga con el segundo gramófono conseguido por los muchachos del Septeto Santiaguero, este junto a José Alberto El Canario.

Son premios al talento y a la tradición. Son el premio a todos aquellos que confían en la familia Egrem para que sus sueños, ideas y valores crezcan bajo el árbol de nuestra música, se difundan y fortalezcan el espíritu de aquellos que aman la música cubana.

Enhorabuena a nuestros ganadores.

El Septeto Santiaguero, junto a José Alberto El Canario, obtuvo el Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Tradicional.

THE PARTY HAS JUST BEGUN

The party is underway. Wise words turned into a danceable bridge in a song written by the unforgettable Juan Formell. That's the spirit that today makes the rounds in our company on the eve of its first 55 years of nonstop work for the sake of Cuba's culture and musical memory.

And there's no better start than celebrating and praising the Lifetime Achievement Grammy Award granted to Chucho Valdés for his outreaching and steady job. Similar joy is shared out of the second gramophone nabbed by the boys of the Septeto Santiaguero together with José Alberto El Canario.

These are prizes that extoll both talent and tradition. These are the awards to all those who pin their trust in the EGREM family to make their dreams, ideas and values come true and flourish under the plentiful shade of our music, let alone spread out and strengthen the spirit of everybody who loves Cuban music.

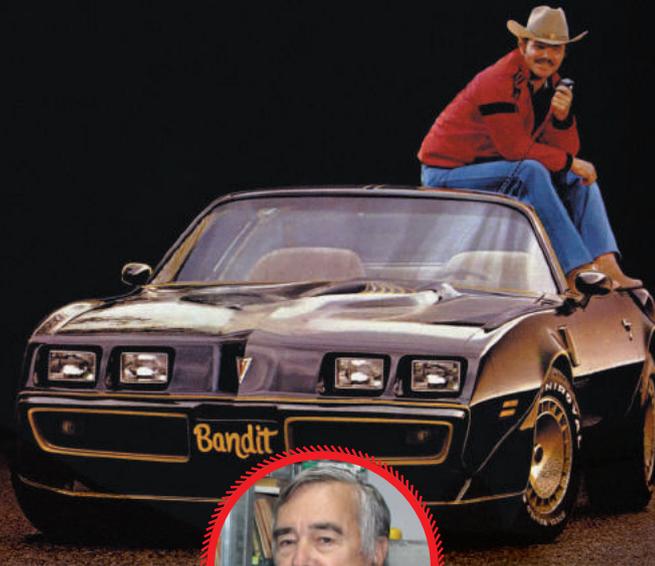
Congrats to all of our winners!

Chucho Valdés recibe el Premio Grammy a la Excelencia de la mano de Omara Portuondo.

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

WILLY HIERRO ALLEN

RODAR CON ARTE, BANDIT Y SU PONTIAC FIREBIRD

BANDIT AND HIS PONTIAC FIREBIRD

Con solamente una película, los amantes del mundo del motor hubiésemos recordado por siempre a Burt Reynolds: la titulada *Los caradura* (España), *Dos locos con suerte* (Latinoamérica) o *Smoky and the Bandit* (en inglés). Se realizó hace más de cuarenta años, y cuando salió en 1977 fue la segunda más taquillera del año, superada solo por *La guerra de las galaxias*.

Tal fue el éxito de *Los caradura* que tuvo segunda y tercera partes. Desde la primera, Burt Reynolds y Sally Field usaron el Pontiac Firebird Trans-Am de color negro con un águila dorada sobre el capó. Y el Pontiac siguió apareciendo en todas, aun cuando Burt Reynolds no protagonizó la tercera, la cual pasó sin penas ni glorias.

Entre los filmes catalogados por Hollywood como *road movies* están dos icónicos protagonizados por Burt Reynolds: *Los locos de Cannonball* y el citado *Los caradura*. Pero también hubo otros más donde Reynolds compartió protagonismo con sus autos, como *White Lightning*, *Hooper*, *Stroker Ace* y *Gumball 3 000*.

Burt Leon Milo Reynolds, como otros actores de Hollywood, fue todo un amante de los automóviles, y aunque por sus papeles en el cine tenía fama de mujeriego, en la vida real tuvo

más autos que esposas. Su automóvil de mayor linaje fue el Pontiac Firebird Trans-Am negro, de 1977, que usó en su personaje de Bandit (*Los caradura*). Era un modelo *coupe* con techo tipo Targa, el cual competía con otros poderosos *muscle-cars* como Ford Mustang, Plymouth Barracuda y Dodge Challenger. Tenía un motor *small-block* de 403 pulgadas cúbicas (6 600 cc) y 185 hp, conocido como Olds 403 porque nació en el consorcio GMC para Oldsmobile, otra de las marcas de la compañía.

La fama de Burt Reynolds tuvo su punto más alto en la primera mitad de los años ochenta, cuando salieron películas como *Los locos de Cannonball*, en la que dos atractivas mujeres conducen un endemoniado Lamborghini, dos curas (Dean Martin y Sammy Davis) un Ferrari 308 y un muy joven Jackie Chan un desternillante Subaru rebosante de tecnología. Es una comedia de un grupo de locos que pugnan por atravesar Estados Unidos lo más rápido posible, con una estela de estrellas del cine como Roger Moore y Farrah Fawcett, además de los antes nombrados, y automóviles para soñar como Rolls-Royce, Corvette, Chevrolet Camaro, Porsche, Aston Martin y demás. Este filme inspiró luego *Gumball 3 000*.

Just one movie would have been enough for the fans of the motor world to remember Burt Reynolds forever: Smoky and the Bandit. It was filmed more than forty years ago, and when it came out in 1977 it was the second biggest box-office hit of the year, surpassed only by Star Wars.

Burt Leon Milo Reynolds, like other Hollywood actors, was a car lover, and although he had a reputation as a womanizer because of his movie roles, in real life he had more cars than wives. His automobile of greatest lineage was the black 1977 Pontiac Firebird Trans-

Am that he used for his character of Bandit.

Burt Reynolds 's fame had its peak during the first half of the eighties, when films like The Cannonball Run came out, in which two attractive women drive a devilish Lamborghini.

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 coofe break y menú ejecutivo
Alquiler de teatro con capacidad para 100 personas

RESTAURANTE / BAR / CAFETERÍA / RANCHÓN / CABARET.
RESERVE A TRAVÉS DEL CORREO ANABEL@GEOSERV.CUPET.CU
O LLAME A (53) 7836 8554 / 56 (53) 5209 9705
AVE. BELOT Y VÍA BLANCA, REGLA, LA HABANA

JORGE ZURITA

CRÓNICA DE AMOR PARA HOLGUÍN

A CHRONICLE OF LOVE FOR HOLGUIN

En Cuba tuve la dicha de vivir en Holguín durante siete años. En el ocaso de mis memorias lucirá brillante su canícula matinal y su invierno, las sensaciones que cada metro de esta ciudad me tatuaron en el alma. Vuelvo a ella después de cinco años de desandar los caminos del sur. Ahí, en un rincón de mi recuerdo, guardo una postal de Holguín. Poderosa imagen que se desdibuja y se recompone, ahora que la vuelvo a ver. Así funciona la memoria, al inicio nada está en su sitio, pero basta con acompañar el respirar con el caminar para que todo se erija como antes. Así una calle arisca, distinta, no tarda en develar una silueta parecida a la mía, inhalando vida y exhalando canto y lira, bohemia y despedidas... Mi breve y sentida crónica será esta vez para ti, Holguín.

Como si fuera yo un guía turístico, diría ciudad oriental de los parques, flores, esquinas y bancas. Diría gente caminando, rituales nocturnos, peripecias trasnochadas y una Loma de la Cruz coronando la alegría y la nostalgia. La loma simboliza también sueños y esperanzas, candongas y batidos de guayaba, pizza a cinco pesos, pasta de maní y garapiñado, pastel de guayaba y amor urbano y rural, uno solo, pasional y fugaz; amor a ese instante y a ese sitio, universitario y voraz. Coches, bicitaxis y almendrones hacia todas direcciones, haciendo del movimiento un lúdico placer. Habrá que recorrer cada calle, entrar en cada sitio, sorber cada instante y descubrirse en un

paseo tranquilo por la ciudad. Habrá que tomar café en el bulevar y bailar. Imposible dejar de visitar el mar: Guardalavaca, Playa Blanca, Gibara o Caletones. Durante las Romerías de Mayo, todo se pone de cabeza y se sacude. Caen en la ciudad músicos, pintores y actores. Los poetas salen de sus cuevas y recitan junto a los trovadores, y los bailarines bailan la música de la vida en la Marqueta. Artistas de todo el mundo vienen a darse un festín de novedades y cocinan junto a los demás su arte para compartir. Y luego la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, y luego otra y otra excusa, y otra fiesta. Pero cuando la ciudad trabaja, un murmullo amoroso la sostiene.

Vuelvo y me encuentro muchas caras conocidas, aunque también faltan otras. Pero la amistad es un vendaval que cruza mares y a la vez se sostiene gravitando en su eje, en su centro de origen, y mantiene intacta su raíz en un lugar. Mi familia, esa otra familia que uno escoge y que te acoge, traza surcos en el alma imposibles de borrar. Holguinero como soy, desde mi renacimiento, guardo contradicciones y pasiones que no puedo explicar y replicar desde otro lugar. Allí soy yo, aquel que dejó nuevamente para seguir en otros sitios, y doy una última mirada, una vez más, a los momentos, hacia aquellas pequeñas cosas y silencios que guardo y que lo dicen todo, que hablan por mí y para mí, que sienten desde un sitio que guarda mi felicidad en su lugar. ☺

In Cuba I had the joy of living for seven years in Holguin. In the twilight of my memories, Holguin's dog days mornings and winter will always shine brightly: with feelings as though every inch of this city tattooed my soul. I return to her after five years of retracing the southern roads. A rain shower in time to the

luminous sunrays plays around my look and the wonderful becomes beautiful: rain and sunshine. There, in a little corner of my memory, I keep a postcard of Holguin. A powerful image that is blurred and recomposed, now that I see it again. This is how memory works: at the beginning nothing is in place, but it is enough

to adjust your breathing with your walking and everything rises as before. So a surly street, different, unveils a silhouette similar to mine, singing, whispering, on any given night, inhaling life and exhaling song and lyre, bohemianism and farewell...my brief and heartfelt chronicle will be this time for you, Holguin. ☺

© LAIDELIZ HERRERA LAZA

FIESTA DE LA CUBANÍA La nación que se forjó EN BAYAMO

«**A**quí nació la gran tradición mambisa, aquí nació el hogar cubano». Así expresó Eduardo Torres-Cuevas, director de la Biblioteca Nacional José Martí y presidente de la Academia de Historia de Cuba en las palabras inaugurales de la edición veinticuatro de la Fiesta de la Cubanía, evento que cada octubre se realiza en la ciudad de Bayamo, provincia Granma, y que esta vez estuvo marcado por las celebraciones del aniversario ciento cincuenta del inicio de las guerras independentistas (10 de octubre de 1868) y de la interpretación primera del Himno Nacional cubano (20 de octubre de 1868).

Recorrer las calles de esa villa y la vasta región oriental del país es constatar cuánto le debe la nación a la historia que se forjó con el sacrificio de tantos cubanos. De ahí que Alpidio Alonso, ministro de Cultura, en su visita a La Demajagua, insistiera en la necesidad de trasladar ese legado a los jóvenes: «Tenemos que alimentar la mística de la Revolución. Es tan hermosa... Está llena de heroísmo, pero al mismo tiempo hay una historia humana».

En las palabras centrales por el aniversario del Himno Nacional cubano, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Granma, Federico Hernández Hernández, expresó: «Son estas razones históricas, culturales y patrióticas, por las que cada 20 de octubre, declarado con justicia Día de la Cultura Cubana, rendimos tributo a la bandera y al himno, canto patriótico que nos convoca, que nos guía, y exclama que el esfuerzo tiene que ser infinito, pues por siempre la patria nos contempla orgullosa».

Eusebio Leal Spengler, historiador de la ciudad de La Habana y uno de los invitados más esperados de estas jornadas, no pudo estar presente y tuvo a bien enviar grabadas unas palabras de salutación a todos los reunidos en la Plaza del Himno. «La primera victoria de la Revolución fue la toma de Bayamo. Al pueblo de Bayamo, a sus heroicas mujeres, a sus hombres, a los que dieron fuego a la ciudad, convertida en una Numancia, que ardió en medio de la llanura y estuvo al alcance de la vista de los prismáticos de los oficiales españoles que avanzaban en columna cerrada para recuperar aquel primer bastión. Bayamo se multiplicaría luego en Cuba. Toda Cuba fue Bayamo. Todos somos Bayamo. Y cuando interpretamos en la escuela y en cualquier canto público y en cualquier lugar de nuestra tierra el Himno Nacional de

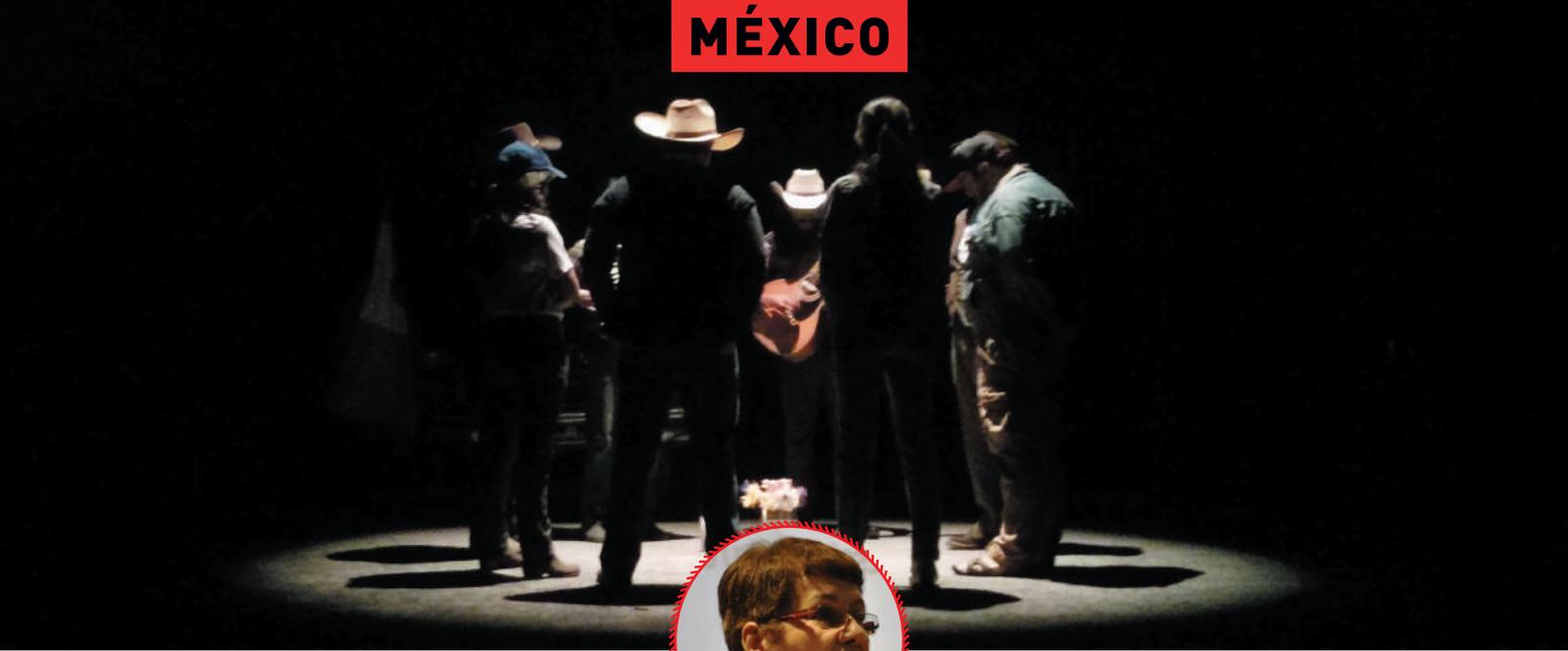
Cuba, recordamos siempre a Bayamo. Y cuando en medio de una expresión romántica, poética, de amor, recordamos el canto a las puertas de la casa y junto a la ventana de una bella bayamesa, la canción compuesta por aquellos patricios, entre los cuales Céspedes era uno de los más importantes, de los más trascendentales, de los que haría un aporte decisivo al futuro, recordamos también a Bayamo, al género musical, al espíritu de la mujer bayamesa, del pueblo de Bayamo».

“FIESTA DE LA CUBANÍA” (FEST OF THE CUBANNESS) THE NATION THAT WAS FORGED IN BAYAMO

The “Fiesta de la Cubanía,” the event that takes place every October in the city of Bayamo, Granma province, was this time marked by the celebrations of the one hundred and fifty anniversary of the beginning of the independence wars (October 10, 1868) and the first time that the Cuban National Anthem was sung (October 20, 1868).

Eusebio Leal Spengler, historian of the city of Havana, was pleased to send recorded words of greetings to all those gathered in the Plaza del Himno (Hymn Square). “ Bayamo was all of Cuba,” he said. We are all Bayamo. And when we sing at school or anywhere of our land the National Anthem of Cuba, we always remember Bayamo».

Por **REDACCIÓN EXCELENCIAS**

VIVIAN MARTÍNEZ

FUENTEVEJUNA CONTRA LA VIOLENCIA

FUENTEVEJUNA AGAINST VIOLENCE

El teatro mexicano de los años recientes mantiene una tematización persistente contra la guerra y la violencia a través de sus tramas y procedimientos expresivos, y no por gusto lo real es fuente directa de muchas puestas en escena, enfocadas a sedimentar una memoria y a ser acto de reivindicación colectiva.

Hace muy poco, el teatrero colombiano Carlos Satizábal, testigo de la gira mexicana de Teatro La Candelaria con *Some Mnemosine: el cuerpo de la memoria*, resaltaba cómo, en dramática similitud con conflictos propios de su país, en México «la mal llamada guerra de las drogas (...) es también una guerra de despojo de tierras, de ejidos, de propiedades comunales. Y de explotación de las maquilas en que trabajan en jornadas dobles miles de mujeres».

Del 1ro. al 10 de noviembre se celebró la Muestra Nacional de Teatro, que en su edición treinta y nueve tuvo a la Ciudad de México como sede. Y entre las treinta y tres obras programadas de varias regiones del país resalta la del grupo Puño de Tierra, de la capital. Escrita y dirigida por el joven Fernando Bonilla, *Algo en Fuenteovejuna* parte del clásico de Lope de Vega para realizar una versión libre que toma como referente cercano el fenómeno de las autodefensas organizadas en Michoacán en 2014 para rebelarse contra el narcogobierno.

La versión mexicana hibrida fragmentos de la fuente original con testimonios cercanos de la llamada guerra contra el narco, que

se traduce en expropiación de tierras, abuso contra las mujeres y crimen con impunidad garantizada. La rescritura escénica fusiona la prosa y el verso, dinamiza el lenguaje de la representación con música en vivo interpretada por los actores, con temas que transitan por la tradición del romance y el corrido, y articula escenas realistas con otras en las que la farsa y el esperpento, combinadas con intervenciones del lenguaje audiovisual, introducen otras claves para la denuncia de un estado de cosas insostenible, contra el cual la escena despliega todas sus armas expresivas.

El elenco combina a un decano de las tablas como Héctor Bonilla con un equipo de jóvenes actores que integran Francia Castañeda, Carlos Corona, Ricardo Esquerri, Juan Carlos Medellín, Malcom Méndez, Patricia Ortiz y Valentina Sierra.

Con *Algo en Fuenteovejuna* Fernando Bonilla y Puño de Tierra siguen los pasos, a su modo, de la extraordinaria *Mendoza*, con la cual Juan Carrillo y Los Colochos refuncionalizaran *Macbeth* a la luz de estos tiempos. Y si la pieza de Shakespeare se recontextualizó en el marco histórico de la Revolución Mexicana para refractarse al presente, *Algo en Fuenteovejuna* ficcionaliza la vida de una pequeña comunidad mexicana del pasado cercano, resuelta a enfrentarse al Cártel de la Cruz de Calatrava para conquistar sus derechos y recuperar la paz.

During November 1-10, the Muestra Nacional de Teatro (National Theater Exhibition) was held in Mexico City in its thirty-ninth edition. And among the thirty-three programmed works from various regions of the country, that of the group Puño de Tierra stands out. Written and directed by young Fernando Bonilla, Algo en Fuenteovejuna

stems from the classic work of Lope de Vega to output a free version that takes as a reference the phenomenon of self-defense organized in Michoacán in 2014 to rebel against the drug-government.

The Mexican version hybridizes fragments of the original work with close testimonies of the so-called war against

the drug lords, which translates into expropriation of land, abuse against women and crime with guaranteed impunity. Something in Fuenteovejuna fictionalizes the near past life of a small Mexican community, determined to face the Cruz de Calatrava Cartel in order to conquer its rights and recover peace.

Telf.: +(537) 206 3149
+(537) 209 3351

E-mail: comerciales@cubarte.cult.cu

Web: www.escenarte.cult.cu

Dirección: Calle 6 No. 111 entre 1ra y 3ra,
Miramar, Playa, La Habana, Cuba

ESCENARTE

COMERCIALIZADORA DE ARTES ESCÉNICAS

UN CASTING PARA VIRGILIO

El documental *Aire frío, el casting*, una coproducción de Producciones Caricatos, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) y Alma Films dirigida por Rolando Almirante, tuvo su estreno en el cine Chaplin de la capital cubana acompañado por una exposición de vestuario empleado por diferentes compañías teatrales en el montaje de las versiones hechas en la Isla de esta obra emblemática del poeta, narrador y dramaturgo cubano Virgilio Piñera, nacido en Cárdenas, Matanzas, el 4 de agosto de 1912, y fallecido en La Habana el 18 de octubre de 1979.

Virgilio formó parte, en la década de los cuarenta, de los colaboradores de la revista *Orígenes*, y en los cincuenta fundó, junto a José Rodríguez Feo, otra de las publicaciones imprescindibles en la historia de la literatura cubana: *Ciclón*. Su poema «La isla en peso» es una de las obras cumbres de la lírica antillana. Además de *Aire frío*, escribió otras obras que hoy constituyen parte de lo mejor del acervo teatral del país, como *Electra Garrigó* y *Dos viejos pánicos*, esta última Premio Casa de las Américas de Teatro 1968.

Aire frío, el casting reúne a cinco directores de teatro —Carlos Díaz, Carlos Celdrán, Antonia Fernández, Raúl Martín y Fátima Patterson—, quienes despliegan sus poéticas individuales para concebir

algunas escenas de la obra homónima en un intento de provocar una mirada contemporánea al legado creador de quien es el más universal de nuestros dramaturgos.

«De las artes, la más joven, la cinematográfica, le presta su piel a una de las más antiguas, el teatro —expresó Almirante ante el numeroso público que asistió al estreno—. Es nuestro pequeñísimo homenaje a esas personas que hacen teatro todos los días y cuya vida queda cada día en ese espacio y en la memoria de las personas. Son dinámicas de trabajo y poéticas diferentes de cinco directores que hemos logrado recoger a merced e inspiración de la obra de ese dramaturgo canónico cubano que es Virgilio Piñera, a quien descubrí a inicios de los años noventa acabado de graduar cuando vi la puesta en escena de Carlos Díaz de *La niña querida* (allá afuera está el vestido que esa noche llevó Adria Santana). De alguna manera ese interés por Virgilio vio nacer esta obra, acunada por todas esas experiencias y por los consejos sabios e impulsos espirituales y docentes de esa persona que es Babi Rivero, que nos atizó como al fuego a la estufa

para que hiciéramos este proyecto. Ojalá la piel del cine immortalizara ese sacrificado trabajo que se queda en un espacio muy mínimo de la sala de teatro, y que otras personas de otras generaciones puedan revisitarlos».

A CASTING FOR VIRGILIO

The documentary film *Aire frío, the casting*, a coproduction by Producciones Caricatos, the Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) and Alma Films, and directed by Rolando Almirante, had its premiere at the Chaplin cinema in the Cuban capital.

“*Aire frío, the casting*” gathers five theater directors - Carlos Díaz, Carlos Celdrán, Antonia Fernández, Raúl Martín and Fátima Patterson - who display their individual poetics to conceive some scenes from the homonymous work of Virgilio Piñera (Cárdenas, Matanzas, August 4, 1912 - Havana, October 18, 1979) in an attempt to provide a contemporary look at the creative legacy of the most universal of our dramatists.

Por **REDACCIÓN EXCELENCIAS**

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

Compay Segundo

Compay Segundo
CUBA

TRADICIÓN, ELEGANCIA, EXCLUSIVIDAD

COMERCIAL
LAUROS
ARTEX
DIVISIÓN IMPORTADORA

30 años
Artex
PROMOCIONES
ARTÍSTICAS Y LITERARIAS
...el arte de lo cubano
1989 - 2019

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

 Calle 86 # 524 e/ 5ta B y 7ma, Miramar, Playa, La Habana, Cuba, CP.11 300 +53 72049135 - 36 / 72049140 al 43 lauros@clauros.artex.cu www.laurosonline.com División Importadora Comercial Lauros

 www.mallcubano.com

Philippe Cohen

AMO

LA DANZA SIN

FRONTERAS

El bailarín y director Philippe Cohen vive en un mundo deslumbrante. Deslumbrante es su rutina, pero también sumamente dura. Como director del Ballet del Gran Teatro de Ginebra, Suiza, le toca todo o casi todo: escoger coreógrafos, realizar *castings* para nuevos bailarines, organizar el programa de las giras... No obstante, asume esas responsabilidades con total naturalidad y hasta sonrío cuando les comunica a sus bailarines que realizarán entre setenta y cinco y ochenta y cinco funciones al año.

Antes de ser líder de la compañía, fue responsable del Conservatorio Superior de Danza de Lyon y del Centro Coreográfico de Angers. Se formó en ballet clásico en el Centro Internacional de Danza de Rossella Hightower, en Cannes, donde después enseñaría. Allí intercambió con grandes del siglo xx como Anton Dolin o Igor Youskevitch. A partir de 2003 asumió la dirección del Gran Ballet del Teatro de Ginebra.

El Ballet de Ginebra, otrora Théâtre de Neuve, es rico en tradición coreográ-

fica desde el siglo xix. En 1969, George Balanchine, uno de los grandes coreógrafos del siglo xx, fue nombrado asesor artístico. Luego lo dirigieron celebridades como Alfonso Cata, Patricia Neary, Oscar Araiz, Gradimir Pankov, François Passard y Giorgio Mancini. El liderazgo actual apuesta por dos premisas: la preferencia de bailarines clásicos y la oportunidad a coreógrafos jóvenes con propuestas artísticas originales y audaces.

«Cuando se es director uno se pregunta cómo será el futuro para la danza. Miro al pasado y también al porvenir. He visto muchos coreógrafos jóvenes con gran talento, pero que no tenían los recursos para crear una compañía o hacer una obra que tuviera todo lo necesario. Mi objetivo es darles esa oportunidad, esa experiencia a los jóvenes. Que sean capaces de trabajar con veintidós bailarines y se conviertan en los grandes coreógrafos de la próxima generación de la danza. Tengo la satisfacción de haberles dado muchas oportunidades en estos dieciséis exitosos años al frente del Ballet. Entre ellos están Saburo Teshigawara, Ben-

© JUAN CARLOS BORJAS

Philippe Cohen junto al bailarín cubano Armando González.

Quiero que mis bailarines aporten al público cubano y viceversa.

jamin Millepied, Sidi Larbi Cherkaoui, Andonis Foniadakis, Emanuel Gat, Gilles Jobin y Ken Ossola.

»La mayor parte del tiempo estamos en giras por Estados Unidos, Australia, Sudamérica y Asia, porque Ginebra es una ciudad pequeña y no hay suficiente público para tener hasta ochenta y cinco espectáculos al año. Así que hacemos giras pequeñas y largas, como esta por Cuba, para participar en el Festival de Ballet de La Habana. Tengo bailarines de catorce nacionalidades, para un repertorio de siete u ocho obras anualmente. Cuando hay alguna lastimadura es muy difícil, porque siempre giramos todos. No hay segundos bailarines. Es importante para mí tener bailarines cubanos, japoneses..., porque hoy día hay ideas cerradas en la política. Creo que el arte es lo opuesto, porque bailarines de tres nacionalidades diferentes pueden hacer un trío y, al final, el punto artístico es el mismo.

»Para mí lo más importante no es escoger al mejor bailarín que se presente a la audición. Claro que es importante escoger al mejor, pero yo necesito tener a un ser humano, ya sea hombre o mujer, sentir que lo puedo tocar. Parte del éxito de la compañía es por eso: porque el público puede sentir algo más humano», puntualizó.

Como parte de la gira, Philippe trajo la pieza *Carmina Burana* al Teatro Mella

durante el 26 Festival Internacional de Ballet de La Habana. La coreografía estuvo a cargo de Claude Brumachon e incluyó la desgarradora composición musical de Carl Orff, a partir de veinticuatro poemas escritos por goliardos entre los siglos XI y XIII.

«Es un verdadero sueño estar aquí y ver la relación del público con mi obra —continuó—. Vine hace dos años al Festival pasado y me quedé encantado con las reacciones del público ante *La bella durmiente* y la danza contemporánea. Fue esa reacción la que me hizo regresar. La idea de compartir *Carmina Burana* con el público cubano es porque se trata de una obra universal que mezcla la danza y la música con una fuerza artística que quise traer. Quiero que mis bailarines aporten al público cubano y viceversa».

El Ballet del Gran Teatro de Ginebra deslumbró al público con una creación artística audaz, desenfadada, verdadero ensamble coreográfico que transitó por lo clásico, lo neoclásico y lo contemporáneo, sin romper con el pasado, afianzándose en la modernidad y proyectándose hacia el futuro. Este Ballet actuó en Cuba por vez primera en 1986, también como invitado a nuestra cita mundial de la danza.

«Cuba es una audiencia única. Creo que la figura de Alicia Alonso, con su técnica clásica como icono, es

lo que identifica al Festival. Alicia no solo representa la danza clásica, sino la apertura de la danza. No hay una diferenciación al amar un tipo determinado de danza, sino que se ama la danza y punto final».

PHILIPPE COHEN: I LOVE DANCE WITHOUT BORDERS

Dancer and director Philippe Cohen lives in a dazzling world. And his routine is also dazzling, but also extremely hard. As director of the Ballet of the Grand Theater in Geneva, Switzerland, he has to do everything or almost everything: choose choreographers, conduct castings for new dancers, organize the program of the tours... However, he assumes those responsibilities with complete naturalness and even smiles when he talks to his dancers who give between seventy-five and eighty-five performances a year.

Before being the company's leader, he was responsible for Lyon's Higher Conservatory of Dance and the Choreographic Center of Angers. He was trained in classical ballet at the International Dance Center of Rossella Hightower, in Cannes, where he would later teach. There he exchanged with the greats of the twentieth century such as Anton Dolin or Igor Youskevitch. In 2003, he assumed the direction of the Grand Ballet of the Theater of Geneva.

Por REDACCIÓN EXCELENCIAS

Rafael Álvarez

EL BRUJO DEL TEATRO

Rafael Álvarez, alias El Brujo, llega a La Habana por vez primera en su trayectoria artística de más de treinta años. Aterriza como un actor genuinamente consagrado en tierras de la madre España. Ha participado en montajes teatrales de compañías como Tábano, Teatro Experimental Independiente, Teatro Libre de Madrid, y demostrado que puede actuar, sobrevivir y, por lo tanto, es exitoso. Pero ese éxito desmedido está signado también por el reclamo, en primer lugar, del público español al que se debe, quien pedía a gritos que actuara en solitario. Querían verlo solo a él, las luces y el teatro. Bien sabrá el público el porqué de sus exigencias.

Desde muy joven deshonró la expectativa de sus padres en Córdoba de tener un hijo abogado o médico. Aun así, sus progenitores le dijeron certeras palabras: «Muy pocos llegan, piénsatelo

bien». «Cuando empecé —me dice— no pensaba que iba a lograrlo, tenía serias dudas. Era una locura, una aventura, un disparate, una excentricidad por mi parte. Ser actor era una extravagancia, una vanidad. Los grandes maestros invitan siempre a despertar el poder que hay en tu interior, de convertir en realidad tus sueños, y los sueños se convierten en algo real mediante el esfuerzo, la voluntad, no solo soñando, sino trabajando. Los primeros días en la Real Escuela Superior de Arte Dramático fueron los días de la esperanza, de la expectativa».

Al graduarse conservó el sobrenombre de la época estudiantil: El Brujo. Lo hizo para destacarse del resto de los actores españoles. Tendría entonces la dicha de laborar en el Corral de Comedias del Colegio Mayor Universitario San Juan Evangelista, institución teatral en activo desde hace más de cien años. «La

primera vez que trabajé en el Corral de Comedias tuve una emoción muy fuerte, porque es un ámbito lleno de magia, de magnetismo teatral. Es un sitio donde se ha hecho teatro desde hace cinco siglos. Se conserva intacto. Allí han ocurrido muchas historias, anécdotas y vivencias tanto del público como de los propios artistas. Y eso es así, tanto que cuando llegó la Royal Shakespeare Company a representar algunas de sus producciones, me sorprendió mucho que dejaron todos sus bártulos en el suelo e hicieron un minuto de silencio para reverenciar a El Corral. A mí eso me puso los pelos de punta, y los ingleses me enseñaron ese sentido profundo de la teatralidad, de la reverencia al misterio del teatro que siempre ha estado unido a lo sagrado».

El Brujo era un actor que había recorrido un gran camino sobre las tablas, entendía la irrefutable sensación del

misterio teatral y lo veneraba tanto que en ese decursar encontró los «peros» a la creación artística. «Por la experiencia que tuve en un montaje con un reconocido productor español en una obra llamada *La taberna fantástica*, de Alfonso Sastre, decidí crear mi propia productora de teatro Pentación, S.A., junto a José Luis Alonso de Santos, Gerardo Malla y Jesús Cimarro. *La taberna...* tuvo mucho éxito. Había una cosa muy singular, y es que en el momento de la representación uno de los personajes moría porque había una reyerta con navajas en una taberna y el director quería sangre. La sangre valía no sé cuánto en cada representación. El productor dijo que no, sangre no, que el actor dijera ¡ay!, me dolió mucho. Entonces me dije: siempre vamos a estar a expensas de los que controlan la sangre, y entonces hay que autogestionar la sangre. Hay que hacerse productor para decidir tú mismo con criterio artístico cuánto, dónde y de qué forma quieres gastar el dinero para la producción».

Como buen actor, El Brujo utilizó todas las plataformas que sirvieron a sus objetivos escénicos. Si bien el teatro acerca al público y el cine internacionaliza, es la televisión la que ofrece el mayor reconocimiento popular. Por lo tanto —explica Rafael—, hay un Brujo para el teatro, la televisión y el cine, según las distintas expresiones. «Primero era hacerse con la profesión y sobrevivir, a expensas de los directores que te llaman, te reconocen. En otra era hacerse con el público, gracias a una serie de televisión exitosa en mi país que se llamó *Juncal*, que coprotagonice con otro actor: Paco Rabal. Después, con esa popularidad, hice producciones, obras... Eso ya terminó. Ahora hago los espectáculos que yo mismo elijo y escribo.

»El monólogo no es el género teatral que prefiero, sino que, últimamente, es el

único que realizo desde hace quince años. El público español quiere verme solo en el escenario. Mis obras más amadas serían quizás las que traigo aquí: *El Lazarillo de Tormes* y *Autobiografía de un yogui*, porque marcan puntos de mi carrera. La primera es una obra emblemática del teatro del Siglo de Oro español que me dio un éxito como actor solista. Se estrenó en 1992, y sigo haciéndola. La otra es una pieza complejísima, porque son temas de neurociencia, física cuántica y yoga, inspirados en mi maestro, el gran yogui y swami hindú Paramahansa Yogananda, impulsor del Raja Yoga en Occidente. Para que ustedes lo conozcan hago el espectáculo. Ambas obras son las dos columnas del arco que han sido todos estos años».

El Brujo prefiere a los personajes de época como El Lazarillo, con el que obtuvo el Premio de Antena 3 a la mejor interpretación teatral y el Premio Asociación de Espectadores Ciudad de Alicante, entre otros. Por su trayectoria fue merecedor de la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2002, máximo galardón que concede el Ministerio de Cultura español, así como la Medalla de Andalucía en 2012, otorgada por el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Con más de tres décadas como actor, dramaturgo, productor y yogui, El Brujo confía en la meditación como la ciencia de realización del ser, provista de sabiduría, magia, luz y amor. Sus puestas en escena llevan los arreglos musicales de Javier Alejano, quien lo acompaña desde hace mucho. Es también un cómico y un comediante, así que la risa no puede faltar en sus intervenciones. Tampoco está ausente la poesía a la semejanza del universo de Shakespeare. Amén de sus notorias influencias teatrales, fue la influencia espiritual, el llegar a ser un avezado en el conocimiento del legado de Yogananda,

la mayor transformación de Rafael. Una metamorfosis necesaria que enriqueció su calidad humana, dejándonos un Brujo que desde su tribuna: la escena, se opone a la destrucción del mundo en que vivimos y defiende la dignidad, la justicia y la grandeza de la vida.

RAFAEL ÁLVAREZ: THE SORCERER OF THE THEATER

Rafael Álvarez, alias El Brujo, arrives in Havana for the first time in his artistic career of more than thirty years. He comes as an actor genuinely established in the lands of "Mother Spain." He has participated in theater productions from companies such as Tábano, Teatro Experimental Independiente, Teatro Libre de Madrid, and has proved that he can act, survive and, therefore, he is successful. But this excessive success is also marked by the claim, in the first place, of the Spanish public to which he owes a great debt, and which was asking for shouts for him to act alone. They wanted to see him alone: just him, the lights and the stage. The public must know well the reasons for their demands.

With over three decades as an actor, playwright, producer and yogi, El Brujo relies on meditation as the science of realization of being, provided with wisdom, magic, light and love. He is also a comedian, so laughter cannot be missing in his performances. Nor is poetry absent in the likeness of Shakespeare's universe.

Por REDACCIÓN EXCELENCIAS

*Donde la mente se halla sin temor y la cabeza se yergue alta...
donde el conocimiento es libre
donde el mundo no se ha roto en pedazos
por estrechas paredes domésticas
donde las palabras vienen del fondo de la verdad...
...en ese cielo de libertad ¡oh, Padre mío!
permíteme que mi patria se yerga.
Nada más. Nada más.*

RABINDRANATH TAGORE

2019

UN AÑO PARA LA
ARTES ESCÉNICAS

El Consejo Nacional de Artes Escénicas (CNAE), institución que desde 1989 agrupa a los profesionales de esta expresión cultural en Cuba, anuncia parte de la programación que presentará en el 2019 en los principales escenarios de la capital cubana.

Con un selecto catálogo que integran compañías de teatro, danza y circo reconocidas dentro y fuera de la Isla, el CNAE arribará a su aniversario 30 con una agenda que celebra a su vez los 500 de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana y para deleite de un público que cohabita en la dimensión escénica actual.

De lujo entran los primeros meses del 2019 a la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, emblemático inmueble que desde 1965 es sede de una de las más importantes compañías de ballet clásico del mundo y Patrimonio Cultural de la Nación: el Ballet Nacional de Cuba (BNC), que en octubre de este año festejó su 70 cumpleaños y los 75 del debut escénico como *Giselle* de su directora general, la Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso.

Dueños de un incuestionable repertorio que incluye clásicos como *Giselle*, *El lago de los cisnes*, *Carmen*, *Cascanueces*, *Coppelia* y *Cenicienta*, interpretados por figuras como la propia Alicia, Mirta Plá, Josefina Méndez, Loipa Araújo, Lor-

El lago de los cisnes, Sadaise Arencibia y Elier Bourzac.

na Feijóo y Viengsay Valdés, el BNC tendrá sus puestas todos los viernes, sábados y domingos de enero, con extensión 1, 2 y 3 de febrero. En marzo las actuaciones serán los fines de semana 8, 9, 10, 15, 16 y 17, mientras en abril anuncian sus puestas 26, 27 y 28.

En el mismo escenario desplegará sus coreografías la joven y prestigiosa Compañía Acosta Danza, que desde el 2016 comanda el reconocido bailarín y Premio Nacional de Danza 2011 Carlos

Acosta. Con sus habituales temporadas se presentarán los días 15, 16 y 17 de febrero, los dos fines de semana intermedios de abril; 2, 3, 4, 30 y 31 de agosto (hasta el 1ro. de septiembre) y los tres últimos fines de semana de octubre.

Por su parte, Danza Contemporánea de Cuba y el Teatro Lírico Nacional también subirán al tabloncillo de la Sala García Lorca el próximo año. La primera, que dirige el Maestro Miguel Iglesias, Premio Nacional de Danza

©ENRIQUE SOLDEVILLA

Satori, Acosta Danza.

2018, tendrá funciones en febrero (22, 23 y 24), marzo (1, 2 y 3), mayo (3, 4 y 5), septiembre (27, 28 y 29) y noviembre (1, 2 y 3); en tanto el Lírico lo hará del 31 de mayo al 2 de junio, los fines de semana del 12 al 14 y del 19 al 21 de julio, y las jornadas 20, 21 y 22 de septiembre, 22, 23 y 24 de noviembre y 6, 7 y 8 de diciembre.

Asimismo, el Conjunto Folclórico Nacional, que dirige Manolo Micler, Premio Nacional de Danza 2017 y Distinción por la Cultura Nacional, actuará en el Teatro Mella, perteneciente al circuito cultural de la calle Línea, los viernes 3 y 9, sábados 4 y 10 y domingos 5 y 11 de mayo, y en noviembre los dos primeros fines de semana; en tanto la Compañía Santiago Alfonso, que lidera el director artístico, bailarín, profesor, coreógrafo y Premio Nacional de Danza 2006 Santiago Alfonso, presentará espectáculos en ese escenario del 16 al 18 y del 23 al 25 de agosto, celebrando el XX aniversario de la misma.

Para los amantes del ballet español que se cultiva en la Isla, tendrá su espacio en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional la Compañía Litz Alfonso Dance Cuba los meses de enero (25, 26 y 27), marzo (29, 30 y 31), julio (26, 27 y 28) y agosto (9, 10 y 11), mientras el Ballet Español de Cuba, que dirige

Danza Contemporánea de Cuba.

Eduardo Veitía, tendrá funciones 22, 23 y 24 en la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.

En octubre, del 18 al 27, se celebrará la edición 18 del Festival de Teatro de La Habana, magna cita que cada dos años reúne en esta ciudad una muestra de lo más representativo de la escena teatral cubana e internacional.

La convergencia de los actores con su público durante el evento tendrá cobija en la intimidad de las salas y teatros Mella, Nacional de Cuba, Bertolt Brecht, Hubert de Blanc, Trianón, Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, Adolfo Llauradó, El Sótano, Raquel Revuelta y El Ciervo Encantado.

El Consejo Nacional de Artes Escénicas, a través de su dirección de programación y en coordinación con la Agencia Paradiso, especializada en turismo cultural, le ofrece para el 2019 una nutrida cartelera, de la que pondrá conocer más contactando con nosotros.

Por **REDACCIÓN EXCELENCIAS**

2019: A YEAR FOR THE PERFORMING ARTS

The Performing Arts National Council (known in Spanish as CNAE), institution which since 1989 grouped all the professionals from this cultural artistic expression in Cuba, announces part of the program that shall be presented in 2019 on the principal stages of the Cuban capital city.

With a select catalogue of theatre, dance and circus companies recognized inside and outside the Island, the CNAE will arrive at its 30th anniversary with an agenda that celebrates the 500th anniversary of the foundation of the Villa de San Cristóbal de La Habana and to the delight of an audience that coexists in the current stage dimension.

The Performing Arts National Council, thanks to its programming direction and in coordination with the Paradiso Agency, specialized on cultural tourism, offers a large billboard for 2019, which will be known much more by contacting us.

CONTACTOS

Email: contacto@paradiso.artex.cu
Web: www.paradiso.com / www.bailaencuba.com
/ www.cubaescena.cult

¿CARIBE EN URUGUAY?

Por **REDACCIÓN EXCELENCIAS**

Grande es la expectativa generada por la dedicatoria a la República Oriental del Uruguay de la próxima edición del Festival del Caribe, también conocido como la Fiesta del Fuego. Si bien ya ha quedado claro que el Caribe es mucho más que una región geográfica, algunos no alcanzan a imaginar cuánto en común de la cultura caribeña pudiera tener la uruguaya. Sobre esas y otras interrogantes conversamos con el excelentísimo señor Eduardo Lorier, embajador de Uruguay en La Habana, en entrevista exclusiva para la revista *Arte por Excelencias*.

«El Caribe es un concepto que puede ser abstracto o concreto. Geográfica-

mente ya sabemos dónde está ubicado, pero, desde el punto de vista abstracto, diríamos que el Caribe es sentimiento, expresión cultural y de otra naturaleza que podemos encontrar en toda América Latina. El Caribe tiene sin duda una relación muy estrecha con una migración que se produjo en nuestros países en determinada época histórica de negros que venían de África. Por ahí se emparentan las distintas regiones con culturas y formas de ver el mundo.

»Montevideo fue el puerto de acceso de los negros para todas las entradas al Virreinato del Río de La Plata por parte del reino de España, porque toda la costa atlántica estaba dominada por los portugueses, que eran enemigos de

La Fiesta del Fuego del año 2019 será dedicada a Uruguay, un país bien distante de nuestra región geográfica.

los españoles. Allí estaba asentada la marina española y el ingreso de los negros a Buenos Aires, Lima y toda la zona del Virreinato de Perú. Eso deja en Montevideo toda una gran herencia material de inmigrantes negros y espiritualidad negra que se traslada a formas que hoy son el candombe, nuestra música más representativa, y el tango, que justamente proviene de la música africana. Entonces, ahí tenemos la primera conexión entre el Caribe propiamente dicho y el Caribe abstracto, espiritualmente concebido.

»Desde el punto de vista más concreto hay uruguayos que comenzaron desde hace unos años a venir al Festival del Caribe. Tenían experiencias personales que se fueron volviendo colectivas. Se enamoraron de esa expresión cultural tan contagiosa que trata de aglutinar y de reunir las distintas facetas de la rica cultura caribeña. Estos pioneros fueron diseminando en Uruguay la idea de venir al Festival. Yo me conecté con ellos antes de venir como embajador. Me entusiasmaron mucho con esta posibilidad de ser país invitado de honor. Empezamos nuestros contactos, fui dos veces a Santiago de Cuba y fui al Festival de este año.

»Las autoridades cubanas vieron que había un interés real por parte de la embajada y el Estado uruguayo, que auspician el evento de conjunto con los ministerios de Cultura y de Turismo. Va a venir la ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz. Ya tenemos asegurada la presencia de cincuenta artistas de la Orquesta Sinfónica Juvenil y la Nacional que nos van a estar acompañando. También hay un conjunto importante de artistas plásticos que desean venir. Pienso que vamos a superar los cien artistas.

»Es una experiencia novedosa, porque conseguimos una beca para un profesor de candombe y la donación de tres tambores distintos para que el profesor enseñe a la steel band, a la Conga de Los Hoyos, entre otros, para que actúen en la gala inaugural o el desfile. Será una fusión muy interesante. Aunque, claro, también vendrán músicos del candombe. Es una gran fiesta cualquiera sea el país invitado de honor. Una fiesta formidable. Todo Santiago se transforma en esos días. Estamos invitando a muchos uruguayos a que vengan y a cubanos de toda Cuba a ir a Oriente».

El candombe y el tango tienen fuerte presencia en Uruguay. Ambas manifestaciones culturales fueron declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2009. El primero es una forma de comunicación, danza y religión que aunó elementos del bantú y el catolicismo, llegando a convertirse en icono de la negritud en la capital uruguaya. En febrero es el protagonista del «desfile de llamadas» en barrios montevideanos como Sur y Palermo. Y cada 3 de diciembre se celebra el Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial. Por su parte el tango, junto al candombe y la milonga, integran un tríptico musical proveniente de la misma raíz africana. Resta sumarse a la invitación del embajador y recorrer Santiago de Cuba en plena Fiesta del Fuego 2019.

THE CARIBBEAN IN URUGUAY?

The Caribbean is a concept that can be abstract or concrete. Geographically, we already know where it is located, but, from the abstract point of view, we would say that the Caribbean is a feeling, a cultural expression and of any other nature that we can find throughout Latin America. The Caribbean has undoubtedly a very close relationship with a migration, which occurred in our countries in a certain historical era, of blacks coming from Africa. That is where the different regions are linked with cultures and ways of seeing the world.

Montevideo was the port of access of the blacks for all entries to the Viceroyalty of the Rio de La Plata, for the Kingdom of Spain, because the entire Atlantic coast was dominated by the Portuguese, who were enemies of the Spaniards. There the Spanish navy was established and the blacks entered Buenos Aires, Lima and the whole area of the Viceroyalty of Peru. The result was a great tangible heritage in Montevideo from the black immigrants and also a black spirituality that is present today in forms such as the candombe, our most representative music, and the tango, which precisely comes from African music. So, there we have the first connection between the Caribbean itself and the abstract Caribbean, spiritually conceived.

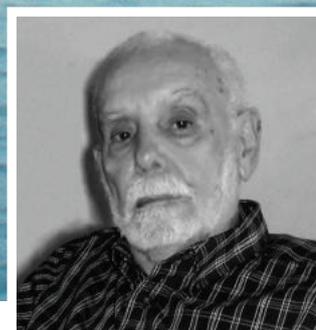
Excelentísimo señor Eduardo Lorier, embajador de Uruguay en La Habana.

Del AMAZONAS a BARIAY

ANIVERSARIO 30 DE UNA EXPEDICIÓN HISTÓRICA

La canoa *Hatuey* por las Bahamas.

El expedicionario Ángel Graña.

No dice Antonio Núñez Jiménez. Habla de su jefe y amigo y menciona solo su primer apellido: Núñez. Ha vuelto a Holguín para presidir el panel «Antonio Núñez Jiménez. Una obra para la historia», en honor al aniversario 95 del natalicio del destacado revolucionario cubano, en el XIII Congreso de Pensamiento y como parte de la edición 24 de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana.

Ángel Graña rememora los más de treinta años que acompañó al científico, geógrafo y espeleólogo, quien creara en 1994 la Fundación de la Naturaleza y el Hombre, de la que Graña es en la actualidad vicepresidente. De todas las andanzas junto a su maestro, no olvidará nunca la que lo llevó a integrar la mítica expedición «En canoa del Amazonas al Caribe».

Arte por Excelencias dialoga con él en vísperas del 28 de octubre, fecha en que se conmemoran tres décadas de que arribaran Núñez Jiménez, él y otros expedicionarios a la bahía de La Habana, tras más de seiscientos días de travesía. La

fecha en que se realiza en Bariay la Fiesta de los Pueblos Nuevos.

¿CÓMO SURGE LA IDEA DE REALIZAR LA EXPEDICIÓN?

El propio Núñez, en un congreso sobre arte rupestre que hubo en 1983 en La Habana, planteó la posibilidad de organizar una exposición internacional que recorriera los grandes ríos suramericanos y que llegara hasta la isla de San Salvador. Ya estaba creada la comisión cubana por el quinto centenario, cuyo presidente era Núñez. En ese evento, auspiciado por la Unesco, se aprobó el proyecto. Hubo también una reunión en Costa Rica en 1984, y él lo presentó a las comisiones de los demás países, pidiéndoles ayuda para que aportaran el personal científico para la expedición: geógrafos, biólogos, botánicos, espeleólogos...

A partir de entonces Núñez comenzó a visitar cada uno de los países suramericanos por donde pasaría la expedición: Ecuador, Perú, Colombia, Brasil y Venezuela. Pidió se nos diera protección vital mientras estuviéramos en esos territorios, y que estos ayudaran también en los gastos.

Todos los mandatarios aprobaron la idea y aportaron el material humano y científico, generalmente profesores universitarios. Oswaldo Guayasamín, gran amigo de Núñez desde hacía muchos años, se comprometió a hablar con los indios quechuas de Misahuallí, sitio ecuatoriano en las márgenes del río Napo, para que construyeran las canoas con las mismas técnicas de hace miles de años, y así fue. Guayasamín dibujó además el emblema de la expedición, y Núñez lo nombró padrino.

Todo quedó preparado para que el 2 de marzo de 1987, desde Misahuallí, alrededor de ochenta personas iniciáramos la expedición «En canoa del Amazonas al Caribe».

CUANDO ANTONIO LE TRANSMITE SU PROPÓSITO DE SE- MEJANTE AVENTURA: ¿PENSÓ PARA SUS ADENTROS QUE ESTABA EN PRESENCIA DE UN CUERDO O DE UN LOCO?

Yo había empezado a trabajar con él en el año 1964, cuando aún no había cumplido los 30 años. Antes de lanzar aquello en el congreso, él había comentado conmigo y con otros compañeros que iba a organizar una expedición al Amazonas. Me

quedé pasmado en la silla cuando lo dijo. ¿Al Amazonas?, ¿cómo que al Amazonas? Pero ya yo había tenido experiencias similares a esa. Fíjate que me enteré un lunes que me iba con él para la Antártida, y ya el viernes estaba montado en un avión para volar a Moscú. Me lo había dicho como la cosa más natural del mundo, como si fuera ir a tomarnos una cerveza: el viernes te vas conmigo para la Antártida —¿a la Antártida?—. Luego estuvimos en la Isla de Pascua, sin contar las exploraciones que hicimos en Cuba. También lo acompañé en los estudios que hizo para demostrar que fue Bariay el lugar por donde llegó Colón. Hizo un estudio geográfico, porque Colón era muy descriptivo; cuando uno lee su diario, está viendo también, a través de sus descripciones, todos los accidentes geográficos.

ANTES DE ESOS ESTUDIOS, ¿SU TEORÍA SE CENTRABA EN QUE FUERA BARIAY?

Bariay, siempre Bariay. Yo tuve unos profesores, tanto en la secundaria como en el bachillerato, que planteaban eso mismo en sus clases. Comencé, cuando trabajé con Núñez, a conocer otros detalles que no manejaban mis maestros.

¿JUSTED HABRÍA PROPUESTO ESA MISMA TRAYECTORIA PARA EL RECORRIDO EN CANOA DESDE EL AMAZONAS?

A Núñez no había que proponerle cosas, él estaba siempre delante de ellas. En el momento en que falleció, estaba preparando una expedición similar por el Nilo, ya tenía la aprobación de la Unes-

co. Unos científicos franceses iban a aportar la embarcación. Recorreríamos el Nilo desde su desembocadura hasta la presa de Asuán. Ya tenía seleccionadas las personas que irían. No iba a ser tan internacional; repetirían algunos, pero los expedicionarios serían fundamentalmente europeos.

A él se le ocurría todo eso. Hasta el último momento estuvo trabajando, y hasta el último momento pensando en expediciones. Si no hubiera muerto cuando murió, hubiéramos ido al Nilo.

¿QUÉ CREE ÁNGEL GRAÑA SOBRE LA POSICIÓN DE LA CASA DE IBEROAMÉRICA DE CONTINUAR CON LAS CELEBRACIONES DEL LLAMADO DESCUBRIMIENTO Y DISCUTIR SOBRE ÉL?

Claro que hay que seguir haciéndolo. La característica del Congreso Iberoamericano de Pensamiento es la gran cantidad de jóvenes que acuden a él todos los años. Y hay que seguir transmitiéndoles eso. Cuando Colón llegó y desembarcó en Bariay, lo recibieron los indios. Los que habían descubierto Cuba fueron los indios arahuacos de la cuenca del Orinoco, y esa fue una de las hipótesis de nuestra expedición: demostrar que, en esas canoas que ellos hacían, podía navegarse por ríos y mares.

Tenemos que mantener la visión de que fue un encuentro de dos culturas: la europea y la indígena americana. Después habrá venido la colonización, las masacres indígenas, el saqueo, pero eso fue con posterioridad. Cada una de las dos cultu-

ras aportó, los nativos también a los españoles. Por ejemplo, ellos no conocían la hamaca, los españoles que vinieron en las tres carabelas dormían en el piso o en tarimas de madera. A partir del descubrimiento, los marinos, en los grandes viajes, usaron las hamacas.

Estoy invitado a venir otra vez el año que viene, se va a polemizar sobre si el almirante entró por Bariay o por Puerto Padre. Preparándome para esa discusión, busqué los documentos de hace veintiséis años, y me encontré una cosa sencilla escrita por Núñez, donde decía por qué Bariay y no Puerto Padre. Tan sencilla que lleva a la pregunta: caballero, ¿cómo no nos dimos cuenta de ello? He dicho que lo mantendré en secreto hasta el año que viene.

A NOSOTROS NOS LO PUEDE DECIR EN EXCLUSIVA. LE PROMETO QUE SOLO SE ENTERARÁN NUESTROS LECTORES.

Ah, no, mejor trata de que te inviten de nuevo.

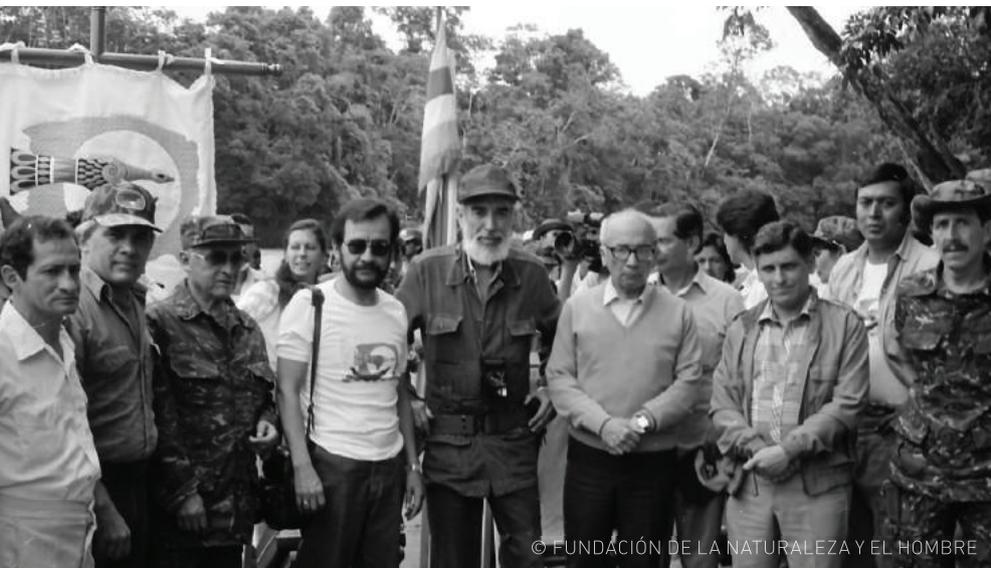
FROM THE AMAZON TO BARIAY

He does not say "Antonio Núñez Jiménez." He talks about "my boss and friend," and mentions only his first name: Núñez. He has returned to Holguín to preside over the panel «Antonio Núñez Jiménez. A lifetime's work for history," in honor of the 95th anniversary of the birth of the outstanding Cuban revolutionary, at the Thirteenth "Congreso de Pensamiento" and as part of the 24th edition of the Festival of Iberian-American Culture.

Ángel Graña recalls the more than thirty years over which he accompanied the scientist, geographer and spelunker, who created in 1994 the Fundación de la Naturaleza y el Hombre (Foundation of Nature and Man,) of which Graña is currently its vice president. Of all the adventures with his master, he will never forget the one that led him to join the mythical expedition "In a Canoe from the Amazon to the Caribbean."

Arte por Excelencias talks with him on the eve of October 28, the date that marks three decades after Núñez Jiménez, he and other members of the expedition arrived at the bay of Havana, after more than six hundred days of voyage: the date when the Fiesta de los Pueblos Nuevos (Festival of the New Peoples) takes place in Bariay.

Por **REDACCIÓN EXCELENCIAS**

© FUNDACIÓN DE LA NATURALEZA Y EL HOMBRE

Al centro, Antonio Núñez Jiménez, líder de la expedición.

IBEROAMÉRICA TIENE SU CASA

Entrevista con Eduardo Ávila Rumayor, director de la Casa de Iberoamérica

El 23 de octubre de 1993, en una edificación patrimonial de la ciudad de Holguín, fue fundada la Casa de Iberoamérica. Una de sus creaciones más importantes, la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, le rindió homenaje en su aniversario veinticinco a una institución que ha tenido como objetivo primordial consolidar el interés por las manifestaciones del arte y la cultura de la región.

Arte por Excelencias conversa con su figura más visible, Eduardo Ávila Rumayor, quien desde el año 2011 dirige esta institución emblemática del oriente del país.

HÁBLAME DE LA GÉNESIS DE LA CASA.

Eusebio Leal lo dijo públicamente en conferencia de prensa en La Habana: que en ello quizás tuvo mucho que ver Fidel. Había indicado que no se dejara pasar por alto el hecho de la conmemoración de los quinientos años, y que debía hacerse desde una perspectiva donde Cuba tomara posición. Armando Hart, entonces ministro de Cultura, fue el propulsor fundamental de abrir este espacio y el de la Casa de la Nacionalidad de Bayamo, con la doble intención de darle tratamiento desde el punto de vista de la investigación al hecho del

encuentro de las dos culturas, pero también en una visión de acompañar el desarrollo prospectivo de la zona oriental del país por sus amplias posibilidades en el fomento del turismo.

La visión más concreta tiene que ver con lo que ocurrió en 1992. Entre el 25 y el 28 de octubre de ese año se reúne un grupo importante de intelectuales cubanos y discuten sobre el significado de las celebraciones de los cinco siglos del arribo de Colón a este hemisferio: si fue una empresa de conquista aniquiladora de buena parte de la cultura de nuestros pueblos originarios o tiene que ver también con la forja de una cultura nueva.

Ahí estuvo la idea inicial de una institución como esta: dar continuidad a esos debates. Y tanta fue la voluntad de crearla, que solo un año después de las conmemoraciones, y en medio de la crisis económica más profunda que ha tenido este país, se funda la Casa de Iberoamérica, con un grupo de trabajo encabezado por una figura tan prominente como José Manuel Guarch Delmonte.

Trabajamos por mantener viva esa idea inicial de ser una institución que permite establecer los debates en todas sus dimensiones sobre la empresa conquistadora, descubrimiento o encuen-

tro de culturas, porque todas esas lecturas están presentes al unísono, que a la vez fuera promotora y gestora de un movimiento de solidaridad con Cuba, de un movimiento cultural que trajera a la Isla lo mejor de esa cultura que se hace en Iberoamérica, pero que también sirviera para posicionar internacionalmente la cultura que se hace en Holguín y la que se hace en Cuba, un resorte que pudiera activar a la cultura como mecanismo del desarrollo local a través del turismo.

Tenemos muy presente lo que Hart definió para nosotros: el surgimiento de unos pueblos nuevos que estaban basados en ese hecho histórico concreto. Es una diversidad complicada, a partir de las propias transiciones que han vivido los pueblos latinoamericanos en estos quinientos veintisiete años.

AQUELLOS DEBATES DE 1992. ¿HAN QUEDADO AL MARGEN O AÚN SUBSISTEN?

Se mantienen. Ninguno de nosotros vivirá el próximo centenario, pero resurgirá nuevamente, dentro de setenta y cinco años, esa discusión que hoy se expresa quizás en menor dimensión. Renacerán los debates sobre la preponderancia de una empresa conquistadora,

de los mecanismos de colonización que se instauraron en nuestros territorios, y cada cual tratará de tener la razón.

La razón está en lo que hemos sabido construir como pueblos que vivieron una época, que asimilaron un proceso histórico muy traumático, y que lo estemos utilizando para conocernos y entendernos mejor, y para proyectar una unidad que cada día se visualiza más necesaria. No es una visión reconciliadora, tenemos que entender que somos pueblos que surgimos de ese hecho histórico concreto que marcó y seguirá marcando la historia de la región. Marcar la historia en un posicionamiento pactado por un extremo u otro siempre va a ser lo más irracional en términos históricos, sociológicos o de cualquiera de las ciencias humanas.

EN TÉRMINOS CONTEMPORÁNEOS, SE PRESENTA COMO «CULTURA» LO MÁS COMERCIAL Y RAMPLÓN. LO QUE SE GENERA DESDE LA VISIÓN DEL CONQUISTADO. ¿CON QUÉ PRESUPUESTOS ARTÍSTICOS SE CONFORMA LA FIESTA DE LA CULTURA IBEROAMERICANA?

La Casa tiene que ser capaz de captar aquello que por resistencia todavía forma parte de la cultura tradicional que nosotros desarrollamos y defendemos, pero no negarse a entender que hay movimientos culturales contemporáneos. Si no nos proyectamos de esa manera, estaríamos negando el propio proyecto de la Casa, y estaríamos a mediano o largo plazo aniquilándolo. No negamos totalmente una situación en términos culturales que apunta fundamentalmente a la comercialización, pero hay resortes y mecanismos que pueden activar cualquiera de estas dos posiciones, tanto lo tradicional como lo contemporáneo.

Lo mejor es que descubrimos que hay capacidad en todos los pueblos latinoamericanos de seguir generando una cultura que se proyecta hacia la contemporaneidad y que no desprecia para nada

lo que la tradición nos ha legado. Ayer mismo, en el desfile, pudimos ver a una unidad artística que recrea la tradición de la Polinesia chilena. Y eso lo están haciendo los jóvenes. O las danzas tradicionales de Canarias, con dos muchachos que han venido desde España. O unos canadienses que salvaguardan la música tradicional latinoamericana. Nuestros espacios se convierten en reservorios para que estas expresiones se expresen dentro de un amplio universo cultural y ayuden a desmontar la idealización que existe de ciertos productos culturales marcados únicamente por la comercialización.

EN UNA REALIDAD EN QUE EL NEOLIBERALISMO GANA TERRENO Y LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA LO PIERDE: ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE UNA INSTITUCIÓN COMO LA CASA DE IBEROAMÉRICA?

La mejor expresión la pudimos vivir ayer en el Congreso Iberoamericano de Pensamiento: cómo un debate de las

elites políticas de Latinoamérica en medio del evento nuestro encuentra consenso entre los pueblos. El debate sobre la salida al mar de Bolivia encontró comprensión en la delegación chilena, y sus miembros advierten que no es el pueblo chileno el que niega el empeño boliviano, sino las elites que dominan esos espacios políticos y geográficos. O cuando escuchamos a un abogado norteamericano explicar qué significa para ellos el bloqueo —o «embargo», como lo definen ellos— y que existan puntos de encuentro sobre la necesidad de defender a Cuba.

Es la amplia posibilidad que tienen estos espacios para recomponer, rearticular, rediseñar los esfuerzos de la izquierda latinoamericana en función de los proyectos nacionales. Podemos tender puentes, reforzar la imagen de esta, y proyectarla para que rompa con el poder político dominante.

Eusebio Leal recibió la distinción Casa días previos a la Fiesta Iberoamericana.

IBERIAN-AMERICA HAS ITS HOME HERE

On October 23, 1993, the “Casa de Iberoamérica” was founded in a patrimonial building in the city of Holguín. One of its most important creations, the *Fiesta de la Cultura Iberoamericana*, paid tribute on his twenty-fifth anniversary to an institution whose main objective was to consolidate the interest in the expressions of art and culture in the region.

Arte por Excelencias talks with its most visible figure, Eduardo Ávila Rumayor, who since 2011 runs this emblematic institution in the east of the country.

“Between October 25 and 28, 1992, an important group of Cuban intellectuals met and discussed the meaning of the celebrations of the five centuries of Columbus’s arrival in this hemisphere:

whether it was a conquest enterprise that annihilated a good part of the culture of our native peoples, or had to do also with the forging of a new culture. That was the initial idea of an institution like this: to provide continuity to these debates».

Por **REDACCIÓN EXCELENCIAS**

ECUADOR

IBARRA

LA CIUDAD BLANCA

Por **ANTONIO F. MEDINA**, enviado especial

Gonzalo Zaldumbide, escritor, ensayista y diplomático ecuatoriano, nombró así a este terruño porque sus edificaciones estaban pintadas con el bello color marfil.

El amor, la escritura, la historia, las construcciones, la conquista y la mezcla de las personas conformaron la leyenda: la urbe San Miguel de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, es también conocida como La Ciudad Blanca, pues dicen que Gonzalo Zaldumbide (1882-1965), escritor, ensayista y diplomático ecuatoriano, autor del libro *Égloga trágica*, nombró así a este terruño porque sus edificaciones estaban pintadas con el bello color marfil. Quizás también sea cierto que en sus orígenes, relacionados con los europeos, haya sido poblada la región por una notable concentración de españoles y portugueses, de tez blanca, diferente al color de la piel de los indígenas. El mestizaje que se dio a continuación hizo irremediable el choque de culturas y el arribo posterior de los afrodescendientes, y esa es la composición étnica que habita hoy Ibarra, vecindario crecido sobre un valle, en la denominada Sierra Andina, a solo 126 kilómetros al norte de la capital Quito, 135 de Colombia y 185 de la salida al mar por San Lorenzo, en el Océano Pacífico.

La denominación Ibarra fue en honor a don Miguel de Ibarra y Mallea, sexto presidente de la Real Audiencia de Quito, quien orientó su fundación por mandato del rey Felipe de España, el 28 de septiembre de 1606, llevada a cabo por el español Cristóbal de Troya.

Un terremoto devastador la azotó sin piedad en la madrugada del 16 de agosto de 1868, destruyéndola casi en su totalidad, y sepultó el ochenta por ciento de la población ibarreña de entonces, por lo que tuvo que ser reconstruida desde sus propias cenizas cual ave fénix. Mas no fue esta la primera vez que murieron allí tantas personas, pues antes, en 1520, aconteció una muy cruenta batalla previa a la llegada de los españoles durante la tercera invasión del imperio inca, que tuvo que emplear casi tres decenios para doblegar la feroz resistencia de los lugareños.

Huayna-Capac, undécimo líder de los incas y su último emperador, se enfrentó con sus huestes a la confederación de indios pertenecientes principalmente a las tribus caranqui, cayambes y pastos, lo cual culminó con la victoria de los incas y una masacre despiadada de los hombres vencidos, pues a los mayores de doce años los degollaron sin piedad y sus restos fueron lanzados a la laguna.

YAHUARCOCHA (LAGUNA DE SANGRE)

Así es como se conoce en la actualidad. Fue el escenario de ese ancestral genocidio protagonizado por los incas, una civilización más desarrollada que la existente en esta región sudamericana. El imperio inca, poco tiempo después, sucumbió también, y con escasa resistencia, a las tropas españolas de Francisco Pizarro.

En idioma quechua, *yaguar* significa sangre y *cocha* laguna. Anteriormente se dice era nombrada Caranquicocha por sus habitantes, los caranquis. Tras la masacre, la sangre de sus generosos hijos tiñó de escarlata sus frías aguas, y quedó la leyenda.

Ahora es un precioso y funcional centro recreativo, 2 220 metros sobre el nivel del mar, a solo tres kilómetros de la ciudad de Ibarra, donde hay muchos atractivos para los visitantes. El agua es navegable de diversas maneras: en lanchas —con guías turísticos—, bicicletas acuáticas, botes chocones circulares y con motor... Puede practicarse la pesca, caminar, correr, y hasta lanzarse en un paracaídas, del tipo paravelismo o parapente, en compañía de un experimentado instructor de vuelo, y así tener una insólita vista aérea de la región y una inolvidable experiencia personal.

Una pista asfaltada circunvala la laguna. Se trata del Autódromo Internacional José Tobar, que clasifica entre los mejores de Sudamérica, donde se realizan carreras de autos, motos, caballos, en un recorrido circular de diez kilómetros. Todas las orillas de la laguna se pueden andar a pie, y practicar la pesca deportiva de truchas, carpas y hasta langostas de río, o langostinos de agua dulce, especie importada, como las otras dos anteriores, pero esta última desde el sureste de Estados Unidos. El crustáceo está haciendo estragos en el

hábitat originario de la charca y en sus márgenes, pero es altamente cotizado en la gastronomía local por su exquisito sabor.

Además, este paraje natural cuenta con un espejo de agua de 257 hectáreas en un perímetro navegable de 7 970 metros, con una profundidad máxima de ocho. Es considerada una laguna eutrófica, ya que sus aguas tienen una elevada concentración de organismos por la cantidad de nutrientes, y gran desarrollo de la materia vegetal, en un muy favorable ecosistema acuático.

Un día en familia, entre amigos o para enamorar a su pareja es magnífica ocasión para acampar en este sitio, declarado Tercera Laguna Sagrada del Ecuador, según los parámetros del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

EL TREN DE LA LIBERTAD

Es un trayecto de ensueños: Ibarra-Salinas-Ibarra, treinta kilómetros en el llamado Tren de la Libertad, orgullo local, que va en un paso lento, sonando el claxon típico de los ferrocarriles y avanzando por un terreno que atraviesa siete túneles bajo las montañas, excavaciones que fueron hechas a pico y pala en la década de los treinta del siglo pasado. Se transita a través de un puente colgante de sesenta metros, por encima del Río Ambi, especie de malabarismo del ingenio humano, pues solo pasan los raíles de las líneas, todo esto en medio de un recorrido colorido, entre montañas, saltos de agua, ríos, sembrados de caña de azúcar, hasta llegar al destino, donde te espera una bella danza.

El baile de la bomba es una manifestación danzaria de Salinas, interpretada por mujeres y hombres negros, con atuendos típicos, las féminas con sayas a colores oscuros, delantales y un cesto de mimbre en sus cabezas y los hombres con pantalones también de tonalidades oscuras y camisas amarillas o blancas. Esa tierra es habitada por una comunidad de afroecuatorianos cuyos familiares de antaño construyeron de sol a sol esta vía férrea.

En la apartada región de la herencia africana en tierras de América se puede recorrer el diminuto pueblo, con su iglesia, y degustar un buen almuerzo, que está incluido en el precio del pasaje del tren, una vivencia de tiempos antiguos, lo que viene a ser el antecedente del metro, de los trenes suburbanos, de los aviones supersónicos.

Hablando de alimentación: aproveche la estancia y ofrezca a su paladar la comida oriunda de Ibarra: las tortillas de papa con chorizo, empanadas de morocho, carnes coloradas con mote y empanadas, fritadas de cajón, horneado, tilapia asada o frita, o las mejores carnes asadas. Y los helados de paila, que se hacen desde 1896, cuando la ibarreña Rosalía Suárez empezó a experimentar mezclando el jugo de mora con el hielo que se traía conservado en pajas desde la cima de las montañas. En aquellos tiempos no existían los refrigeradores; en una inmensa paila de bronce y con una pala de madera fundió los néctares de frutas con el témpano y surgió este sabroso dulce tradicional. Son como

treinta los sabores: helados de yuca, queso, chochos, quinua, limón, mora, guanábana, kiwi, aguacate...

Si a tu llegada a la República del Ecuador olvidaras el nombre de La Ciudad Blanca, entonces pregunta por La Provincia de los Lagos e igual terminarás en Ibarra, Imbabura. Ya aquí, veremos qué otras atracciones naturales y exclusivas podrás también visitar.

THE WHITE CITY

Love, writing, history, constructions, the conquest and the hodgepodge of the people formed the legend: the city of San Miguel de Ibarra, the capital of the province of Imbabura, also known as La Ciudad Blanca (The White City.) They say that Gonzalo Zaldumbide (1882-1965), an Ecuadorian writer, essayist and diplomat, author of the book Égloga tragica, named this land so because its buildings were painted with the beautiful ivory color. Perhaps it is also true that in its origins, related to Europeans, the region was populated by a remarkable concentration of Spaniards and Portuguese, with a white complexion, different from the skin color of the natives. The miscegenation that followed made the clash of cultures and the subsequent arrival of Afro-descendants inevitable; and that is the ethnic composition that today inhabits Ibarra: a neighborhood emerged on a valley, in the so-called Sierra Andina, just 126 kilometers to the north of the capital Quito, 135 km from Colombia and 185 km from the exit to the sea through San Lorenzo, in the Pacific Ocean.

If, upon your arrival in the Republic of Ecuador, you forget the name La Ciudad Blanca, then ask after the Province of Los Lagos and you will end up in Ibarra, Imbabura. Once you are there, you may check what other natural and exclusive attractions you may also visit.

BILLY COWIE

un espíritu renacentista

Por ALEJANDRA AGUIRRE, enviada especial

En todos los tiempos han existido mujeres y hombres de talentos múltiples que han cultivado esa pasión por la pluralidad. Nuestro espíritu renacentista se reciente cuando nos asombramos de que alguien tiene similares inquietudes por el arte que por las ciencias, como si estuviera a medio camino de decidirse y definirse.

Esa es la magia de Billy Cowie, un coreógrafo escocés que, sin autodenominarse artista multidisciplinar, es también compositor y cineasta. Es, además, uno de los pioneros del 3D.

«Cuando estaba en la escuela me interesaban la ciencia y las matemáticas y también la escritura y la música. Decidí que los descubrimientos científicos eran inevitables. Por ejemplo, si Newton no hubiera descubierto sus leyes del movimiento, alguien lo hubiera hecho, mientras que si alguien no escribía una obra musical o un poema, entonces nadie lo escribiría. Estudié música, pero nunca fui un fan de los conciertos, menos aún de las orquestas. Me parecían muy aburridas visualmente, así que me interesé por la coreografía y especialmente por la coreografía con texto. Aún intento traer algunas ideas científicas y filosóficas a mis obras. Una de ellas es *Ghosts in the Machine*, un término tomado del filósofo inglés Gilbert Ryle. Cuando me preguntan a qué me dedico, suelo decir que soy un coreógrafo».

A Billy Cowie lo vi en La Habana por primera y única vez. Partitura en mano,

dictaba con amabilidad indicaciones a los bailarines. Insistía en cuestiones técnicas, pero sobre todo hablaba de sensaciones. Pedía algo cotidiano y aparentemente fácil, pero no lo era: «Cuando creo una obra intento de alguna forma hacerla específica para ese país. Así que mi última pieza japonesa, *Under Flat Sky*, es muy espiritual y lenta. Mi pieza para Italia, *La tragedia di Eponima*, es muy teatral y casi operística. En Cuba, darme cuenta de las dificultades diarias me llevó a usar pequeñas historias de la vida allí».

Sobre sus experimentaciones con la tecnología 3D para enriquecer la escena nos comenta: «En un teatro la mayoría del público está demasiado lejos para ver los rostros, las expresiones, así que empecé a crear bailarines en 3D. Alguna gente todavía piensa que los bailarines son reales. Para mí la prueba definitiva fue con *Art of Movement*, donde combiné bailarines reales y en 3D, es difícil asegurar cuál es cuál».

Hace unos meses el equipo del Fiver —un festival internacional relativamente joven dedicado al mundo de la danza audiovisual— rindió homenaje a Billy Cowie en su sexta edición, nombrándole Artista del Año junto a Nuria Font, quien lamentablemente nos ha abandonado este año.

«El Festival Fiver en Madrid fue muy especial. Me gusta mostrar mis obras en museos o galerías principalmente, porque pueden permanecer ahí por un tiempo largo, mientras que en un teatro normalmente solo lo hacen unos días. También me

gusta que las instalaciones den a la audiencia la libertad de quedarse o irse cuando quieran, volver, traer a amigos, hablar de lo que ven, etc. Creo que muchas personas están dispuestas a asistir a una instalación sobre esa base, quizás quienes no quieren arriesgarse a comprar una entrada para ver un espectáculo entero».

Billy Cowie es uno de esos creadores que procura indagar en los caminos que le revela el arte en lugar de usarlo para llegar a algún sitio más cercano al mercado que a la creación.

BILLY COWIE, A RENAISSANCE SPIRIT

Billy Cowie is a Scottish choreographer who, without calling himself a multidisciplinary artist, is also a composer and a filmmaker. It is also one of the pioneers of 3D.

On his experimentations with 3D technology to achieve better results on the stage he says: "In a theater most of the audience is too far away to see the faces, the hands, the expressions, so I decided to do works in which the audience was between one and five meters from the stage. I started creating dancers in 3D. Some people still think that the dancers are real. For me, the definitive test was with Art of Movement, where I combined real dancers and 3D ones. In that work it is difficult to tell which is which."

Billy Cowie is one of those creators who seeks to explore the paths revealed by art instead of using it to reach a place closer to the market than to creation.

Otro noviembre **PARA EVOCAR**

La Habana

Por **MSC. CELIA ROSA ALONSO NAVARRO**, subdirectora provincial de Cultura de La Habana

¿Quién no ha pensado alguna vez que en La Habana todo es posible? Cada noviembre esta idea se reafirma. Bien se dice que en ella la vida es más intensa; el ritmo, rápido; el ambiente, distintivo; los atardeceres atraen y provocan, y su cultura, ¡única! Una luz muy especial flota sobre ella cuando se despide el sol del litoral y a lo lejos se escuchan las notas de una canción, guitarra y clave en mano, que agasaja a los que esperan en el Malecón.

Auténtica y cosmopolita a la vez, se muestra al visitante como lo hace al que en ella vive: le saluda y le es fiel. Siempre con una sonrisa cordial para el que pregunta, una guía certera para el que viene por primera vez... es algo que identifica al habanero, es parte de su propia cultura. Estar en sus barrios, ver «sábanas blancas colgadas en los balcones»; pasear por sus plazas y parques mientras revuelan los gorriones, ya lo hace a uno habanero.

En el decursar de los días hacia el aniversario 500 se abren nuevos espacios para el arte y numerosas propuestas culturales atractivas. Viene la tradicional habanera a resonar en los adoquines. Se hace y lee literatura desde y sobre la ciudad azul. La música une juventud y experiencia cantándole a la capital. La trova se integra al danzón. El chachachá hace mover los pies. Disímiles proyectos socioculturales exhiben el talento de aquellos que crean.

Es una oportunidad especial que este noviembre sus calles emblemáticas vistan sus mejores galas y vivan su historia a lo grande, disfrutando programación cultural con patrimonio. ¡Que cada piedra cuente su historia! ¡Que cada habanero se reconozca en su cultura y sus artistas!

La Habana tiene su propio sonido. Suena la rumba en el barrio y trina el punto cubano. El bolero acompaña la vida y deja brotar un nuevo sentimiento. El son habanero hace mover la cintura a su compás. Los jóvenes traen brisas renovadas a lo artístico, fundiendo tecnología y pasión con aires diferentes. Se recorren caminos culturales

e históricos y se descubre siempre una Habana nueva y distinta que muestra su leyenda.

La cultura está al alcance de todos. Todas las edades pueden encontrar momento y lugar en La Habana para su realización y goce solo con expresar su interés en crear o ser activo espectador: manualidades diversas, fotografía o pintura, canto y música, declamación y actuación, lecturas y literatura de la mano, el circo y su magia. Tanto en espacios públicos como institucionales, una propuesta interesante se abre paso este noviembre hasta llegar a los públicos más diversos.

La Habana es anfitriona por naturaleza, su entorno invita a la creación. Los que la habitan se entregan a ella como hermoso pretexto para agradecerle, la ven como musa imprescindible, ¡nadie queda indiferente ante ella! Su abrazo es para siempre. Sea noviembre una nueva ocasión para evocarla, hagamos todo por ella.

ANOTHER NOVEMBER TO EVOKE HAVANA

Who has not ever thought that everything is possible in Havana? Each November this idea is reaffirmed. It is well said that life is more intense in this city; the rhythm, fast; the environment, distinctive; the sunsets attract and provoke, and its culture, unique!

Culture is available to everyone; all age groups can find time and place in Havana to realize and enjoy themselves just by expressing their interest in creating or being an active spectator: diverse crafts, photography or painting; singing and music; declamation and performing; readings and literature hand in hand; the circus and its magic.

Havana is a host by nature, its environment invites creation. Those who live in it give themselves to her as a beautiful excuse to thank her. They see her as an essential muse. Its hug is forever. Let November be a new occasion to evoke it, let's do everything for it.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE LA HABANA

Ave. de los Presidentes no. 305, e/ 13 y 15, El Vedado, CP 10400,

La Habana, Cuba.

Tel.: (53) 7838 2887 / (53) 7838 2889 / ext. 123 / (53) 7838 2886

Email: relpublicas@sanctisobal.cult.cu / dpch@sanctisobal.cult.cu

VerdaViva

UNO DE LOS LOGROS
DEL PROGRAMA HA SIDO ACERCAR
AL JOVEN TELEVIDENTE, MEDIANTE
LA POLÉMICA O LA REFLEXIÓN,
A LOS PROBLEMAS DE LA
CREACIÓN ARTÍSTICA JUVENIL.

A las puertas de su XVII Festival

Una CUERDA BIEN VIVA en la Televisión Cubana

Por **CARIROJAS ZAYAS**, directora de Comunicación de la Televisión Cubana

El 6 de abril de 2002, en el espectro de la programación televisiva cubana, salió al aire *Cuerda Viva* con el propósito de «ser un programa televisivo para los jóvenes músicos cubanos, sobre todo para las zonas de menos promoción o menos conocidas, un espacio abierto a lo más joven y lo más valioso de la música nacional», en géneros como el rock, el hip hop, el jazz, la trova y la música electrónica. Y aunque no solo ha abordado tales zonas, sí se ha centrado en ellas.

Por primera vez y de manera sistemática se promovía la cartelera de presentaciones y producciones de este tipo de música, convirtiéndose así en un promotor cultural de la creación juvenil y en especial de la Asociación Hermanos Saíz, su vanguardia artística.

Otro de sus logros ha sido acercar al joven televidente, mediante la polémica o la reflexión, a los problemas de la creación artística juvenil y de interés general de este destinatario, al ofrecer de manera dinámica y en síntesis disímiles asuntos de la actualidad nacional.

El cumplimiento de estos presupuestos y la presencia significativa del público que asiste a los conciertos que se realizan finalizando cada mes de marzo, convocados por el programa, reafirman la necesidad de continuar celebrando los festivales anuales como un espacio importante, además, para el reconocimiento al joven talento musical.

Como en cada aniversario, *Cuerda Viva* lanza la encuesta de popularidad de conjunto con el espacio *Sabarock*, de Radio Cadena Habana, y la selección anual de las mejores agrupaciones y solistas presentados a lo largo del año.

El premio a los más populares en cada categoría consiste en diploma y trofeo que otorga el programa, así como la grabación de un disco, de común acuerdo con las instituciones, agencias y casas discográficas que se suman al evento.

El Festival *Cuerda Viva* convoca también a la participación de bandas de rock extranjeras, principalmente de América Latina, con el objetivo de intercambiar con expresiones del género y como un espacio alternativo más para el intercambio cultural entre nuestras naciones.

A VERY "LIVELY STRING" ON CUBAN TELEVISION

*On April 6, 2002, *Cuerda Viva* ("Lively String") was first aired with the purpose of "being a television program for young Cuban musicians, especially for the less-promoted or less-known areas, a space open to the youngest and the most va-*

lable of national music," in genres such as rock, hip hop, jazz, trova, electronic music. And although it has not addressed only such areas, it has focused on them.

For the first time and systematically, the billboard of presentations and pro-

ductions of this type of music started to be promoted, thus becoming a cultural promoter of youth creation and especially of the "Hermanos Saíz" Association, its artistic vanguard.

CONTACTOS / CONTACTS

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

Maritza Rosales

La ENCANTADORA y PERFECTA malvada

Por **ANDRÉS DUEÑAS-TORRES**, director comercial de ACTUAR

Fotos **ANGELO SALAS**

Según confesó en cierta oportunidad, prefería encarnar personajes malvados. Desde luego, en su prolífica carrera interpretó roles de damita joven y de mujer tierna, pero lo cierto es que todos recordamos a Silvia Maritza Rosales Pomares, nuestra primerísima actriz Maritza Rosales, como una de las «malas» más repudiadas y simultáneamente —vaya maravillosa contradicción— más queridas y reverenciadas de todos los tiempos.

Maritza nació en Cienfuegos el 10 de septiembre de 1929. Estudió Ballet, se graduó de Comercio, estudió y actuó en el Seminario de Artes Dramáticas del Teatro Universitario de la Universidad de La Habana y se convirtió en primera figura del Grupo ADAD y, posteriormente, del Patronato del Teatro. Ya en su madurez obtuvo el título de Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana.

Su inicio en la vida artística profesional tuvo lugar en 1947, en Unión Radio,

aunque fue en RHC Cadena Azul donde tuvo la primera oportunidad de asumir un rol protagónico, en la radionovela *Tú me hiciste perversa*, del espacio *Mujeres indefensas*, junto al nunca olvidado primer actor Raúl Selis. Con posterioridad, pasó a Radio Progreso, hasta que integró el cuadro dramático de CMQ Radio, donde triunfó definitivamente.

Aunque trabajó muchísimo en teatro, en la radio y algo menos en cine, el mayor peso en su carrera lo ocupó la televisión, a la que consagró más de cuatro

décadas de su fecunda vida. Fue animadora en programas de participación y actriz en espacios dramatizados, reconocida como una auténtica estrella en la que confluían belleza facial y corporal y maestría interpretativa.

En los espacios televisivos dramatizados trabajó bajo la dirección de reconocidos directores como Antonio Vázquez Gallo, Carlos Piñeiro y Roberto Garriga, y junto a los actores y actrices Alejandro Lugo, Enrique Santiesteban, Violeta Casal y Margarita Balboa. ¿Cómo olvidar su Ana Bolena, la segunda de las seis esposas de Enrique VIII, en *Jaque al rey?* Entre las telenovelas, es imprescindible mencionar *Historia de tres hermanas*, transmitida entre 1957 y 1958, en la que dio vida a la malévola y memorable Reina Milanés. La fama alcanzada por Maritza con ese personaje salvó su vida, que corría peligro por su activa participación en el Movimiento 26 de Julio. De igual modo, es memorable su también súper mala Verena Contreras, en la versión televisiva de la radionovela *Medialuna*, de Dora Alonso, que tuvo un *remake* en 1997 bajo el título *Tierra brava*.

Maritza se jubiló en 1987. Continuó haciendo actuaciones especiales, como aquella del espacio humorístico *¡Gracias, doctor!*, en 1994, o en la recordada telenovela *El año que viene*, del Maestro Héctor Quintero, en 1995, que logró un elevado *rating* de teleaudiencia. Allí dio vida a la picaresca y criollísima doña Nenita Pubillones, personaje que ha quedado para siempre en el imaginario popular cubano. Como ella misma dijo, le permitió reencontrarse con un público que no la había olvidado.

Maritza fue una mujer simpática, valiente y desprejuiciada. A los más jóvenes ofreció siempre su invaluable experiencia, y a su formación profesional contribuyó de modo directo cuando junto con otros prestigiosos artistas fundó e impartió, por varios años, clases en la Escuela de Formación de Actores del Instituto Cubano de Radiodifusión. Ejerció como directora en emisoras como Radio Liberación, heredera de CMQ Radio después de 1959.

Fundadora de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), a lo largo de su carrera fue acreedora, por sus indiscutibles méritos artísticos, de

Junto a los también legendarios Raquel Revuelta y Alejandro Lugo.

numerosas condecoraciones, entre las que cabe mencionar la Distinción por la Cultura Nacional, el Premio Nacional de Televisión, la condición de Artista de Mérito de la Radio y la Televisión Cubanas, las medallas Alejo Carpentier, Frank País, Raúl Gómez García y por el Aniversario 40 de la Televisión Cubana, el Micrófono por el Aniversario 70 de la Radio Cubana y el Premio Actuar por la obra de la vida.

ACTUAR
agencia artística artes escénicas

Calle J no. 458 (altos) e/ 21 y 23, El Vedado,
Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba.
Telf.: (53) 7832 9555 / 7836 8187 / 7836 5844
Email: actuar@cubarte.cult.cu
comercialactuar@cubarte.cult.cu
Web: www.actuarcuba.com

f Actuar Cuba

Maritza nos abandonó físicamente el 12 de febrero de 2013, cuarenta y ocho horas antes del Día del Amor y la Amistad, sentimientos que cultivó y prodigó en su máxima expresión. Sus malvadas y personajes humorísticos siempre serán recordados. Por encima de ello, que ya es mucho decir, la perpetuaremos como el maravilloso ser humano que fue.

MARITZA ROSALES THE CHARMING AND PERFECT EVIL WOMAN

As she once confessed, she would rather play evil characters. Of course, in her prolific career she played the roles of a young lady and a tender woman, but the truth is that we all remember Silvia Maritza Rosales Pomares, our very first actress Maritza Rosales, as one of the "baddest" most repudiated and simultaneously (what a wonderful contradiction!) the most beloved and revered of all times.

A founder of the UNEAC, Unión de Escritores y Artistas y Cuba (Union of Writers and Artists and Cuba), throughout her career she was awarded, due to her indisputable artistic merits, with numerous decorations: the Distinción por la Cultura Nacional (Distinction for National Culture,) the Premio Nacional de Televisión (National Television Award,) the Artista de Mérito de la Radio y la Televisión Cubanas title (Artist of Merit of Cuban Radio and Television,) the Alejo Carpentier, Frank País, Raúl Gómez García and Aniversario 40 de la Televisión Cubana medals, the Micrófono por el Aniversario 70 de la Radio Cubana Distinction and Premio Actuar for a lifetime's work.

CORALITA VELOZ HEREDERA DE UN LEGADO ARTÍSTICO

Por **REDACCIÓN EXCELENCIAS**

Fotos **ANGELO SALAS**

Coralita Veloz, popular actriz cubana de cine, teatro, radio y televisión, hija de los famosos actores y cantantes Ramón Veloz y Coralia Fernández, y madre de las actrices Tahimí Alvariño y María Carla Rivero, en exclusiva para *Arte por Excelencias* confiesa sus dotes actorales innatas, inspiradas por el legado artístico familiar y el contacto con los medios de comunicación desde la niñez.

«En mi familia la actuación está en la sangre, es increíble, todos hemos sido actores y actrices: mi hermano, yo, nuestros hijos y hasta los nietos, quienes también gustan de la música. Mis padres eran muy sociables, y en casa, después del trabajo, armaban tertulias y canturías con Celina González, Carmelina Barberis..., y en este ambiente fue surgiendo mi vocación.

«No soy actriz de estudio, nunca estudié actuación, se puede decir que mi formación viene desde la cuna, porque comencé a actuar a los siete años, haciendo comerciales y una telenovela cubana llamada *Una luz en el camino*, dirigida por Antonio Vázquez Gallo.

«Me gusta leer, y he leído mucho. Es importante para todas las personas, pero para un actor es imprescindible, porque debe darles vida a personajes, y para eso entrar en su piel, en su psicología, saber por qué reacciona así, encontrar su esencia y enriquecerlo».

La candidez de su mirada inspira serenidad y confianza a la actuación de Coralita como primera actriz de múltiples series, novelas y teleteatros de radio y televisión. Meritoria su actuación en *Feliz cumpleaños* junto a Teresita Rúa y Raquel González, su estancia en Teatro

Estudio, donde compartió escenario con el actor Aramis Delgado y estuvo bajo la dirección de Huberto Llamas y del dramaturgo Nicolás Dorr.

Al preguntarle sobre su filmografía, confiesa como una experiencia única la película *Reina y Rey* (1994), de Julio García Espinosa: «Junto a la gran actriz Consuelo Vidal interpreté a una mujer alocada y extrovertida; nada que ver conmigo, de ahí que me resultara bien interesante». Esa actuación le valió un año más tarde el Premio a la mejor actriz de reparto del Concurso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

Otros filmes que marcaron su carrera artística fueron el multipremiado largometraje *La vida es silbar* (1998), dirigido por Fernando Pérez, y *Hacerse el sueco*, de Daniel Díaz Torres. Su actuación fue laureada por la Uneac en el año 2000.

«Nunca estudié actuación, se puede decir que mi formación viene desde la cuna».

«He tenido la suerte de hacer personajes, tanto en televisión como en radio, muy bonitos, fuertes, de carácter histórico, de literatura universal... Sin embargo, hay un personaje que se arraigó en el pueblo de Cuba y al que le tengo un especial cariño: la capitana Isabel de la serie televisiva *Día y Noche*, que interpreté durante diez años. Todavía hoy me identifican en la calle con este personaje, gracias al cual recibí las Medallas por el 25 Aniversario, Seguridad Personal y Servicio Distinguido del Ministerio del Interior».

Premio Actuar 2018 por la obra de la vida, fundadora de esta agencia, Coralita ha trabajado como animadora de programas musicales de televisión como *Buenas Tardes*, y en los espacios *En frecuencia* y *Sorpresa*, de Radio Liberación. Merecedora de la Distinción por la Cultura Cubana y del Sello 80 Aniversario de la Radio Cubana, cuenta con una prolífera vida artística y de formación a nuevas generaciones de actores y actrices.

«Actualmente colaboro con la producción de cortometrajes que realizan los estudiantes de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (Famca) del Instituto Superior de

Arte, pues tocan temas que nunca serán abordados en televisión. A propósito, acabo de terminar los seriales televisivos *De amores y esperanzas*, de la realizadora Raquel González, y *Promesas*, dirigido por Mirta González. Desde hace cuatro años conduzco una peña cultural en la Casa de 18 de Artex, bajo el nombre de *Coralita Veloz y sus amigos*, donde soy anfitriona y recito acompañada por el cantautor Raciél García.

CORALITA VELOZ. AN HEIRESS TO AN ARTISTIC LEGACY

Coralita Veloz is a popular Cuban actress of cinema, theater, radio and television, the daughter of famous actors and singers Ramón Veloz and Coralía Fernández and the mother of actresses Tahimí Alvaríño and María Carla Rivero.

*Bestowed with Actuar 2018 award for a lifetime's work and one of the founders of this agency, Coralita has worked as a TV entertainer in music shows such as *Buenas Tardes*, and in radio programs such as *En frecuencia* and *Sorpresa* at Radio Liberación. Awarded with Distinción por la Cultura Cubana (Award for the Cuban Culture) and Sello 80 Aniversario de la Radio Cubana, she has had a prolific artistic life and also trained new generations of actors and actresses. *

ACTUAR
agencia artística artes escénicas

Calle J no. 458 (altos) e/ 21 y 23, El Vedado,
Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba.
Telf.: (53) 7832 9555 / 7836 8187 / 7836 5844
Email: actuar@cubarte.cult.cu
comercialactuar@cubarte.cult.cu
Web: www.actuarcuba.com

 Actuar Cuba

He conocido a personas que nunca escribieron poesía y no saben que son poetas naturales, pues piensan y hablan en imágenes artísticas. También he conocido a quienes se consideran a sí mismos poetas y, sin embargo, alegan que no les va bien la redacción y se muestran incapaces de estructurar una prosa diáfana, sin detenerse a analizar que la jactancia les impide dilucidar que su prosa no es coherente porque tampoco lo es su poesía.

La buena poesía, más allá del estilo y la corriente literaria, está constituida por una distribución ordenada del pensamiento y por una pericia intrínseca para la expresión de ideas.

Agustín Labrada es un magnífico poeta y, como todos los buenos poetas, tiene también una prosa elegante y vigorosa, como lo ha demostrado a lo largo de toda su obra, en la que ha alternado la poesía con la prosa de ficción, la crítica literaria y el periodismo cultural.

Bajo el título *Teje sus voces la memoria*, de la editorial Dante, Agustín Labrada corre el riesgo de introducirse con un conjunto de ensayos en un terreno movedido, un terreno versátil en la historia, en la geografía y en la literatura, en fin, un terreno culturalmente inconstante que debe su condición a la tendencia de identificar la creación artística con el espacio físico equivalente a las denominaciones político-administrativas mexicanas.

El autor está consciente de ese riesgo, y, para no renunciar a su empresa de estudiar el devenir literario del estado de Quintana Roo, antes y después de su constitución, acude entonces a un recurso frecuente e igualmente confuso: denominar a estas tierras «Caribe mexicano». El estado de Quintana Roo tiene costas al mar Caribe; ocurre sin embargo que lo caribeño es un concepto más cultural que geográfico, y en ese sentido las tradiciones culturales de las poblaciones asentadas en estas tierras son más cercanas a lo centroamericano que a lo caribeño.

La historia del estado de Quintana Roo es muy joven y también lo es su lite-

Escrito con MAESTRÍA

ratura, aun cuando se parte del principio de que tal relación es convencional, pues no puede existir una regla que estipule el carácter patrimonial de la literatura, su pertenencia a un pedazo de tierra o a una entidad gubernamental.

En los últimos años, he leído sobre la existencia de varios grupos, asociaciones e instituciones que se han empeñado en rescatar la identidad cultural de Quintana Roo, en ocasiones con un entusiasmo desprejuiciado que los lleva a dar lo deseado por real y les empaña la visión del carácter fabricado y artificial del objeto de rescate. La carencia de una legítima cultura quintanarroense no se verifica solamente al corroborar

los altos índices de población flotante que todavía hoy registra este estado de la república mexicana, sino por el hecho en sí de que, incluso quienes se declaran quintanarroenses, no arrastran una espiritualidad común ancestral que los diferencie de otros pueblos del propio entorno geográfico.

No basta con tener un himno y un espacio físico más o menos definido para poder reclamar una identidad auténtica. En su momento, la creación de este estado respondió a determinados intereses de carácter político-administrativo, sin que existiera un genuino sustento cultural que aglomerase con una rúbrica identitaria a los diversos grupos humanos componentes del espacio físico.

A esto debe agregarse que, a diferencia de otros estados mexicanos, a Quintana Roo la globalización lo sorprendió demasiado joven, sin tener todavía los necesarios elementos superestructurales que tipifican la identidad. Con la irrupción de una posmodernidad acelerada y desmesurada, sin que de forma previa estuvieran cimentadas las raíces comunes, resulta realmente ardua la tarea de englobar en un estudio los rasgos de uniformidad cultural que pudieran estar presentes, a través de la historia, en la letra impresa de y sobre estas tierras.

Al respecto, los dos méritos esenciales de Agustín Labrada son haberse lanzado en esa búsqueda y haber obtenido tales resultados con este libro. Conocedor de las inexactitudes que le brinda el objeto de estudio, el autor enuncia una comunidad basada en los escritores y no en sus obras. De esa forma, considera que la denominada creación literaria quintanarroense responde a tres grupos de autores: los oriundos que radican y escriben en el estado, los foráneos que se asentaron y crearon aquí y, por último, los naturales o formados en el estado, pero que han desarrollado su obra en otros lugares.

Agustín Labrada, sin embargo, motivado por alguna dosis de sencillez y modestia, cae en la trampa del apocamiento y no se incluye a sí mismo en el segundo segmento de su clasificación, al que por derecho propio pertenece y cuyo reconocimiento merece tras veinte años de estar arraigado en estas tierras, en las cuales

ha estado produciendo ininterrumpidamente gran parte de su obra literaria.

Quizás sea esa misma candidez la que lo lleva, sin dejar de hacer muy acertadas y profundas estimaciones críticas, a mostrarse identificado con los autores que estudia e, incluso en ocasiones, llegar a sobrestimar los valores literarios de algunos. Aunque sea sin el afán de enaltecer a una obra o un autor, puede resultar un gesto excesivamente bondadoso el hablar, por ejemplo, de libro «aguilariano» para referirse a un texto del escritor che-tumaleño de ascendencia cubana Héctor Aguilar Camín, en la misma página en la que también se discurre sobre lo «garciamarquiano». Este último término es una adjetivación ya usual, con un sello, una marca; es una etiqueta, un estandarte para la obra del colombiano universal. Y, con el mayor respeto, no es de considerar que los textos de Aguilar Camín trasciendan hacia esos niveles paradigmáticos que merezcan su adjetivación, máxime cuando el propio Agustín reconoce que en esa obra «los tonos» que diferencian a los personajes «son tan leves que casi no se descubren» y afines hasta «en el uso del mismo lenguaje».

Se trata de un conjunto de ensayos escritos con maestría tras una búsqueda minuciosa, de una investigación que logra inventariar, con pinceladas críticas y comentarios acuciosos, lo escrito en estas tierras y sobre estas tierras. Los ensayos se encuentran agrupados en cuatro bloques de acuerdo con su unidad temática y género literario, con el ingrediente común de estar salpicados de amenas alusiones bíblicas y filosóficas.

Su lectura puede dejarnos la sensación de que los autores que han estado de paso han dejado una impronta relativamente más marcada que la dejada por los oriundos; sin embargo, esa no es una característica exclusiva de Quintana Roo. La historiografía de la Revolución Mexicana, por ejemplo, solo en las dos últimas décadas ha asistido a un incremento en la producción de autores mexicanos. Antes de los años noventa existía un predominio de autores extranjeros, sin arraigo en la cultura mexicana, que eran utilizados como fuentes esenciales por los estudiosos nacionales.

De manera profesional, a lo largo de todo el texto, Agustín Labrada

va dando fe de los datos editoriales de las obras que estudia o de las que simplemente hace mención. Quizás pudiera resultar demasiado exigente señalar que *Teje sus voces la memoria* no menguaría su excelente calidad si también incluyera pequeñas glosas biográficas sobre los diversos autores que se estudian, en aras de que el lector pueda reconocer con facilidad su pertenencia a uno de los tres grupos enunciados.

Los ensayos de este libro no son de historia de la literatura regional ni de crítica literaria: son sencillamente de ambas cosas y de mucho más, pues también se sumergen en las aguas de lo que otros han escrito sobre la literatura regional.

Agustín Labrada logra el tejido que su título sugiere, a pesar de que la materia prima no es abundante, que las hebras de esas voces no son uniformes, que el estambre de esa memoria no siempre fue bien entreverado y, sobre todo, de que la ubicación exacta del telar sea históricamente imposible.

Como enseñanza de este libro queda que este espacio geográfico ha sido, y sigue siendo, más lo que el propio Agustín llama «un set para la narrativa» que una fábrica con urdimbre literaria.

WRITTEN WITH MASTERY

Good poetry, besides its style and literary school, is constituted by an orderly distribution of thought and an intrinsic expertise on the expression of ideas.

Agustín Labrada is a magnificent poet, and like all good poets he also has an elegant and vigorous prose as he has shown throughout his work, in which he has alternated poetry with prose fiction, literary criticism and cultural journalism.

*With the book *Teje sus voces la memoria* by Dante publishing house, Agustín Labrada risks introducing himself with a set of essays on shaky ground, a versatile field in history, geography and literature; in short, a culturally inconstant ground that owes its condition to the tendency to identify artistic creation with the physical space equivalent to the Mexican political-administrative denominations. *

LA PENÚLTIMA

Con los Maestros Santos Toledo y Alberto Lescay en el Jazz Café.

Gabriel Dávalos, autor de la foto de Viengsay Valdés en la portada de la edición no. 42 de *Arte por Excelencias*.

Volver

Por **ALEXIS TRIANA**

Fotos **NELIA MORENO**

El remozado Jazz Café de La Habana, ciudad que cumple 499 años, puede ser el mejor testigo presencial de la segunda temporada de *Arte por Excelencias*. A él vinimos con la revista número 23 hace ya hoy casi cuatro años, y a él regresamos con la revista 43, con el doble de ejemplares y escoltados de muchísimos más amigos, para la última y exitosa presentación de nuestros medios impresos.

Desde Santos Toledo, Premio Nacional de Diseño, quien perseveró por mantener la imagen de este hermoso espacio en la tercera planta del Complejo Comercial Galerías Paseo e impidió la idea siempre recurrente de convertirlo en una cafetería de hamburguesas, hasta los jazzistas Roberto Fonseca y Albertico Lescay, quienes desde su escenario estarán respaldando el nuevo Festival Jazz Plaza, que convoca a la capital de la Isla el próximo enero.

Y también estuvieron y hablaron los críticos de arte Manuel López Oliva y Toni Piñera, recién llegados el primero de su exposición *Open Scene* en Detroit, Estados Unidos —como veterano vencedor de cuantos obstáculos se interpongan en el camino— y de Bogotá el segundo, porque ArtBo tuvo el stand de la revista *Arte por Excelencias* por tercer año consecutivo y ahora en mejor espacio ferial, así como la visita de José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias, entre los invitados especiales. López reseñó en el micrófono la casi crónica que aparece en el presente número 44, y evocó su presencia en el Instituto de Arte, donde apenas hacía unas semanas se produjo el multitudinario homenaje y despedida a la sin par Aretha

Franklin, sobre quien Willy Hierro escribía nuestra sección *Rodar con Arte*.

Toni Piñera, por su parte, narró cómo nuestro stand fue siempre sitio de encuentros en la capital colombiana de cuantos admiran la cultura iberoamericana y caribeña. Y resaltó la visita del presidente colombiano Iván Duque al stand de Génesis Galerías, nuevamente presente en esta edición de ArtBo, cuando el dignatario recorrió dicha feria.

Al convite igual llegó desde Santiago de Cuba el escultor y pintor Alberto Lescay, quien tiene en la edición 43 un exquisito encarte de la exposición *Viaje perpetuo*, realizada en el Memorial José Martí de la Plaza de la Revolución. Y fue él quien nos obsequió una definición histórica sobre *Arte por Excelencias* que tan preciso publicara nuestro editor y periodista Jorge Fernández Era en la plataforma www.arteporexcelencias.com (<http://www.arteporexcelencias.com/es/noticias/un-paseo-con-jazz-por-las-galerias-de-excelencias>).

De la misma manera queremos saludar desde esta sección la presencia de nuestros hermanos griegos, que estuvieron hasta que habló el último invitado, y en especial de la embajadora de Grecia en Cuba, la señora Stella Bezirzoglou, quien está promoviendo la colocación de una escultura al gran poeta Yianni Ritzos (1909-1990) que está siendo moldeada por Lescay en los talleres de la Fundación Caguayo.

Fue una exquisita tertulia de dos horas la presentación de las revistas *Excelencias* en el Jazz Café de La Habana. Conversamos sobre arte, motores y toda la cultura, en tiempos en que sentarse a conversar sin aparatos tecnológicos de por medio es quizás nuestro mayor hallazgo colectivo. Que se repita.

20/20
A LOS
40

FESTIVAL INTERNACIONAL
DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO

6 - 16
DICIEMBRE
2018
LA HABANA
CUBA

34

FESTIVAL
INTERNACIONAL
JAZZ PLAZA
2019

JAZZ
PLAZA

DE LA HABANA
A SANTIAGO

JESGAY

14-20
ENERO 2019

