

PLUSULTRA
PUBLICACIÓN A BORDO

PUBLICACIÓN
MULTICULTURAL
DE IBEROAMÉRICA
Y EL CARIBE

Año X, no. 47
Septiembre-Octubre
2019

arte

POR EXCELENCIAS

Alexandra
2019

25 *fiesta de la cultura* IBERO AMERI CANA

del 24 al 30
de octubre
HOLGUÍN, CUBA 2019

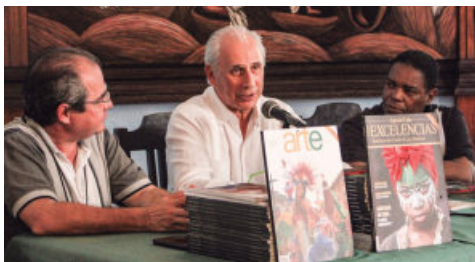
EL CARIBE EN IBEROAMÉRICA
la utopía
de lo posible

diseño: Raul Barea

Artesantander 2019: Un escaparate de creaciones artísticas.

(<https://bit.ly/32YyPLL>)

José Carlos de Santiago en la Fiesta del Fuego.

(<https://bit.ly/2SMk3CY>)

Arte por Excelencias rinde homenaje a los 80 del Teatro Suñol.

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

Quince años de un mar de artes en Gibara.

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

Personaje de Arte por Excelencias

El fuego jamás se apaga.

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

3 QUE LA CULTURA SEA NUESTRA INSPIRACIÓN
José Carlos de Santiago

4 LOS QUINCE DE ART BO
BOGOTÁ SE EN GALANA DE ARTE
Toni Piñera

10 ESTAMPA: 4 DÍAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Taissé del Valle Valdés

14 GUAYASAMÍN: CIEN AÑOS POR TODO LO ALTO
Yurien Portelles

37 EL FUEGO JAMÁS SE APAGA
Reinaldo Cedeño

41 GIBARA: UN CONSTANTE MAR DE ARTES
Erian Peña Pupo

45 CUBA Y SU CULTURA
María Elena Balán

53 BULL MUSIC FESTIVAL
LA MÚSICA ES VIDA
Yordanis Ricardo Pupo

66 LA POESÍA QUE ES
Thimo Pimentel

70 EL CABILDO, UN ESPACIO ABIERTO A LA CULTURA
Nubia Stella Parra

EDITOR Y DIRECTOR GENERAL JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO
ASESORA EDITORIAL CONSUELO ELIPE RAMOS
REDACTORA JEFE ANA MARÍA GÓMEZ
CORRESPONSAL PERMANENTE EN CUBA JORGE IGNACIO COROMINA SÁNCHEZ
COORDINACIÓN JULIET AGUILAR CEBALLOS
EDITOR JEFE FRANCESCO ROSSINI
EDITORA EJECUTIVA LOURDES MEDEROS MATOS
EDITOR Y CORRECTOR JORGE FERNÁNDEZ ERA
DISEÑO GRÁFICO RAÚL GONZÁLEZ CRESPO
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
COLABORACIÓN EDITORIAL FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES, ARTEX S.A., EGREM, CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS, AGENCIA ACTUAR, ESCENARTE, EMSEPET, AGENCIA CARICATOS, CONSEJO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS, MINCULT, GALERÍAS GÉNESIS, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE SANCTI SPÍRITUS, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE LA HABANA, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE SANTA CLARA, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE GRANMA
HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO DIANA ROSA RIESCO, ISEL PÉREZ, SHEYLA C. ESTUPIÑAN, TONI PIÑERA, YURIEN PORTELLES, MANUEL LÓPEZ OLIVA, WALFRIDO REVILLA, RAMÓN CASALÉ SOLER, LUIS REY YERO, JOSÉ ÁNGEL TÉLLEZ VILLALÓN, MARÍA DEL CARMEN TAMAYO, REINALDO CEDEÑO, MARÍA ELENA BALÁN, DUNA VIEZZOLI, YORDANIS RICARDO PUPO, VIRGILIO MARTINTO RUIZ, EMIR GARCÍA MERALLA, ANA MARÍA DOMÍNGUEZ, CELIA ROSA ALONSO, VIVIAN MARTÍNEZ TABARES, JORGE ZURITA, WILLY HIERRO ALLEN, THIMO PIMENTEL, YURICEL MORENO, OMAR VALIÑO, MARILYN GARBAY, NUBIA STELLA PARRA, TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS, MARTHA SÁNCHEZ, ERIAN PEÑA PUPO, ANGELO SALAS, GABRIEL DÁVALOS, ARES, ALEXIS TRIANA, KEVIN MANUEL NOYA, NELIA MORENO, ADALBERTO ROQUE, SERGIO PARRA
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:
PUBERTAD
 Alejandro Lescay,
 Acrílico y carboncillo
 sobre lienzo, 2019.
 200 cm x 150 cm

En contraportada:
**LA VIRGEN
 DEL TELÉFONO**
 Cristina Fonollosa,
 Acrílico sobre lienzo,
 2007. 27 cm x 35 cm

MAY CULTURE BE OUR INSPIRATION!

Last August 15, when the ruins of “Panama la Vieja” were illuminated and we could see at night the ancient tower, a symbol of the 500 years of existence of Panama City, the need to invest in the promotion of culture was again demonstrated to me, either on showing the value of heritage regarding the knowledge of history by the new generations, its incentive for tourism as an engine of sustainable development, or even for the upholding of the self-esteem of our nations.

It is perhaps the lesson that this type of event leaves us, and it is futile to dedicate even a minute to those who try to subtract from credit, both in Panama City and in Havana, because the current capitals are not at the same point of the former foundation. At a stroke, historian Eusebio Leal would erase them, whose deeds for the restoration of Old Havana district is a model of life and work.

The bottom line is to take full advantage of these fabulous opportunities that will still extend for a whole year, and go beyond the 500th anniversary ads at bus stops, the image on subway cards and car license plates. Especially when Panama was declared since 2016 Iberian-American Cultural Capital by the “Unión de Ciudades Iberoamericanas” (Union of Iberian-American Cities,) and Havana, the “Capital de la Coctelería en Iberoamérica” (Capital of the Cocktail Bar in Iberia-America) by the Iberian-American Academy of Gastronomy. There is so much still that it is possible to do

It is the spirit present at the Congress of Architects of Panama that has just claimed to re-dream the city and rescue the built heritage, and the call of Panamanian writers at the International Book Fair, and that is appreciated in the dozens of vigorous murals of painters in the twenty-six districts, at the initiative of the Mayor’s Office of Panama.

Amidst the third edition of the Panama Ballet Festival, at the end of July, two young first figures of the National Ballet of Cuba, Grethel Morejón and Dani Hernández, gave master classes to Panamanian students. And I was wondering why this was not a more common event in the cultural exchange if Havana and Panama were port cities, and on November 16 the former will be the celebrating its half millennium, too.

I turn to the proposal that UNESCO will make several countries in the area very soon, led by the “Consejo Nacional de Patrimonio de Cuba” (National Heritage Council of Cuba,) and which Dominican, Colombian and Venezuelan friends joined enthusiastically. It was born from the debates in the Gastronomic Seminary of Trinidad, a thriving patrimonial and tourist city, about the need for the casaba, a food originating from the first inhabitants of the Caribbean, to be registered on the representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

It is for this reason that the “Grupo Excelencias” is promoting that Havana, on the occasion of the celebrations for the half millennium, set a new record just on Guinness Records Day, and that it registers the biggest parade of old cars that can take place, quite an homage event to creativity and innovation, for keeping and maintaining them despite any shortages and the blockade.

For those who still believe that I am raving, I go back to the editorial published for the twenty years of the “Grupo Excelencias”: «In 1983 I made my first trip to the Dominican Republic. There I began to know these towns so rich, diverse and fun with respect to the old continent. In 1992 I traveled to Cuba, and from that moment I gradually got to know the Caribbean countries. But it was in 1997 when the desire to communicate to others those “excelencias” (excellences) that I had been able to know woke up: diversity was the element that moved me the most».

Then we said that to reach two decades of existence had not been a challenge, but only to follow our instincts of communicators and to have a very clear idea that it is a constant in these 500th anniversaries of “Panama la Vieja” and Havana: «Iberia-America and the Caribbean were our greatest inspiration». Today they continue to be on our road. May culture be always that inexhaustible reservoir where we all drink from!

QUE LA CULTURA SEA NUESTRA INSPIRACIÓN

Este 15 de agosto, cuando se iluminaron las ruinas de Panamá la Vieja y pudimos divisar en la noche la vetusta torre símbolo de los 500 años de existencia de Ciudad Panamá, quedó evidenciada nuevamente para mí la necesidad de invertir en el fomento de la cultura, sea en la puesta en valor del patrimonio para el conocimiento de la historia por las nuevas generaciones, su incentivo para el turismo como motor de desarrollo sustentable, y hasta para el sostenimiento de la propia autoestima de nuestras naciones.

Es quizás la lección que nos deja este tipo de acontecimientos, y es estéril dedicarle siquiera un minuto a los que intentan restarles crédito, tanto en Ciudad Panamá como en La Habana, porque las actuales capitales no se encuentran en el mismo punto de la otrora fundación. De un plumazo los borraría el Historiador Eusebio Leal, cuya gesta por la restauración de La Habana Vieja es un modelo de vida y obra.

Lo esencial es aprovechar al máximo estas fabulosas oportunidades que aún se extenderán por todo un año, e ir más allá de los anuncios del 500 en las paradas de los autobuses, la imagen en las tarjetas del metro y las placas de los automóviles. Máxime cuando Panamá fue declarada desde el 2016 Capital Cultural Iberoamericana por la Unión de Ciudades Iberoamericanas, y La Habana Capital de la Coctelería en Iberoamérica por la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Hay tanto aún que es posible hacer...

Es el espíritu que evidenciaba el Congreso de Arquitectos del Istmo que acaba de reclamar volver a soñar la ciudad y rescatar el patrimonio edificado, la convocatoria de los escritores panameños en la Feria Internacional del Libro, y que se aprecia en las decenas de vigorosos murales de los pintores en las veintiséis demarcaciones, por iniciativa de la Alcaldía de Panamá.

En medio de la tercera edición del Panamá Ballet Festival, a fines de julio, dos jóvenes primeras figuras del Ballet Nacional de Cuba, Grethel Morejón y Dani Hernández, ofrecieron clases magistrales a los estudiantes panameños. Y me preguntaba

por qué no era este un hecho más común en el intercambio cultural si La Habana y Panamá eran ciudades puerto, y el próximo 16 de noviembre la primera estará igual celebrando su medio milenio.

Recurro a la propuesta que harán muy pronto a la Unesco varios países del área, liderada por el Consejo Nacional de Patrimonio de Cuba, y a la que se sumaron con entusiasmo los amigos dominicanos, colombianos y venezolanos. Nació de los debates en el Seminario Gastronómico de Trinidad, pujante ciudad patrimonial y turística, acerca de la necesidad de que el casabe, alimento originario de los primeros habitantes del Caribe, sea inscrito en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Es por esa razón que el Grupo Excelencias está promoviendo que La Habana, a propósito de las celebraciones por el medio milenio, establezca un nuevo récord justo el Día de los Récords Guinness, y que inscriba el mayor desfile de carros antiguos que pueda sucederse, todo un canto a la creatividad y la innovación, al sostenerlos por encima de cualquier carestía y bloqueo.

Para quien aún crea que desvarió regreso al editorial publicado por los veinte años del Grupo Excelencias: «En 1983 hice mi primer viaje a República Dominicana. Ahí comencé a conocer estos pueblos tan ricos, diversos y divertidos respecto al viejo continente. En 1992 viajé a Cuba, y a partir de ese momento fui conociendo poco a poco los países del Caribe. Pero fue en el año 1997 cuando se despertó el ansia de comunicar a los demás aquellas excelencias que yo había podido conocer: la diversidad fue el elemento que más me conmovió».

Entonces dijimos que cumplir dos décadas de existencia no había sido un reto, sino tan solo seguir nuestros instintos de comunicadores y tener una idea bien clara que en estos 500 de Panamá la Vieja y La Habana es una constante: «Iberoamérica y el Caribe fueron nuestra mayor inspiración». Hoy lo siguen siendo en cualquiera de nuestros pasos. Que la cultura sea siempre ese reservorio inagotable donde bebamos todos.

José Carlos de Santiago
Presidente Grupo Excelencias

LOS QUINCE DE ARTBO

BOGOTÁ SE ENGALANA DE ARTE

Por **TONI PIÑERA**

Fotos **ARCHIVO EXCELENCIAS**

El tiempo vuela. Aquella incipiente Feria Internacional de Arte que nació en la capital colombiana en 2005, esa que ha cambiado el rostro de la hermosa ciudad de Santa Fe de Bogotá, transformándola en un sitio obligado de arte en el sur del continente, y en su propio país acercándolo a todos los rincones como algo cotidiano como sus montañas,

llegará a la 15ta. edición en este septiembre, entre el 19 y el 22 del noveno mes. Instante de alegría y también de reflexión para mirar su porvenir.

Bogotá ha devenido, desde entonces, una vitrina importante del arte latinoamericano y universal, donde los creadores locales y otros muchos, llegados desde toda la América y el mundo, exhiben sus más recientes trabajos a un

público ávido y cada vez más conocedor que apoya y reivindica esta iniciativa, fundada/organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá. Y este 2019 no será una excepción. Durante cinco días, el importante foro recibirá, en el renovado y céntrico recinto de exposiciones Corferias, a cerca de sesenta galerías de México, Venezuela, España, Estados Unidos, Brasil, Turquía, Argentina, Ale-

mania, Francia, Perú, Ecuador, Cuba y Colombia, representada esta última por veinte instituciones. Estarán ubicadas tanto en la sección Principal —galerías nacionales e internacionales consolidadas, de vanguardias y emergentes— como en la categoría 21m2, compuesta por una serie de instituciones jóvenes de hasta seis años de la mano de propuestas refrescantes y novedosas que abrirán, aún más, el abanico de contemporaneidad mostrado aquí.

En esta 15ta. edición, ArtBo muestra una personalidad propia, algo difícil de lograr en tan corto tiempo por otras citas de este tipo en el mundo. Porque, entre otras importantes cuestiones, pone en primer plano el quehacer artístico de los creadores de Nuestra América, potenciando la capacidad de estos, al abordar de diversas maneras la realidad a partir de la riqueza interior y la poesía característica de las personas que viven en este lado del mundo. A ello se suma el talento y los deseos de hacer, diferentes con esa nota de colorido que tanto llama la atención dondequiera que este se exponga. Devenida un epicentro dinamizador de cultura/arte, ArtBo es el eje del Mes del Arte en Bogotá, e impulsa más de 130 espacios dedicados a las prácticas artísticas en la ciudad. La Feria, no hay dudas, se ha convertido en estímulo para otras plataformas de comercialización y de visibilidad, afianzándose como el escenario por excelencia para la divulgación del arte en Colombia y como referente clave en América Latina. Las diversas galerías, centros de arte, museos traen en sus nóminas nombres importantes, maestros y jóvenes talentos latinoamericanos que arman una suerte de arcoíris visual de lo que se ha hecho y lo que se produce hoy. En ese conglomerado de formas de hacer se vierten las raíces que nos han legado europeos, asiáticos y de otras regiones, imprimiéndole un aire de universalidad que motiva al espectador.

ARTE CUBANO EN ARTBO 2019

ArtBo es mucho más amplia cuando en el camino, además de la muestra central de las galerías, se suman otras áreas, con secciones como Proyectos, en la que diversas galerías muestran la obra de un solo artista cada una; Referentes, catá-

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

logo de actitudes; Sitio, con obras que tienen la intención de estimular la percepción del espectador; Foro, un espacio para reflexionar en voz alta; Articularte, un espacio cuya dinámica gira en torno a la acción e intervención de quienes lo visitaban; ArteCámara, Libro de Artista, sección que reúne propuestas que ven en el libro un medio para difundir contenidos artísticos; así como el área de Publicaciones. En este espacio respira nuestra revista *Arte por Excelencias*, que toma parte en ArtBo desde el lejano 2009, durante la octava edición. En ese momento se distribuía en el área de alguna galería cubana participante, y desde ese primer instante despertó allí un gran interés de galeristas, promotores, estudiantes de arte,

profesores, directivos y centros culturales. Desde hace algunos años se mantiene un stand donde *Arte por Excelencias* exhibe su quehacer junto a otras importantes publicaciones de arte de Colombia, Estados Unidos, Europa y América Latina, y resulta un punto focal entre revistas de la talla de *Art Nexus* (Colombia), *Arte al Día* (Estados Unidos), *L'Officiel Art* (Francia), *Terremoto* (México), *Art* (Gran Bretaña), así como de museos de arte e instituciones culturales.

Este año, además de los artistas cubanos que siempre acompañan galerías de muchos países, la 15ta. Feria acogerá nuevamente a dos reconocidas instituciones de arte nuestras: la Acacia y la Servando, pertenecientes a Génesis, del Ministerio ▶

El pueblo, culto y generoso, en masa acude a cada edición del evento.

Un aire de universalidad que motiva al espectador.

de Cultura de Cuba. Ambas llegarán a Bogotá con dos interesantes proyectos que reúnen la obra de creadores cubanos de distintas generaciones y tendencias, que de una manera u otra subrayan la versatilidad de la plástica nuestra. René Francisco Rodríguez (Premio Nacional de Artes Plásticas), Inti Hernández, Liset Castillo y Glexis Novoa aparecen en la nómina de Acacia, en una muestra que pone en primer plano la construcción formal de la obra, desde la sofisticación estética y el buen hacer, rozando temáticas que van desde la religión, antropología, reconstrucción de la memoria y la identidad. «Todos los artistas seleccionados trascienden las líneas estéticas de una cartografía insular, caribeña y tercermundista, llegando a producir piezas en las que resulta imposible identificar el lugar de origen. Este proyecto hace evidente el cambio de operatoria de los artistas cubanos, al dejar atrás viejos cánones estéticos y operar desde afuera (cuestiones de corte universal) hacia adentro (lo particular o nacional)».

La Servando propone en esta ocasión un diálogo entre tres artistas: Adrián Fernández (fotografías con una suerte de paisajes donde inserta esculturas de metal que se refieren a espacios imaginarios...), Ángel Ricardo Ríos (pinturas gestuales de alto calibre estético, plenas de colorido que enfoca la naturaleza), y Juan Carlos Alom. Ellos se enlazan a partir de la labor de exploración que realizan del espacio que los rodea, envuelve, ya sea desde lo físico real, imaginario o posible, e íntimo.

Pintura, instalación, dibujo, fotografía, escultura, objetos artísticos, video... se dan la mano en el espacio cubano, en propuestas conceptuales, paisaje y de temática social. Son estéticas diferentes con un toque más universal, aunque no dejan de ser cubanos, pero que están acordes a las tendencias que se mueven en el arte en este momento.

UN ARTE PLURAL PLENO DE CREATIVIDAD

Nombres cimeros de tendencias y movimientos en América Latina y el mundo sobresaldrán en la Feria de 2019 en Bogotá, junto con otros ejemplos más cercanos en el tiempo, pero que tienen ya un lugar en el firmamento del arte. Ellos proyectarán su subjetividad sobre

ARTBO ES EL EJE DEL MES DEL ARTE EN BOGOTÁ, E IMPULSA MÁS DE 130 ESPACIOS DEDICADOS A LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS.

los productos del kitsch, enriquecerán el quehacer plástico del área con sus novedosos performances, matizarán de conceptos visuales las más variadas obras, instalarán ideas, grabarán tradiciones, dibujarán vidas, pintarán el tiempo con sus matices creativos, respirarán entre formas y colores las tecnologías más contemporáneas, y elaborarán proyectos de sus propias comunidades a la manera del arte.

Pero no solo los creadores, con sus carpetas debajo del brazo, llegarán a Bogotá, para dibujar con sus distintas tonalidades una feria sui géneris, en el concierto de estos encuentros a nivel internacional. Dada la importancia que adquiere Art Bo en el mundo, muy específicamente como fiel embajadora del arte en Latinoamérica, coleccionistas, especialistas, curadores, directores de museos interesados en cuestiones culturales de los más variados rincones del planeta se darán cita aquí. Ello se debe, en gran medida, a la seriedad, el espíritu de trabajo y tesón con que han tomado el encuentro, en primer lugar sus organizadores. También por el interés en participar de galeristas y artistas, y, sobre todo, por el apoyo del público. Dígase el pueblo, que culto, generoso, y deseoso de respirar conocimiento y sumar más en cuestiones de arte y cultura, en masa acude a cada edición del evento. ArtBo les sirve el arte en la mesa (su casa), y ellos lo reciben con los brazos abiertos. Más allá de las fronteras de ArtBo se abren, desde hace tiempo, otras ferias que matizan de formas/colores rincones de la ciudad: Arte-Barcú, Feria del Millón, Odeón...

que junto a las muestras abiertas en diferentes galerías, museos y centros alternativos por toda Bogotá la transforman en una inmensa galería del arte actual.

THE "FIFTEEN-YEAR" CELEBRATION OF ARTBO

Time flies. That incipient International Art Fair, which was born in the Colombian capital in 2005 (that one that has changed the face of the beautiful city of Santa Fé de Bogotá, transforming it into a must site of art in the south of the continent, and in its own country bringing it closer to every corner as something as common as its mountains), will celebrate the 15th edition next September 19-22: a moment of joy and also of reflection to look to its future.

Bogotá has become, since then, an important showcase of Latin American and universal art, where local creators and many others, coming from all over the Americas and the world, exhibit their most recent works for an avid and increasingly knowledgeable public that supports and vindicates this initiative, founded and organized by the Chamber of Commerce of Bogotá. And this 2019 will not be an exception. For five days, the important forum will welcome, in the renovated and central Corferias exhibition center, about sixty galleries of Mexico, Venezuela, Spain, the United States, Brazil, Turkey, Argentina, Germany, France, Peru, Ecuador, Cuba and Colombia, represented by twenty institutions.

GALERÍA SERVANDO REGRESA A ARTBO

De la serie *Memorias pendientes*, Impresión digital, Adrián Fernández.

El placer de tener una mascota, Óleo sobre tela, Ángel R. Ricardo Ríos.

Repatriado. Plata sobre gelatina, Juan Carlos Alom.

La Feria Internacional de Arte de Bogotá se ha consolidado como uno de los centros fundamentales en el intercambio cultural y en la consolidación del mercado latinoamericano. Durante cuatro días confluyen galerías, curadores, artistas y público en una de las vitrinas culturales de mayor trascendencia en las artes plásticas de la región.

La feria celebrará su edición 15 con un programa de actividades que se destaca por ser uno de los más refrescantes y arriesgados en sus modelos comerciales. Galería Servando propone nuevamente la participación gracias a los resultados que se han logrado en otras ocasiones, donde el arte cubano estuvo representado por varios de los artistas de nuestra nómina y fueron expuestos sus últimos trabajos.

Esta vez el proyecto propone un diálogo entre tres artistas: Adrián Fernández, Ángel Ricardo Ríos y Juan Carlos Alom, cuyo nexo se establece a través de la exploración que realizan del espacio que les envuelve, ya sea desde lo físico real, imaginario o posible, e íntimo.

Adrián Fernández es uno de los artistas imprescindibles de su generación en Cuba. Mostrará una serie fotográfica exhibida en la recién finalizada XIII Bienal de La Habana. Las imágenes se conciben como paisajes donde se insertan esculturas de metal que hacen referencia a un espacio imaginario, posible, pero a la vez engañoso creado por el artista.

Juan Carlos Alom constituye uno de los creadores cubanos de más sobresaliente trayectoria dentro de los ámbitos de la fotografía y el cine documental y experimental. Su quehacer participa, junto al de otros grandes artistas cubanos, del impulso generacional de los años noventa, empeñado en oxigenar los antiguos presupuestos discursivos y estéticos del género.

Por último, se exhibe un conjunto de obras recientes de Ángel R. Ricardo Ríos, quien nos conduce a un espacio domi-

nado por la naturaleza, situándonos ante una experiencia visual extraordinaria determinada por la apoteosis del color, el exceso y la liberación del gesto. Es una pintura eminentemente gestual, en la que no existen reglas ni estereotipos, una suerte de superficie desenfrenada en la cual las formas parecen expandirse rompiendo los límites del cuadro. Entre lo figurativo y lo abstracto, se reconocen motivos florales que devienen pretextos para aludir a otro de sus temas esenciales: lo sensual y erótico.

"GALERÍA SERVANDO" RETURNS TO ARTBO

The International Art Fair of Bogotá has established itself as one of the fundamental centers for cultural exchange and the consolidation of the Latin American market. For four days, galleries, curators, artists and the public come together in one of the most important cultural showcases in the plastic arts of the region.

The fair will celebrate its 15th edition with a program of activities that stands out as one of the most refreshing and daring in its commercial models. Galeria Servando participates thanks to the results that have been achieved on other occasions, where Cuban art was represented by several of the artists of our own and their last works were exposed.

This time the project proposes a dialogue between three artists: Adrián Fernández, Ángel Ricardo Ríos and Juan Carlos Alom, whose link is established through the exploration they make of the space that surrounds them, whether from the real physical, imaginary or possible, and intimate levels.

gênesis
GALERÍAS DE ARTE

Servando
Galería de Arte

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

Galería Acacia

arte universal para ArtBo

Madrepatría, Liset Castillo, 2018.

En esta edición 15 de ArtBo, Galería Acacia regresa con un proyecto enfocado en destacar un tipo de arte que dirige su mirada hacia la construcción formal de la obra, desde la sofisticación estética y el buen hacer, y que a partir de ahí vuelve a carenar tópicos como la religión, la antropología, la reconstrucción de la memoria y la identidad, que han caracterizado nuestra producción.

En tal sentido, los artistas seleccionados han trascendido las líneas estéticas de una cartografía insular, caribeña y tercermundista, llegando a producir piezas en las que resulta imposible identificar el lugar de origen. Este proyecto hace evidente el cambio de operatoria de los artistas cubanos, al dejar atrás viejos cánones estéticos y operar desde afuera (cuestiones de corte universal) hacia adentro (lo particular o nacional).

René Francisco Rodríguez asocia el comentario político, social y la sátira con el uso del videoarte, la instalación, el arte de acción y la pintura misma. Su obra establece un diálogo con cuestionamientos actuales del arte contemporáneo. Su trabajo ha sido exhibido en diferentes muestras personales (*Deuda*) y colectivas (*La noche boca arriba*), y recientemente *HB*, como parte de la XIII Bienal de La Habana, así como en la Feria Internacional ArtBo 2018.

La obra de Inti Hernández tiene un fundamento filosófico. Gravita entre el tiempo cronológico y el psicológico. Su punto de vista temporal se expresa en circunstancias particulares como la soledad, la espera, la monotonía social. Tiene en su haber la muestra personal *Cotidiana* (2016) y las colectivas *Caja china*, *La noche boca arriba* y *HB*, además de su participación en Pinta Londres 2014.

Glexis Novoa ha producido su obra en medios diferentes: pintura, instalación, performance y dibujo. Su trabajo recurre repetidamente a la arquitectura del poder, toman-

Sendero de vida XVIII, Inti Hernández.

do como tema principal la historia social. Participó también en *HB*.

Liset Castillo presenta la serie de lienzos *Madrepatría*, obras bidimensionales con arena y acetato como materiales principales. Significa, más que nada una metáfora de la sociedad contemporánea. El paraguas, invertido y agujereado, ha dejado de cumplir la presunta función de protección para la cual ha sido diseñado. Muestras colectivas: *La noche boca arriba* y *HB*. Ferias internacionales: Arco 2019 y ArtBo 2018.

GALERÍA ACACIA: ARTE UNIVERSAL PARA ARTBO

In this 15th edition of ArtBo, "Galería Acacia" returns with a project focused on highlighting a type of art that sets its sight on the formal construction of the art work, from the aesthetic sophistication and good work. And from that point on, it again delves into topics such as religion, anthropology, the reconstruction of memory and identity, which have characterized our production.

In this sense, the selected artists - René Francisco Rodríguez, Inti Hernández, Glexis Novoa and Liset Castillo - have transcended the aesthetic lines of an insular, Caribbean and third-world scenario, even producing pieces in which it is impossible to identify the place of origin. This project makes evident the change of operational dynamics of Cuban artists, leaving behind old aesthetic canons and operating from the outside (issues of universal slant), inwards (particular or national things).

genesis
GALERÍAS DE ARTE

Tel.: (+53) 78631153 / 72041364
Web: www.acaciagalera.com

4 ESTAMPA

días de arte contemporáneo EN MADRID

Por **TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS**

Fotos **CORTESÍA DE LA ENTREVISTADA**

Estampa 2019, la feria de arte contemporáneo que se realiza del 17 al 20 de octubre en las instalaciones de Ifema, Madrid, es una de las más consolidadas en el circuito de ferias internacionales. La XXVI edición incluye la participación de setenta y cinco galerías de arte contemporáneo y cinco proyectos institucionales con alrededor de un millar de artistas nacionales e internacionales.

Son cuatro días que aglutinan a coleccionistas y galeristas en la gran cita de otoño del mercado del arte en España. Sobre los pormenores, la comisaria Alicia Ventura conversó en exclusiva con *Arte por Excelencias*.

¿QUÉ APORTA ESTAMPA?

Estampa hace ya un tiempo se ha convertido en referencia para las mejores galerías españolas. El coleccionista español, y cada vez más el internacional,

tiene en la feria el panorama más actual de los artistas de nuestro país. Es un encuentro entre profesionales del arte que refresca cada año el panorama más emergente y de mediana carrera en paralelo con grandes firmas que se ven inspiradas y renovadas junto a sus jóvenes colegas. La introducción cada vez mayor de secciones comisariadas cumplirá en la feria una función pedagógica y de muestreo que permitirá al coleccionista, comisario o programador contemplar panoramas temáticos de un solo golpe de vista, facilitándole la lectura y la labor curatorial de las colecciones.

¿CÓMO HA SIDO EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS?

Como todos los años, el rigor en la selección es máximo. Hay calidad de artistas y galerías, discursos cruzados, técnicas en continua evolución y proyectos redondos en sí mismos que nos permiten juzgar —si utilizamos esta palabra que algo me asusta— trabajos novedosos que se presentan.

¿QUÉ ARTISTAS Y TÓPICOS ENCONTRAREMOS EN LA SECCIÓN ESPECIAL DE FOTOGRAFÍA?

La fotografía, como está sucediendo en todas las disciplinas, se encuentra en un momento muy ecléctico, por eso a mí me gusta utilizar la expresión «lenguajes de la fotografía». Esto es lo que veremos en la sección. Las diferentes galerías mostrarán diversos proyectos de artistas cuyo lenguaje de expresión es la fotografía en distintos soportes, técnicas y herramientas, configurando una variedad de estéticas y temáticas actuales que el artista pone, a través de este lenguaje, al servicio de la sociedad de una manera claramente propositiva.

Alicia Ventura, una de las comisarias de Estampa 2019.

La feria por dentro.

¿POR QUÉ UNA SECCIÓN ESPECIAL DE FOTOGRAFÍA?

En los últimos años, al contrario de lo que sucedió desde 2007 en adelante, la fotografía vuelve a estar en un segundo nivel en las ferias de arte más importantes del mundo. Solía ser habitual que ocupara grandes espacios en los stands, pero ya no sucede así. Han proliferado ferias específicas, pero me sigue preocupando que el arte esté al servicio de las modas. Mi sección es una llamada de atención hacia esta disciplina y, más aún, a cómo esta disciplina ha generado nuevos lenguajes.

¿SOBRE QUÉ PIEZAS Y ARTISTAS DEBEMOS PONER MAYOR ATENCIÓN?

Habrán artistas de diferentes países, estéticas y edades. Desde Jordi Colomer en la galería ADN, que nos representó hace muy poco en la Bienal de Venecia, pasando por Vallhonrat en la Galería Aural, firme apuesta por uno de los maestros de la fotografía. Otros con carreras menos extensas todavía, pero que representan el panorama más actual, véase Juan Baraja en Espacio Líquido, Carolina Botero en

Galería Silvestre. Como novedad y ejemplo de la utilización de la fotografía como documento tendremos un nuevo trabajo de Boa Mistura en Raquel Ponce. La ya consolidada galería Alarcón Criado nos trae una representación de los artistas de su staff que utilizan la fotografía como un elemento más de construcción de un discurso junto a otras disciplinas con nombres como Grosppierre o Voucher.

¿FOMENTAN EL COLECCIONISMO PRIVADO A TRAVÉS DE ESTAS PLATAFORMAS?

Cualquier forma de fomentar el coleccionismo privado es válida, en tanto este colectivo se ha convertido en los últimos años en el soporte en muchos sentidos del arte contemporáneo. Qué menos que facilitarle la tarea y agradecerlo de diversas formas.

¿QUÉ RETOS QUEDAN POR DELANTE A ESTAMPA?

El mayor reto de Estampa es consolidarse como una de las citas imprescindibles en el mundo de las ferias, cosa que ya va logrando año tras año, convertirse en el referente de las galerías de nuestro país.

ESTAMPA: FOUR DAYS OF CONTEMPORARY ART IN MADRID

Estampa 2019, the contemporary art fair that takes place during October 17-20 at the premises of Ifema, Madrid, is one of the most consolidated in the circuit of international fairs. The XXVI edition includes the participation of seventy-five contemporary art galleries and five institutional projects with around a thousand national and international artists.

Four days that bring together collectors and gallery owners in the great autumn event of the art market in Spain. On the details, Commissioner Alicia Ventura spoke exclusively with "Arte por Excelencias."

"Estampa, has become, since a good while ago, a reference for the best Spanish galleries. Spanish collectors, and increasingly those international, have at the fair the most current scene of the artists of our country. It is a meeting between art professionals that refreshes every year the most emergent and mid-career panorama in parallel with large firms that are inspired and renewed with their young colleagues".

28 Feria Internacional Arte Contemporáneo ARTESANTANDER 2019

UN ESCAPARATE DE CREACIONES ARTÍSTICAS

Texto y fotos **CORTESÍA DE ARTESANTANDER**

Después de cinco días de intensa actividad expositiva, Artesantander 2019 cerró las puertas de su edición 28 con una sensación muy positiva en cuanto a aceptación de los proyectos, artistas y galerías, reunidos en el salón Sardinero del Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander entre el 13 y el 17 de julio.

Cerca de siete mil personas visitaron los cuarenta y dos stands de la feria,

en lo que algunos galeristas han denominado un «paseo por micromuseos o por una calle de galerías». Sin olvidar la calidad de las obras y piezas expuestas en el resto de espacios que configuran esta edición: Museo Redondo, con su selección de piezas redondas, en lo que denominan «cuadratura»; Santander Music, con las piezas de la diseñadora italiana Michela Picchi; las delicadas obras de la artista mallorquina Amparo

Sard en el stand del Instituto de Estudios Baleares; y la estimable presencia de la editorial cántabra Nocapaper, la librería Gil y Carmen Alonso Libros.

Cinco jornadas en las que destacaron la visita de los participantes y un importante incremento de alumnos inscritos en el VII Encuentro de Coleccionismo, Arte contemporáneo y Sociedad; y el sector profesional del arte contemporáneo y el coleccionismo «Un futuro me-

por a través del debate» (UIMP 2019), dirigido por Isabel Durán, presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), y Jaime Sordo, presidente de la Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo.

En cuanto a las ventas, se observan puntos rojos en los stands de Gema Llamazares, Rafael Ortiz, Puxagallery, Espacio Mínimo, Espai Tactel, Espacio Olvera, Javier López & Fer Francés, Acervo, Marta Cervera, y A Pick Gallery / Opere Scelte / Set Espai d'Art. Piezas de los artistas Arancha Goyeneche, Janek Zamoyski, Dorothea von Elbe, Mar Solis, Leonor Serrano Rivas, Eduardo Sarabia, Guillermo Peñalver, Antonio Fernández Alvira, James Scott Brooks, Paula Rubio Infante, Manu Muniategiandikoetxea y Magda Delgado han sido adquiridas por particulares, coleccionistas o instituciones.

La asistencia de público ha sido muy satisfactoria, mayor que en ediciones anteriores. Todos los talleres incluidos en el programa Arte Menudo han tenido el aforo de niños completo. Visitas guía-

CERCA DE SIETE MIL PERSONAS VISITARON LOS CUARENTA Y DOS STANDS DE LA FERIA.

Un «paseo por micromuseos o por una calle de galerías».

La asistencia de público ha sido muy satisfactoria.

das como la de María von Touceda han superado todas las expectativas.

El director de Artesantander, Juan González de Riancho Bezanilla, se muestra muy satisfecho. El trabajo de planificación y organización ha cumplido sus objetivos, posibilitando una feria equilibrada y diversa. Durante cinco jornadas se aglutinaron galerías veteranas del panorama nacional con otras de recorrido más corto, así como artistas consagrados con emergentes. «Artesantander destaca por su pluralidad —ha dicho González—, como escaparate de un arte contemporáneo donde confluyen diversas creaciones artísticas».

En la jornada de clausura, el vicepresidente del gobierno de Cantabria,

responsable a su vez de la consejería de Cultura, Pablo Zuloaga, acompañado por la directora general de Cultura, Eva Ranea, el presidente del Parlamento, Joaquín Gómez, y otros representantes del gobierno de Cantabria realizaron una visita a la feria, acompañados de Riancho Bezanilla. [ee](#)

A SHOWCASE OF ARTISTIC CREATIONS

After five days of intense exhibition activity, Artesantander 2019 closed its 28th edition with a very positive feeling regarding the acceptance of the projects, artists and galleries gathered in the "Sardinero" Hall of the Santander Exhibition and Congress Center during July 13-17.

Nearly seven thousand people visited the forty-two stands of the fair, in what some gallery owners have called a "walk through micromuseums or a street of galleries." Without disregarding the quality of the works and pieces exhibited in the rest of the spaces that make up this edition, worthy of mention are Museo Redondo, with its selection of round pieces, in what they call "cuadratura"; Santander Music, with pieces by Italian designer Michela Picchi; the delicate works of Mallorcan artist Amparo Sard at the stand of the Institute of Balearic Studies; and the valuable presence of the Cantabrian publisher Nocapaper, the bookshop Gil and Carmen Alonso Libros. [ee](#)

GUAYASAMÍN

Por **YURIEN PORTELLES**
Fotos **CORTESÍA DEL AUTOR**

cien años por todo lo alto

Al cumplirse este 6 de julio de 2019 los cien años de vida del excelso pintor ecuatoriano, la Fundación que lleva su nombre ha organizado acciones a lo largo de estos meses en homenaje al Pintor de Iberoamérica. Una de las más significativas fue la renovación de las obras que se exponen en la Capilla del Hombre. Como novedad se exhiben trece cuadros de la serie conocida como *Las manos*, que encabezaban desde 2014 la Sala de Presidentes de la Unasur.

También se realizó la primera exposición de Guayasamín con sus retratos a mujeres, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la Casa Museo. Hubo además una emisión postal de Correos de Ecuador por el centenario, con imágenes de sus pinturas y la leyenda «100 años Guayasamín, 1919-2019».

El Gobierno de Pichincha, encabezado por la prefecta Paola Pabón, de-

claró a Guayasamín Hijo Ilustre de la provincia, y anunció un programa de actividades en su homenaje a lo largo del año, como la exhibición de réplicas a gran tamaño de sus obras.

Una acción inédita fue la colocación de una placa en la casa natal de Guayasamín y una velada cultural en la sede de la Prefectura de Pichincha.

En Arequipa, Perú, fue inaugurada la exposición en ocasión del cumpleaños del Maestro, con la presencia de Berenice Guayasamín, hija del pintor, quien preside la Fundación Guayasamín. Mientras, en la Capilla del Hombre, su obra cumbre, se organizó un taller de pintura para la familia, y hasta allí llevaron su homenaje los participantes en el VI Festival Internacional de Coros «Voces desde la Mitad del Mundo».

UNA FIESTA POPULAR

Como acostumbraba Guayasamín en vida, su cumpleaños número 100 también

fue una fiesta popular en la plaza de la Capilla del Hombre. Se estima que más de 2200 personas acudieron al encuentro el 6 de julio de 2019. Hasta ese sitio sagrado llegaron cientos de personas, entre ellos familiares, amigos, personalidades y muchos ciudadanos comunes que acudieron a la invitación de la familia.

Una de las infaltables, a quien retrató en varias oportunidades, fue su primera esposa, Marujita Monteverde, la novia con quien se fugó de Bellas Artes para ir a casarse, porque los padres de ella no querían que tuviera relaciones con el indígena pintor.

Para esta ocasión, la Capilla del Hombre abrió sus puertas gratuitamente para todos los invitados, desde las 12:30 del día hasta pasadas las 18:30 hora local. En sus exteriores se presentaron grupos folclóricos como Jacchigua y el Ballet Nacional de Ecuador; músicos y poetas, el ballet Armonizarte y el grupo de danza La Gallada; el Comité Mundial

de Paz, sede Ecuador-Perú, y Veteranos de Guerra; la banda Tomback Percusión; Olimpiadas Especiales Ecuador; el Taller de Artes Escénicas Kiamaru; y los artistas Juan Alejandro Montero, Sebastián García y Gustavo Cárdenas.

Su hijo Pablito Guayasamín tuvo palabras para quienes no se hicieron de rogar y acudieron al cumpleaños del Maestro. Hubo risas, aplausos, lágrimas y también la certeza de que sigue convocando multitudes. Otros oradores hicieron su homenaje sencillo con una poesía, un diploma y música tradicional.

Con los danzantes de la Diablada de Píllaro y los fuegos artificiales concluyó el largo cumpleaños del que muchos no querían despedirse. Más tarde, en la Casa Museo, hubo una velada solemne.

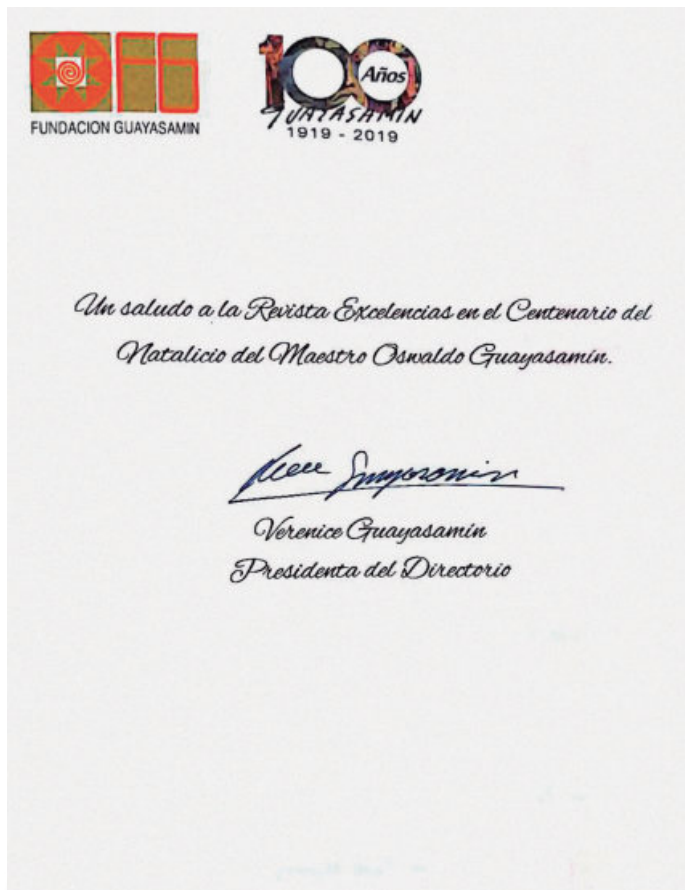
TESTIGO DE SU TIEMPO

Oswaldo Aparicio Guayasamín Calero, como fue inscrito al nacer, fue el mayor de diez hermanos. Siempre andaba haciendo garabatos en las libretas escolares. Nadie imaginó que serían los primeros dibujos de quien llegaría a ser el más grande pintor de Ecuador.

Vino al mundo el 6 de julio de 1919 en la capital de Ecuador, y a sus escasos 22 años ya estaba exponiendo en Estados Unidos, adonde había llegado por un golpe de suerte. Un hombre de negocios llamado Nelson Rockefeller visitó Ecuador y un amigo del pintor lo convenció para que viera la exposición del joven graduado de Bellas Artes. Allí mismo le compró varias obras y posteriormente le envió una invitación para que viajara a Estados Unidos.

Desde entonces su nombre resonó en los principales museos del mundo. Lo había logrado con un estilo propio que, dijo, emanaba de sus ancestros. Él, según sus propias palabras, solo quería seguir siendo testigo de su tiempo.

Como fue un niño pobre, no podía menos que ver por los más humildes de su país y del mundo, y a ellos consagró su vida y su obra. Por eso tuvo un largo sueño que pudo comenzar a hacer realidad. «Yo soy un indio, carajo, me llamo Guayasamín», dijo cuando se puso la primera piedra de su obra mayor: la Capilla del Hombre. Allí quería colgar en las paredes sus grandes cuadros, para que junto a la Casa Museo este sitio se convirtiera en un gran complejo cultural.

Mensaje exclusivo para el Grupo Excelencias.

La muerte lo sorprendió casualmente en Estados Unidos en 1999. Había viajado a ese país a atenderse una vieja afección de la vista cuando un infarto le obliga a cerrar sus ojos para siempre.

Los cuadros de Guayasamín están agrupados en lo que denominó el Huacayñán (o camino del llanto); Edad de la ira y Mientras viva te recuerdo (o la Edad de la ternura). Pero también pintó a figuras de relieve internacional, entre ellos músicos y políticos.

Dejó para su pueblo una colección de arte precolombino y de la colonia, así como originales de grandes pintores que adquirió a lo largo de su vida.

GUAYASAMIN: ONE HUNDRED YEARS WITH FLYING COLORS

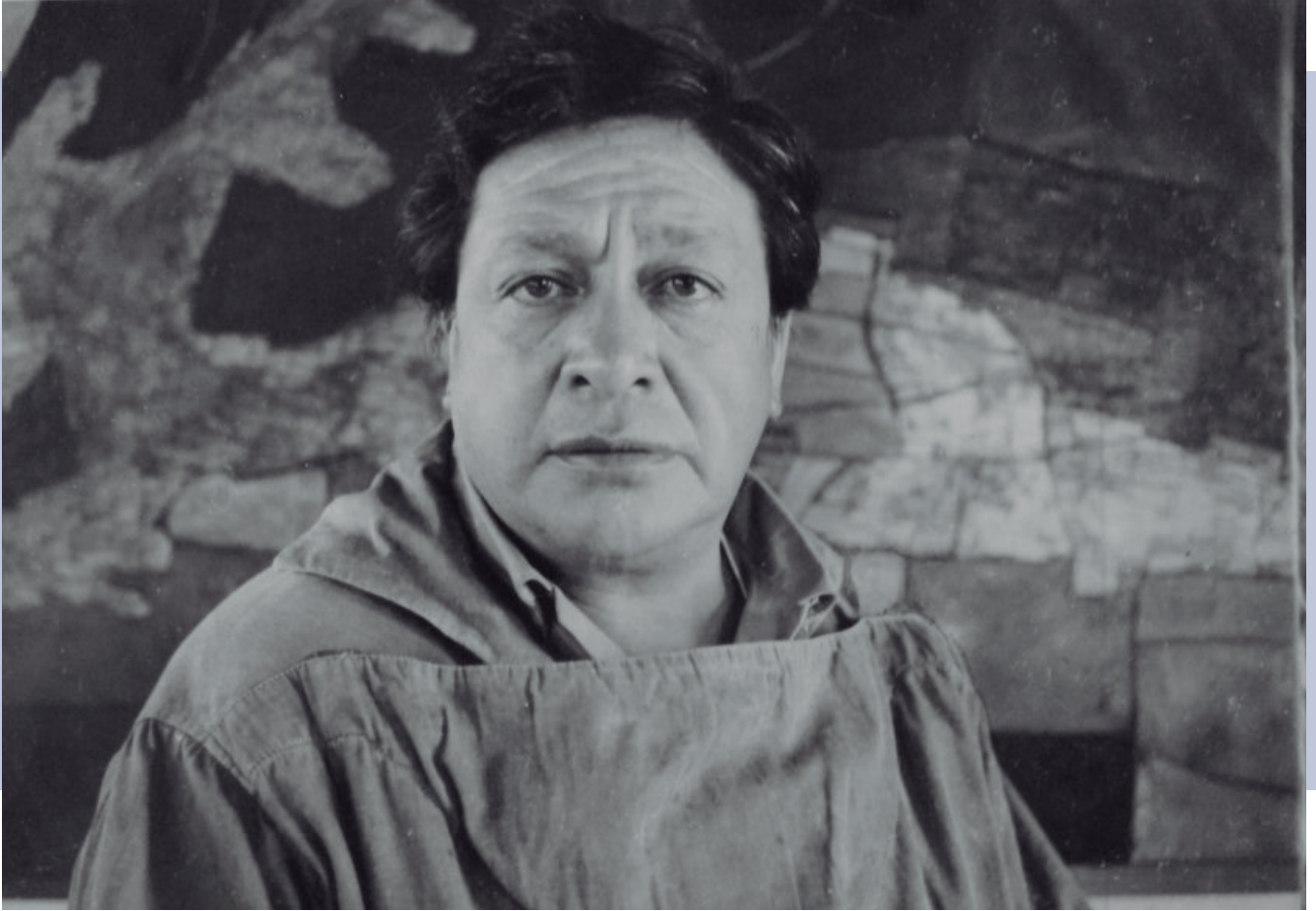
Upon the celebration of the hundred years of life of the excellent Ecuadorian painter, on July 6, 2019, the namesake Foundation has organized activities throughout the year 2019 as a tribute to the "Painter of Iberia-America." One of the most significant activities was the renovation of the works that are exhibited

in the "Capilla del Hombre." As a novelty, thirteen paintings from the series known as "Las Manos," present at the Unasur "Presidents Hall" since 2014, are exhibited.

The Government of Pichincha declared Guayasamín "Hijo Ilustre" (Illustrious Son) of the province, and announced a program of activities paying tribute to him throughout the year, such as the exhibition of large-scale replicas of his works.

An unprecedented action was the placement of a plaque at Guayasamín's home and a cultural evening at the headquarters of the Prefecture of Pichincha.

In Arequipa, Peru, the exhibition was inaugurated on the occasion of the birthday of the "Master," with the presence of Berenice Guayasamín, the painter's daughter, who chairs the Guayasamín Foundation. Meanwhile, in the "Capilla del Hombre," his masterpiece, a painting workshop for the family was organized, and there the participants of the VI International Choir Festival «Voices from the Middle of the World» organized a tribute ceremony».

EXPRESIONISMO DE GUAYASAMÍN aún hace crónica de los pueblos

Por **MARTHA SÁNCHEZ**

Acien años del nacimiento del ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, la obra del llamado Pintor de Iberoamérica aún llama la atención sobre lo que deberíamos cambiar, porque retrata el hambre, la miseria, la descomposición social, la enfermedad, el dolor en los pueblos de su continente.

Algunos cuadros transitan por la sensualidad y el erotismo, que no fueron ajenos a un hombre que vivió enamorado de la vida y la naturaleza. Sin embargo, el gran peso lo tiene el reflejo del ser humano dentro del ambiente social donde el artista transformaba el cuer-

po en crónica, valiéndose de un sólido y muy particular estilo expresionista.

Guayasamín desnudó los cuerpos para que se supiera la realidad que han vivido los pueblos. Los hombres y mujeres inmersos en sus cuadros distan de los físicos forjados de los artistas de cine. Exhiben sin pena caderas, barrigas, masas caídas, huesos visibles por desnutrición, rasgos indios, negros y mestizos comunes en los pueblos de América.

Los temas de sus creaciones impactan por el realismo. El ecuatoriano bebía continuamente del ser humano común. Aunque es poco conocido, los espectadores más académicos encuentran deleite

al descubrir en Ecuador una serie de bocetos y estudios de partes del cuerpo que realizó en la juventud, cuando estudiaba en la Escuela de Bellas Artes de Quito.

No obstante, la arista preponderante en la mayoría de las muestras a lo largo de su vida fue la denuncia de la explotación del hombre por el hombre. Basta contemplar los desnudos del pintor: no se regodean en la belleza, pese a revelar una estética consecuente, pletórica de emociones y sentimientos. Exponen a la mujer de senos caídos; alguna que otra cuida a un niño al cual se le pueden tocar las costillas como teclas de piano.

Hace años, durante un recorrido por la casa-museo y la Capilla del Hombre —su galería por excelencia—, el fraile dominico brasileño Frei Betto calificó a Guayasamín como el pintor de los oprimidos y los excluidos de la Tierra. «Pudo haber pintado para agradar a los ricos y a los poderosos, como hacen muchos pintores, pero no, él hizo de su pintura un retrato de la exclusión, de la opresión, de la injusticia», aseguró. Betto conoció al artista en la década de los ochenta, en La Habana, donde compartieron muchas reuniones con el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, de quien realizó varios retratos célebres.

Pese a declararse abiertamente ateo, Guayasamín era aficionado a coleccionar piezas religiosas, en particular crucifijos, que aún se encuentran por doquier en su casa, actualmente convertida en museo. Uno de los hijos, Pablo Guayasamín, aseguró una vez que su padre siempre quiso ser recordado por su mensaje de amor a los hombres, y como amigo de los grandes líderes latinoamericanos que mostraron el camino del cambio y de la transformación del continente. «Creo que cumplió su com-

Los temas de sus creaciones impactan por el realismo.

De la serie *Mientras viva siempre te recuerdo*.

promiso con los humildes de la Tierra, y su mensaje plástico sigue presente en cada injusticia que vemos hoy. Por eso siempre nos decía que dejáramos una luz encendida, porque él iba a volver», comentó.

Nació el 6 de julio de 1919 y falleció casi cuatro meses antes de cumplir 80 años de edad, el 10 de marzo, sin ver concluida la Capilla del Hombre, un proyecto arquitectónico concebido para homenajear al ser humano, y que —en su honor— quedó inaugurado en 2002, con la presencia de Fidel Castro, el también fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y otros líderes mundiales que le profesaban amistad.

Familiares, amigos y admiradores del artista le rinden tributo cada año con la colocación de una ofrenda floral junto al Árbol de la Vida, como le llaman a un pino plantado por el propio Guayasamín en el patio de su casa. Allí reposan sus cenizas, junto a las de un entrañable amigo: el escritor Jorge Enrique Adoum. Lo quiso mucha gente; sus retratos de Fidel y Raúl Castro, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez y Rigoberta Menchú parecen vivos; igual los de Paco de Lucía y Mercedes Sosa, aún en caballetes en Quito, como si estuvieran recién pintados. ☞

GUAYASAMIN'S EXPRESSIONISM STILL CHRONICLES THE PEOPLES

One hundred years after the birth of Ecuadorian Oswaldo Guayasamín, the work of the so-called Iberian-American painter still draws attention to what we should change, because it portrays hunger, misery, social decomposition, disease, and pain in the peoples of his continent.

He was born on July 6, 1919 and died almost four months before turning 80 years old, on March 10, without seeing the “La Capilla del Hombre,” an architectural project designed to honor the human being that - in his honor - was inaugurated in 2002, with the presence of Fidel Castro, the late Venezuelan President Hugo Chávez and other world leaders, who were friends of his.

Family, friends and admirers of the artist pay tribute every year by laying a wreath next to the “Árbol de la Vida” (Tree of Life,) as they call a pine planted by Guayasamin himself in the yard of his house. There rest his ashes, next to those of a dear friend: author Jorge Enrique Adoum. Many people loved him; his portraits of Fidel and Raul Castro, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez and Rigoberta Menchú seem to be alive; like those of Paco de Lucía and Mercedes Sosa, still mounted on easels in Quito, as if they were freshly painted. ☞

ETICIDAD CULTURAL IBEROAMERICANA

Por **MANUEL LÓPEZ OLIVA**
Fotos **ARCHIVO EXCELENCIAS**

Bariay: homenaje al encuentro entre dos culturas.

Iberoamérica ha sido un espacio polinacional de profundas y avanzadas preocupaciones de pensamiento, donde no han faltado peculiares concepciones éticas frecuentemente formuladas dentro de las ideologías sociales, políticas, educacionales, religiosas y estéticas. Pensadores criollos de la época colonial y hombres prácticos que encabezaron movimientos liberadores en pos de conquistar la condición de nación, individuos y agrupaciones signados por valores raigales inherentes al sustrato étnico aborígen persistente, y gente preclara de tiempos republicanos con relativa independencia —porque otra potencia geográficamente más cercana impuso después sus formas de dominio— construyeron ese éthos del iberoamericano para sí que ha devenido paradigma de nuestros proyectos de mejoramiento humano y comprende la búsqueda de la verdad, el afán por lo bello en la conciencia y en sus expresiones, un fuerte rechazo al mercenarismo y la traición, y la defensa del amor legítimo en sus diversas acepciones.

Si las nociones de identidad y autoc-tonía, de fusión entre naturaleza y sociedad, de razón y revelación no constituyen categorías éticas, el hecho apasionado de

asumirlas y defenderlas sí implica la presencia de modos esenciales de una manifestación de lo ético en la vida y cultura de esta región. Hay una intensa comunión entre los códigos morales preibéricos y los llegados de España y Portugal que participa de entramados populares e institucionales disímiles, ha estado presente en los textos de investigadores y poetas o narradores, y ha cobrado forma a veces indirecta en las obras de arte musicales, visuales y escénicas o fílmicas. Tanto la reflexión más grave, como el humor acentuado en ciertos países continentales e insulares, e igualmente numerosísimas vertientes del imaginario amateur y profesional, resultan canales deliberados o inconscientes de la reserva ética que imanta a la múltiple espiritualidad que nos es característica.

No han faltado encuentros iberoamericanos de hombres del campo filosófico y sociológico, o de la cultura literaria y artística, en los cuales ha primado un entendimiento de lo culto ligado indisolublemente a lo ético. Aun en ferias culturales destinadas a la compra-venta, o en bienales de arte contaminadas por el no-arte neutro y transnacionalizado, ha sido posible advertir libros,

canciones, puestas en escena y propuestas de creación visual y audiovisual donde el ser desalienado, la vergüenza y el orgullo por lo propio, la oposición al desarraigo y a los enmascaramientos del colonizado mental han podido mostrarse. Melodías de Violeta Parra y Chabuca Granda, composiciones sonoras de Villalobos y Caturra, novelística de Roa Bastos y Carpentier, cuentos de Quiroga y Cortázar, poesías de Ferreira Gular o Lezama Lima, personalísima pintura de Frida Kalho y paisajes de los cerros de Guayasamín, variantes teatrales de Enrique Buenaventura y Augusto Boal, ya clásicos filmes del nuevo cine latinoamericano y danzas que modernizan esa sustancial expresión corporal analizada por antropólogos y sicólogos de Nuestra América, constituyen algunos indicadores de un enorme mapa virtual que podría diseñarse con la riqueza implícita en el universo iberoamericano de cultura.

Tampoco hemos carecido en esta parte del planeta de percepciones y enfoques originales —explícitos e implícitos— acerca de posiciones éticas individuales, sociales, de nacionalidad y de Estado que han servido como refe-

rentes sustanciales no siempre declarados del proceder en las invenciones de la subjetividad y en la circulación de la cultura. Félix Varela, José Martí, Eugenio María de Hostos, José Ingenieros, Aníbal Ponce, José Vasconcelos, José Carlos Mariátegui, Juan Marinello, Leopoldo Zea, Darcy Ribeiro, Néstor García Canclini y Pablo González Casanova figuran entre esos inductores de una conducta y tipo de responsabilidad, un sentimiento nacional y a la vez nuestro-americano, así como la certeza de contar con un tronco cultural común ramificado que nos signa. Se trata de un humanismo activo diversificado, que adquiere cuerpo palpable, ideal, poético y transformador en los contextos de existencia y hechos de la sensibilidad. Existe, por tanto, un complejo de razones que fundamentan y matizan ese éthos que también pervive en las expresiones de lo estético distantes de la desnaturalización, del uso de lo ajeno por encima de lo auténtico, y de esa empobrecedora producción «artística» regida solo por intereses comerciales que lo mismo exigen viejas convenciones que simulacros novedosos.

Atentan contra la organicidad ética iberoamericana aquellos que adoptan títulos para el arte en lengua sajona, por considerarlos superiores y eficientes para el consumo externo; quienes por aventuras de placer y desatinos profesionales traicionan la confianza que un artista vernáculo ha depositado en ellos; los que diluyen el sentido íntimo de la expresión en estilos y ocurrencias sin anclaje cultural fidedigno; y ciertos curadores cuya mirada va de las obras que significan a los esquemas de poder simbólico y mercantil generadores de prestigio artificial y ganancias monetarias. Se apartan del correspondiente éthos esos que olvidan los recuerdos y las fuentes matrices de la personalidad nativa, para funcionar mejor en las respuestas serviles a solicitudes del capital que medra con el trabajo de la cultura; los comportamientos marginales conectados a un comercio subalterno, sustitutos de lo popular y tradicional legítimos; el pragmatismo que abandona la función formativa de lo estético, en pos de fabricar solo adornos y pasatiempos para un consumo lucrativo; y

ese tipo de gente que se arranca la piel heredada para vestirse complacidos el disfraz exótico.

He sido testigo de diferentes sucesos intelectuales ocurridos en la Casa de las Américas —institución de La Habana que pronto cumplirá 60 años de aportes—, e igualmente de las reflexiones fecundas que acompañan a la Fiesta Iberoamericana de la cubana ciudad de Holguín, donde nunca faltó la recurrencia en principios de naturaleza ética que han funcionado como ejes de soberanía, valladares anticolonización, enlaces identitarios y paradigmas de solidaridad. En tales momentos han sido elocuentes las voces que admiten un ininterrumpido intercambio, en América Latina, entre cultura e historia. Solo testaferreros de la especulación y la entrega a foráneos, quienes ven lo iberoamericano como objeto de ambición y conquista, pueden negar la coherencia ética que une a etnias, naciones y emisiones espirituales tan diversas, conformando así un verdadero prisma geográfico, antropológico, social y estético. Semillante apostasía divulga, además, una falacia sobre la inexistencia de un arte latinoamericano, cuando en verdad, más que uno solamente, contamos con una urdimbre artística de modos tradicionales, exteriorizaciones modernas y muchos otros códigos creativos consecuentes con nuestra época. La iberoamericanidad supone, acéptese o no, la acción de una cultura ética y una eticidad arraigada en la cultura.

LATIN AMERICAN CULTURAL ETHICS

Iberian America has been a multinational space of deep and advanced thinking concerns, where peculiar ethical conceptions frequently formulated within social, political, educational, religious and aesthetic ideologies have always been present. Creole thinkers from the colonial times and practical men who led liberating movements in order to conquer the status of "nation," individuals and groupings marked by root values inherent in the persistent Aboriginal ethnic substratum, and precarious people of republican times with relative independence built that Latin American ethos for itself that has become a paradigm of our projects for human improvement and that includes the search for truth, the desire for beauty in conscience and its expressions, a strong rejection of mercenary practices and betrayal, and the defense of legitimate love in its various meanings

If the notions of identity and self-harmony, of fusion between nature and society, of reason and revelation do not constitute ethical categories, the passionate fact of assuming and defending them does imply the presence of essential ways of a manifestation of what is ethical in the life and culture of this region. Both the most serious reflection, as the humor accentuated in certain continental and island countries, and also very numerous aspects of the amateur and professional imaginary, are deliberate or unconscious channels of the ethical reserve that magnetizes the multiple spirituality that is characteristic of us.

Iberoamérica siempre presente en Frida Khalo.

Sin título, de la serie *Campanarios*, Edgar Javier López Mora, fotografía digital.

SANTA CLARA DOSSIER DE ARTES VISUALES

Salón 330

Por **WALFRIDO REVILLA RONDÓN**

El Centro Provincial de Artes Visuales saluda el aniversario 330 de la fundación de Santa Clara mediante un salón abierto. En la práctica sabíamos los riesgos en torno a la participación y la calidad a que nos enfrentábamos al elaborar una convocatoria amplia, pero sujeta a un tema. Esta premisa orientó el trabajo de los organizadores. Veinte artistas dedicados a la fotografía protagonizan el homenaje a la ciudad de Marta y del Che, enviando de esta manera un mensaje que debemos tener en cuenta para la estrategia expositiva y promocional de la institución.

La respuesta de los artistas de la plástica y los artesanos fue pobre, lo cual obligó a centrarnos en la fotografía, que tanta historia atesora en nuestro territorio. Es justo reconocer que hace mucho tiempo no veíamos la Galería Provincial de Arte repleta de imágenes tan diversas empeñadas en contar historias, en reflexionar sobre el deterioro urbano y ambiental y en revivir, entre nostalgia y optimismo, el esplendor de una ciudad bella y culta. La actualidad de una serie de asuntos aparentemente caducos que nos llevan de la mano a épocas pasadas resulta algo ambiguo e inquietante. Interactúan lo tradicional con lo novedoso en la forma más noble y original de rasgar la piel de la ciudad.

Apreciamos la confluencia de varias generaciones con diferentes niveles en cuanto a lo estético y la maestría. Los ejemplos de Carolina Vilche, Eridanio Sacramento y otros que peinan canas, junto a jóvenes de sostenido currículum —procedentes de la Asociación Hermanos Saíz, la comunicación y el diseño— le impregnan al Salón una personalidad propia. Ante la imposibilidad real de ser

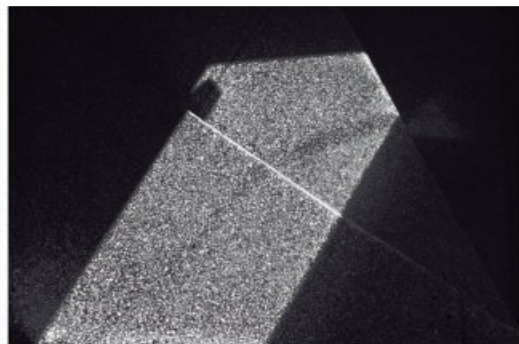
inclusivo, asistimos a un evento que asumió un giro sorprendentemente positivo: la calidad, las personalidades y el respeto a la temática así lo confirman.

La museografía enfocó su atención en tres segmentos bien diferenciados: la muestra colectiva de múltiple mirada, una bi-personal que descubre el antes y el después de la villa, con una alta carga documental y una personal de elevada poesía dedicada a la danza. Estamos en presencia de una exposición única que exigió a los artistas dedicación y sensibilidad. Para los visitantes será un viaje ciudad adentro que hará de ellos personas más comprometidas con la belleza y la grandeza de Santa Clara.

SALÓN 330

The Centro Provincial de Artes Visuales (Provincial Center of Visual Arts) welcomes the 330th anniversary of the foundation of Santa Clara city with an Open Hall. Twenty artists dedicated to photography star in the tribute to the city of Marta and Che, thus sending a message that we must take into account for the exhibition and promotional strategy of the institution.

We focus on photography, which has so much history in our territory. We should recognize that a long time ago we did not see the Provincial Gallery of Art full of images so diverse determined to tell stories, to reflect on urban and environmental deterioration and to relive, with both nostalgia and optimism, the splendor of a beautiful and cultured city. The topicality of a series of seemingly outdated issues that take us by the hand to past times is somewhat ambiguous and disturbing. The traditional and the novelty interact in the most noble and original way to reveal the city to us.

Sin título, Andrés A. Castellano Díaz, fotografía digital.

Sin título, de la serie *Alturas*, Eridanio Sacramento Ramos, fotografía digital.

Sin título, Erick Sacramento Ortega, fotografía digital.

Luminarias, Carlos A. González Cruz, fotografía analógica.

Sin título, Reynier Riuz, fotografía.

De la serie *Él en tus manos*, Carlos Valdés Fleites, fotografía.

Sin título, Marbelys Marrero.

CARLOS RESANO VASILCHIK

Contar historias A TRAVÉS DE LA IMAGEN

Texto y fotos **RAMÓN CASALÉ SOLER**

En la Sala Islas Malvinas del Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina de Barcelona se celebró la exposición de pinturas y dibujos *Accidentes poligráficos*, del artista argentino Carlos Esteban Resano Vasilchik (Buenos Aires, 1956). De formación arquitecto —se licenció en Mar de Plata—, también ejerce de constructor, docente, ilustrador y pintor. Desde hace treinta años reside y trabaja en la pequeña localidad marinera de El Masnou, a pocos kilómetros de Barcelona. En su país de origen impartió clases de dibujo arquitectónico para la Asociación de Arquitectos de Mar de Plata. Colabora con diversas revistas de arte y cultura: *Integrante*, de Argentina; *Espacio Luke*, de Barcelona; *Excodra Editorial*, de Barcelona y Santiago de

Compostela; *CAPBA* (Colegio de Arquitectos de Buenos Aires); así como con la editorial Los Duendes de la Patagonia, y sobre todo la revista digital que codirige con Cristina Inza: *Arqnuou*, de El Masnou.

A Carlos Resano lo conocí en 2003 con motivo de la exposición colectiva *L'art i la Il·lustració i el Còmic*, en la galería Sant Pol Art (Sant Pol de Mar, Barcelona), ambos fuimos sus comisarios. Posteriormente, ha ido combinando las exposiciones colectivas con las individuales. Ahora, gracias a la muestra que presentó en el consulado argentino, hemos podido contemplar el trabajo de estos últimos quince años, a través de la pintura y la ilustración. El artista ha dividido *Accidentes poligráficos* en tres apartados: homenaje a personajes importantes del mundo de la pintura, dibujos relacio-

nados con la historia de la conquista de la Patagonia y la fantasía literaria.

Según el propio artista, el título de la exposición hace referencia directa y sin vergüenza a su método de trabajo y el resultado múltiple y disímil. De hecho, se trata de un reconocimiento de los poetas catalanes denominados *Accidents Polipoètics*, que desarrollan una poesía de índole cotidiana y directa, donde el sonido ocupa un papel esencial. Los juegos de palabras, llenos de ironía y crítica, se apartan de los cánones tradicionales de lo que se entiende como poesía. Estos «accidentes» no son casuales, sino que plasman fidedignamente la manera que tiene Resano de interpretar la pintura desde una óptica muy personal, siendo los poligrafismos las formas variadas de sus propuestas creativas, o sea, como si fuera una multiplicidad temática.

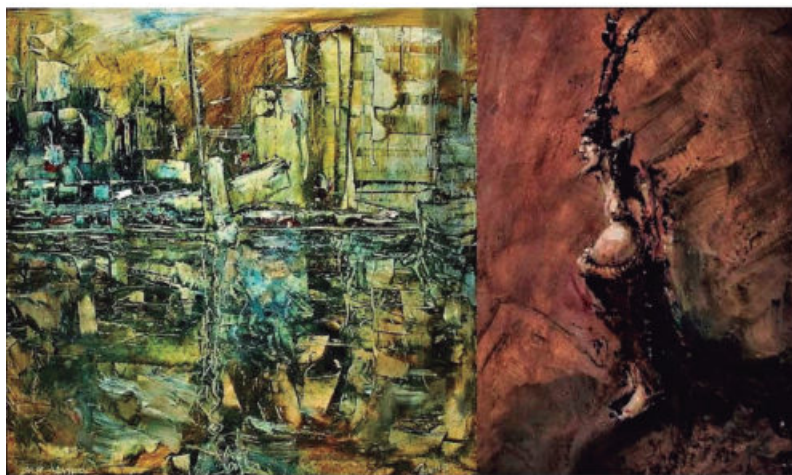
Respecto al contenido de la muestra, se percibe en primer lugar su enorme contribución al mundo del dibujo a través de la ilustración, y en segundo su faceta de creador imaginativo e ingenioso, que se mueve entre lo real —la historia— y lo surreal —la mitología y la ficción—. Por ello, predominan en sus ilustraciones personajes que parecen extraídos de los cuentos infantiles o de los comics, ya que aparecen hadas, mujeres de gran belleza con alas de mariposa, que tanto las podemos encontrar entre las piedras, los árboles, como los arroyos de un bosque imaginario. Estas criaturas fantásticas y delicadas solo lo son aparentemente, a ojos del artista, ya que en realidad son fuertes y musculosas, semejantes a las Amazonas, siempre aparecen con un marcado tinte erótico. Estas hadas, junto con otros personajes masculinos, próximos a los guerreros vikingos, han ocupado algunas de las portadas de la revista *Arqnuou*.

Accidentes Poligráficos

dibujos y pinturas de

Carlos Esteban Resano Vasilchik

13/06
19:00 hs.

Consulado General y Centro de Promoción de la
República Argentina
Barcelona - Reino de España

Sala "Islas Malvinas"
Consulado General y Centro de Promoción
de la República Argentina en Barcelona
Paseo de Gracia, 11
Acceso B - Ingreso por Gran Vía - 2ª Planta

Presentación de la exposición de Carlos Resano en el Consulado de Argentina en Barcelona..

También figuran en la exposición una serie de dibujos relacionados con la Guerra de las Malvinas, así como historias de la Patagonia, en las que recrea situaciones ficticias y reales de esta zona tan alejada del continente americano. Fueron publicadas en la revista *Los Duendes de la Patagonia*. Para él la figura humana tiene más importancia que el propio fondo compositivo, ya que este a veces se confunde con la abstracción. En etapas anteriores se había interesado por las marinas —barcos veleros que parecen volar en el agua—, principalmente a nivel pictórico. Aquí se exhiben algunas pinturas que tienen como protagonistas cuadros famosos de grandes pintores de la historia del arte: *La joven de la perla* y *La tasadora de perlas de Vermeer*, y *La Gioconda*, de Leonardo da Vinci, entre otros. Resano hace una reinterpretación muy personal de estas obras maestras, a diferencia de lo que hacían los pintores de épocas pretéritas que iban al Museo de El Prado a copiar los cuadros más importantes, sin obviar ningún detalle, para que fueran lo más reales posibles.

La exposición es un resumen entre la parte emocional y pasional de la pintura y la ilustración, con la racionalidad de su labor como arquitecto, lo que indica que la fantasía literaria, el surrealismo de sus propuestas o simplemente el contar cuentos a través del dibujo no están reñidos con la sobriedad y elegancia del diseño y la construcción de habitáculos para el confort del ser humano. El escritor, periodista, contador de historias y gran amigo del artista Jorge Rodríguez Hidalgo señala: «En tiempos homogeneizadores, Carlos Esteban Resano Vasilchik es una unidad imposible o una diversidad totalizadora que pugna con denuedo y sin descanso con una entropía vital, emocional y artística que acomoda, deslía, encierra o libera en las obras que nos rodean».

TELLING STORIES THROUGH IMAGES

In the “Islas Malvinas” Hall of the General Consulate and Promotion Center of the Argentine Republic in Barcelona, the *Accidentes poligráficos* (by Argentine artist Carlos Esteban Resano Vasilchik (Buenos Aires, 1956)) exhibition of pain-

tings and drawings was presented. A trained architect - he graduated in Mar de Plata teacher, illustrator and painter. For thirty years now, he has lived and worked in the small fishing village of El Masnou, a few kilometers from Barcelona. In his home country, he taught architectural drawing classes for the Association of Architects of Mar de Plata.

*I met him in 2003 on the occasion of the collective exhibition *L'art i la Il·lustració i el Còmic*, at the Sant Pol Art gallery (Sant Pol de Mar, Barcelona): we were both their curators. Subsequently, he has been combining collective exhibitions with individual exhibitions. Now, thanks to the exhibition presented at the Argentine consulate, we have been able to see the work of the last fifteen years, through painting and illustration. The artist has divided “*Accidentes poligráficos*” into three sections: a tribute to important figures from the world of painting, drawings related to the history of the conquest of Patagonia, and literary fantasy.*

Sancti Spíritus Viaje al centro de la Isla

Por **LUIS REY YERO**, crítico de arte
Fotos **NELIA MORENO**

Cuando el crítico de arte Maikel Rodríguez Calviño me invitó a organizar juntos el proyecto curatorial que derivó en la muestra colectiva *Piedras de río* en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, con artistas espirituanos, no supe que entraría en una aventura donde el escaso tiempo y la complejidad de la muestra final me arrastrarían cual si fuera protagonista de un filme de la saga de Indiana Jones. Confieso que jamás había estado en tan intensa labor desde que se comenzó la selección que culminó en la casi treintena de creadores, en su mayoría ubicados dentro de la categoría de artistas emergentes, quienes apenas habían tenido la oportunidad de mostrar su talento y lenguajes novedosos en la capital del país.

El principio curatorial partió de un juicio de valor esencial: nuclear aquellos artistas que en su mayoría viven en la provincia y se expresan desde una óptica problematizadora, reflexiva, existencial, en ocasiones de suave humor irónico acerca de la época en que vivimos hoy. Esta visión poliédrica permitió respetar las poéticas particulares y el uso habitual de determinadas técnicas, de allí el título metafórico que identifica a la exposición: *Piedras de río*, en alusión a que sus integrantes, como particulares piedras de río, provienen en general de las villas de Trinidad y Sancti Spíritus, ubicadas al centro de la Isla y caracterizadas por sus calles empedradas que atesoran 505 años de existencia. La muestra contempló entonces la fotografía, el dibujo, la pintura, la instalación, el diseño gráfico y el tapiz.

Me permito citar a los veintiocho participantes ante la ausencia de sus nombres en el suelto promocional distribuido al público el día inaugural. Ellos son: Marianela Orozco, Lisandra López, Alicia Leal, Luisa María Serrano (Lichi), Arachely Álvarez, Mildrey Betancourt, Marielina González, Dianely Fardales, Laura Vaillant, Adonis Flores, Wilfredo Prieto, Ariel Orozco, Daniel Acebo, Álvaro José Brunet, Osvaldo Pestana (Montos), Ramsés Morales, Yorlin Pimienta, Juan Carlos Lage, Rubén Pa-

reja, Hugo Yasser, Raúl Cue, Leslie García, Héctor Herrera, Osley Ponce, Víctor Manuel Echenagusía, Moisés Bermúdez, Adonis Toledo y José Alberto Rodríguez. Aquí se unieron algunos autodidactas de dilatada trayectoria con graduados de escuelas de arte cubanas, dígame Universidad de las Artes, Escuela Nacional de Arte (ENA), Academia de San Alejandro, la extinta Academia de Artes Plásticas de Trinidad o la otrora escuela de instructores de arte espirituana.

En este pulseo entre diversas tendencias y generaciones, el público asistente pudo ver, aunque parcialmente, la multiplicidad de lenguajes expresivos que conforman el universo visual espiritual. De hacer un mayor acercamiento, se puede apreciar que la muestra se organizó teniendo en cuenta distintos conjuntos temáticos, genéricos y conceptuales. Uno de esos conjuntos resultó novedoso para quienes asistieron; hago referencia a las obras interactivas. Bajo esa óptica presentaron sus propuestas José Alberto Rodríguez con su *Déjà vu*, intervención sonora minimalista donde se exhortaba al público a escuchar simultáneamente a través de un audífono estéreo el himno nacional cubano en inglés y el norteamericano en español creando un atrevido extrañamiento que invitaba a la reflexión. Adonis Toledo, con su *Respiraderos*, expuso mediante la realidad aumentada tres piezas solo observadas a través de móviles 3G, donde modeló proyectos de esculturas monumentarias referidas a la ontológica vía de comunicación humana. Yasiel Elizagaray propuso una instalación interactiva intitulada *Candidatos*; convirtió una de las salas del centro en espacio de votación de hipotéticos candidatos a una presidencia imaginaria que se exhibían en el recinto a través de pequeños retratos pintados bajo los presupuestos neofigurativos.

El conjunto de obras rubricadas por la tendencia abstracta se registró tanto en fotografía como en pintura. Presentaron sus macrofotografías digitales de inusuales texturas visuales los artistas del lente Mildrey Betancourt y Hugo Yasser. Bajo igual tendencia fue el cuadro de gran formato de Rafael González, quien trabajó con detritos industriales, denotativo de la pintura matérica. En pintura Yorlin Pi-

menta y Raúl Cue registraron propuestas signadas por la más pura tendencia abstracta de posibles referencias semánticas.

En fotografía predominaron aquellos temas referidos a la problematización del entorno social con su carga de humor existencial, su denuncia feminista o reclamo por la necesidad de espacio vital para la minusvalía o la variedad que ofrece la otredad, como lo abordaron Marianela Orozco, Marielina González, Álvaro José y Rubén Pareja. Desde la perspectiva médica se hizo referencia a lo salubre; Lisandra López mediante la lienzoografía, con sus flores sostenidas por corolas de pastillas o la simpática referencia al huevo —cosido con puntadas de hilo— como

alimento vital del cubano a través de las fotografías de Héctor Herrera. Arachely dejó sus inquietudes conceptualistas en un tríptico fotográfico procesual.

El dibujo, lo menos representado, tuvo sus exponentes en Juan Carlos Lage y su paisaje de meditación civilizatoria; Luisa María Serrano (Lichi), quien también presentó tapices, con un discurso referente a conflictos existenciales; Dianely Fardales, con la mujer hecha metáfora a través de la cuerda floja y la sombrilla que la sostiene; y Laura Vaillant, con sus dos retratos hiperrealistas. En solitario, Alicia Leal exhibió collages de fina factura y delicada humorada, enriqueciendo su espectro artístico. ▶

Como colofón a tantas propuestas se exhibieron novedosas instalaciones. Yorlin Pimienta presentó *Dependencia análoga*: frente a un televisor donde ondeaba la bandera cubana había un ventilador que virtualmente provocaba el movimiento de la insignia nacional. Wilfredo Prieto: mediante un televisor se proyectaba su megaproyecto *Viaje infinito*, de corte land art. Osley Ponce: magnificó lápices y los colocó erguidos de punta unos con otros para crear la sensación de equilibrio perpetuo. Moisés Bermúdez, con su *Usted va aquí*, convirtió en basurero afiches con propaganda de la sociedad de consumo norteamericana.

Hubo un área destinada a la gráfica con obras de los internacionalmente destacados humoristas Daniel Acebo, Ramsés Morales y Osvaldo Pestana (Montos), quienes escoltaron grabados referentes al sincretismo cultural cubano de Alexander Hernández Chang y Omar Fernández (Cuti). En otra sala sobresalieron dos serigrafías de Adonis

Flores con impecable realización y poliseemia en sus propuestas.

Como comentara Gretel Medina, especialista del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, una de las impulsoras del proyecto curatorial, la exposición *Piedras de río* constituyó la bienal de los espirituanos por la riqueza expositiva y la cantidad de artistas que participaron con propuestas significativas. Se cumplía un añejo sueño de los artistas espirituanos: tomar por asalto La Habana con una megaexposición. Ese viaje al centro de la Isla desde la capital no ha dejado de provocar disímiles comentarios a favor por su realización y montaje en tiempo récord. Fue un regalo de los artistas espirituanos al aniversario 500 de la fundación de La Habana.

JOURNEY TO THE CENTER OF THE ISLAND

When art critic Maikel Rodríguez Calviño invited me to organize together the curatorial project that resulted in the collective exhibition “Piedras de río” at the “Centro de Desarrollo de las Artes Visuales,” with artists from Sancti Spiritus, I

did not suppose that I would enter into an adventure where the short time and the complexity of the final sample would drag me as if I were the protagonist of a film from the Indiana Jones saga.

The curatorial principle started from a judgment of essential value: to join those artists who mostly live in the province and express themselves from a problematizing, reflective, existential point of view, sometimes of ironic mild humor about the time in which we live today. This polyhedral vision allowed to respect the particular poetics and the habitual use of certain techniques, hence the metaphorical title that identifies the exhibition: “Piedras de río” (River Stones,) alluding to its members, as particular river stones, who come from the villas in general of Trinidad and Sancti Spiritus, located at the center of the Island and characterized by their cobblestone streets that treasure 505 years of existence. The exhibition then included photography, drawing, painting, installation, graphic design and wallpaper.

Sublime es el poema. Verde rocío.

MENSAJES URGENTES *del pintor del agua* SILVIO MARTÍNEZ CABRERA

Por **JOSÉ ÁNGEL TÉLLEZ VILLALÓN**

Fotos Cortesía del artista

Conocía a Silvio, no al «pintor del agua». Primero con los paisajes martianos que integraron *Bajo la mirada de José Martí*, la exposición suya en mayo pasado en el Memorial José Martí. Luego, a través de las redes sociales, donde hemos compartido creaciones y opiniones.

De modo que cuando llegué a la inauguración de *Bajo el mar... no todo es azul* la tarde del pasado 5 de junio, ya había disfrutado de ciertos encantos de su nueva propuesta plástica. El creador me había adelantado algo vía digital y hasta había estado en parte de su montaje.

Pero era no más que una parte. Solo cuando navegué las paredes de la sala transitoria del Memorial, sumergido en el olor del óleo y el susurro dialogante de las obras, pude percibir a plenitud los mensajes urgentes de Silvio Martínez Cabrera.

Con un lienzo bajo el mismo nombre de la muestra se inicia la mitad azul y el

discurso que centra esta nueva propuesta. Le añaden significados y sentidos *En la cuerda, SOS* —escogida para el cartel promocional—, *Contaminación, Desde lo profundo SOS* y *Bajo el mar no todo es azul II*. Tres de las metáforas «cuelgan» con palillos de una cuerda: un mundo como una bolsa de plásticos, tres pomos que contienen los mensajes que el mar le encargó pintar a Silvio y una submarina cola de bolsas de plásticos. Como en la instalación *Contaminación*, al final de la sala, clara alusión al caos generado por el desenfrenado consumismo de la especie humana.

En la última de esta «dramática» orilla, se avistan unas colas de ballenas sobre un nailon azul, imagen que me recordó la impactante noticia de la ballena muerta con cuarenta kilos de plástico en su estómago. Entonces pienso que la vida surgió en el mar y desde allí puede llegar el fin. Tal vez desde el ocaso —sub-

marino— se observa el bote con el que Silvio roza otra acuciante problemática contemporánea: la emigración.

Frente a la costa de azules advertencias, deleita la otra, germinal y salvadora mitad. Fecundada en otros seis lienzos de mediano y gran formato: *Huellas, Como gotas, Rocío en azules, Rocío en dorado, Hojarasca caída* y *Verde rocío*, más una obra invitada, *Convivencia*, del también pinareño Humberto *El Negro*.

Montadas en una gradación tonal, sintetizada en *Rocío en dorado*, la primera de esta serie es la dramaturgia de la muestra toda. El tránsito desde la tétrica oscuridad del caos hasta la esperanza-dora constelación del rocío.

Estas nos hacen suspirar. Nos abraza como liana una frase de Martí: «Se siente crecer la vida admirando los contornos de la naturaleza». Invitación a hallar en esos detalles, efímeros, sutiles, la conexión con la Madre Tierra. En una

gota que tiembla la levedad de su peso, en el rocío del brillo o en una hojarasca que cae sobre la turgencia de un charco.

Impresionan porque no hay una intención hiperrealista en la obra del pintor pinareño. Sus pinceladas equilibran medida y expresión. Los reflejos y transparencias que consigue, los espectros luminosos, las gotas en verde, en dorado, en azul..., como la naturaleza misma provocan sensaciones. Sublime es el poema «Verde rocío». Un lienzo donde dos hojas rojizas, aun capilarizadas de verde, aluden dos pulmones o dos corazones a saber, a imaginar, a sentir...

Con ellas, Silvio regresa a sus orígenes naturalistas, a lo que aprendió con los paisajistas de su Pinar del Río natal. A esa sensibilidad y destreza técnica al pintar el líquido vital por la que críticos colombianos le confirieron el título de «pintor del agua». Composiciones que acarician la vista y agitan el cerebro.

Emerge, como otro valor formal, el uso intencional de planos y ángulos típicos en la fotografía contemporánea, más el minimalismo simbólico que evidencia su formación catalítica. Vale apuntar que, además de pintor, Silvio es diseñador gráfico, fotógrafo y escultor. Se graduó en la Escuela Nacional de Arte (1968) y en la Escuela Nacional de Diseño (1973).

Los cuadros, fechados este año, fueron facturados con experticia técnica por un artista multifacético que no para de experimentar. De ahí el uso de la técnica de sublimación en piezas como *Huella* y *Bajo el mar no todo es azul I*. O el toque de resina —como gotas de agua— con el que remata la pieza *En la cuerda*. Tal vez porque no ha parado de enseñar. Silvio es profesor de la Academia de Artes, Hobbies y Trazos en Bogotá, con más de cincuenta alumnos, en cursos de distintas duraciones. Los jóvenes le preguntan: «Maestro, ¿en qué tiempo puedo convertirme en pintor?», y Silvio responde: «Yo tengo cuarenta pintando, y aún estoy aprendiendo».

Su iconografía, organizada armónicamente en tres niveles de codificación, interconecta las pinturas entre sí y devienen orquestación armoniosa con el motivo central de la muestra. Valores que había notado en su anterior exposición aquí.

Bajo el mar... es la primera exposición centrada enteramente en un tema ambientalista, aunque Silvio ya había abordado el tema en otras piezas. Nos contó en su presentación la diseñadora e ilustradora Patricia Díaz Vélez del trabajo del artista con el ambientalista y filántropo colombiano Rafael Comeras. «Fue un ecologista muy amigo de nosotros,

de la izquierda, que llegó a proponer referendos sobre el tema y que el Congreso nunca aprobó. Nos visitábamos mutuamente y nos sensibilizó mucho sobre el cuidado del agua y del medio ambiente», me amplió Silvio el día de la inauguración.

Aún fue posible ser más del agua y de la naturaleza. El arduo proceso de investigación y realización de las obras acrecentó su sensibilidad con este tema, con la gestión de los desechos plásticos y su preocupación frente al caos que producimos en el mar y en las ciudades, en Bogotá y en La Habana. «Hasta tal punto de que cuando voy de compras no solicito bolsas plásticas, llevo de tela», me ejemplificó.

Silvio Martínez es miembro de la Unión de Escritores

y Artistas de Cuba. Ha realizado catorce exposiciones personales en Cuba y quince en el exterior, además de participar en más de cien exposiciones colectivas. Sus creaciones aparecen en colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, en España y en colecciones privadas en Portugal, Brasil, Colombia, Canadá, Francia, Alemania, Argentina, Estados Unidos y Costa Rica.

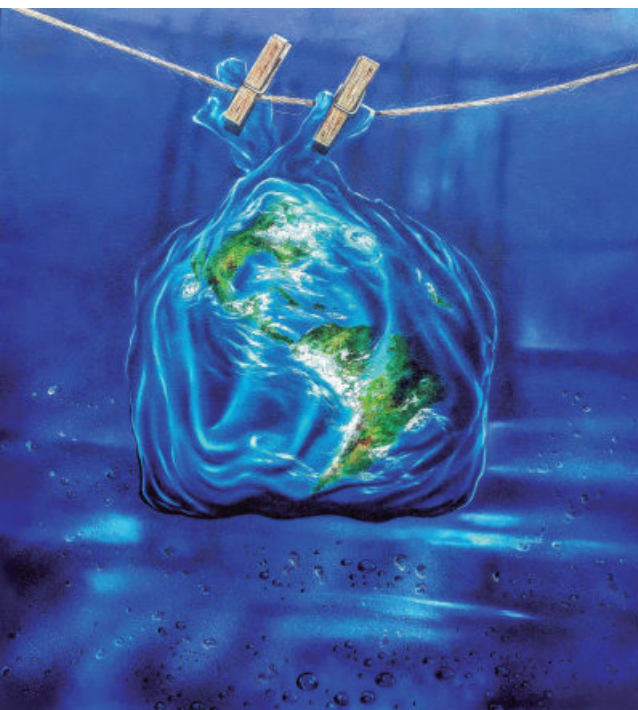
Radicado desde hace dieciocho años en Colombia, es además un activo promotor cultural y de la solidaridad entre los dos pueblos. Eso explica la presencia, en la inauguración, del excelentísimo señor Juan Manuel Corso, embajador de la República de Colombia en Cuba. ☞

URGENT MESSAGES FROM THE WATER PAINTER

So when I arrived at the opening of "Bajo el mar...no todo es azul" (Under the sea...not everything is blue) on the afternoon of June 5, I had already enjoyed certain charms of his new plastic work. But it was no more than some part. Only when I "sailed" over the walls of the transitory hall of the Memorial, immersed in the smell of oil and the dialogue of the works, could I fully perceive the urgent messages of Silvio Martínez Cabrera.

With a canvas under the same name of the exhibition, the blue half begins and so did the speech that this new work focuses on. They add meanings and senses: En la cuerda, SOS, Contaminación, Desde lo profundo SOS y Bajo el mar no todo es azul II. Three of the metaphors "hang" with clips on a string: a world like a plastic bag, three jars containing the messages that the sea commissioned him to paint, and a submarine line of plastic bags. As in the installation "Contaminación," a clear reference to the chaos generated by the unbridled consumerism of the human species.

At the end of this "dramatic" shore, whale tails are sighted on a blue plastic bag, an image that reminded me of the shocking news of the dead whale with forty kilos of plastic in its stomach. Then I think that life arose in the sea and from there the end may come. Perhaps from the twilight - submarine - the boat with which Silvio touches on another pressing contemporary problem is observed: emigration. ☞

En la cuerda, óleo sobre lienzo.

La luz de victoria, acrílico y carboncillo sobre lienzo, 2018.

RETRATOS EN UN MUNDO DE RETRATOS

Reflexiones a propósito de *Silencio*, de Alejandro Lescay

Por **MARÍA DEL CARMEN TAMAYO ASEF**

«**P**ero no escucho nada. Solo el silencio que da miedo. Tan raro, tan raro, tan escaso se ha vuelto en este mundo que ya nadie se acuerda como suena, ya nadie quiere estar consigo mismo un instante». Con este fragmento del poema «El silencio», del escritor mexicano José Emilio Pacheco, he querido comenzar. Palabras concretas y ciertas que contextualizan y dan fe de la necesidad de este espacio que hoy acontece. Nos hace meditar y deducir que la inquietud que Alejandro Lescay ha plasmado en sus lienzos nos concierne a todos. Lo he reconocido con franca convicción cuando leía los versos del poema y al mismo tiempo miraba los cuadros.

Silencio es la propuesta que el creador nos convida a compartir, en la que cada obra, cada rostro lleva en sí un mensaje diferente. Cada uno de ellos es un alma y todas a su vez habitan en el propio artista. Para algunos el silencio es ese estado tranquilo en el que puedes oír lo que se mueve en tu interior con mayor claridad. Sin embargo, para otros significa la incapacidad de poder expresarse, una condición en la que la persona se siente perdida y no sabe qué decir o no puede decir lo que piensa. Es entonces que *Silencio* convoca dos polos: el uno convida a la paz y el equilibrio, la introspección y la verdad del ser; el otro sugiere aplacamiento de la voluntad, censura y violencia. El es-

pectador decidirá, según su exégesis, cómo leer las obras del artista.

Alejandro experimenta, experimenta y busca, y cada vez se inclina más a la desmaterialización. Sus fondos complejos y oscuros devienen sinfines de fuertes tormentas de ideas. Una realidad cada vez más desfigurada se vislumbra. Puede percibirse el aura de los representados que simulan perderse en una vorágine de manchas que insinúan estados emotivos ocultos.

La representación visual de cada individuo es un tema central dentro de su obra. Desarrolla su concepto artístico a partir del mundo visual existente. Y sus composiciones denotan cierto

acercamiento al encuadre fotográfico, casi cinematográfico, que constituye un elemento clave dentro del *concept art*. El tema de su arte no es ese mundo de imágenes reproducidas mecánicamente, con un fuerte carácter referencial, sino más bien sigue una ruta distinta, una que se aproxima al comportamiento humano concreto y real, pues las emociones y vivencias son las que hacen reconocer al sujeto retratado. Sobrecoge la expresividad.

Pero la mención hacia el encuadre fotográfico es importante. Destaca el hecho de que Lescay se sirve de los ángulos en picado y en contrapicado. Los rostros meditan, callan, meditan, buscan, permanecen tácitos, hoscos. Su inducido silencio los hace aparentar una sobriedad absoluta. Sin embargo, en la mirada de algunos se observa un grito profundo de desesperación. Porque fuertes son los gritos del alma que solo se escuchan a través del silencio. El gesto manifiesto en la obra *En busca de*

fe da la idea de demanda de paz espiritual. Se transmite cierta consternación, aunque en otros retratos se muestra resignación.

Las figuras son expresión de la búsqueda de su propio lenguaje pictórico. El artista ha concientizado sus intereses y ha querido que técnicamente prevalezca el dibujo. En esta ocasión acudió al carboncillo y al lienzo, medios idóneos para canalizar su subjetividad. Pero incluye además otros materiales como el acrílico y la técnica del *scratchboard*, que le brinda enormes posibilidades. Una vez más se explaya mediante una paleta limitada, yo diría que hoy más que nunca.

No hacen falta frases retóricas para enunciar lo que la obra por sí sola testimonia. Alejandro se percibe a sí mismo más expresivo que analítico. Le interesa representar la inquietud de lo que callamos, captar el gesto de los secretos que ocultan las almas. Retratos en un mundo de retratos.

PORTRAITS IN A WORLD OF PORTRAITS

The restlessness that Alejandro Lescay has expressed in his canvases concerns us all. I have recognized it with frank conviction when I read the verses of the poem and looked at the pictures at the same time.

"Silence" is the proposal that the creator invites us to share, in which each work, each face carries in itself a different message. Each of them is a soul and all in turn inhabit the artist himself. For some, "Silence" is that quiet state in which you can hear what moves within you more clearly. However, for others, it means the inability to express themselves, a condition in which the person feels lost and does not know what to say or cannot say what he or she thinks. It is then that "Silence" summons two poles: one invites peace and balance, introspection and the truth of being; the other suggests placating will, censorship and violence. The viewer will decide, according to his exegesis, how to read the works of the artist.

Secretos II, tinta sobre papel, 2018.

Secretos III, tinta sobre papel, 2018.

ART UNITY CINCO AÑOS REPARTIENDO ARTE EN GRANADA

Por **YORDANIS RICARDO PUPO**
Fotos @YRICARDO

El granadino espacio de arte celebra este mes de julio su quinto aniversario, y lo hace con una exposición personal del pintor y escultor cubista Willy L'Eplattenier, que gira en torno a las figuras de Andy Warhol y Jean Michel Basquiat.

Willy LP acaba de exponer en la galería Toro Arte Contemporánea, en Italia, y ahora trabaja sin descanso para la gran exposición que tendrá en el mes de septiembre, en el Instituto de América de Santa Fe. Así que son casi todas obras recientes, algunas con una nueva forma de pintar: con el lienzo al revés, lo que da riqueza y profundidad natural al cuadro (su *Chica con mandolina* ¡es sublime!).

También aparecen nuevas tonalidades, como el rosa de *Decomposición*, o nuevos formatos, como el del tríptico *Mis tres meninas*. Y hay dos esculturas en metal: *Arlequín* y *La guitarrista de Dúrcal*.

A la inauguración de la muestra asistieron artistas y creadores residentes en Granada, así como amigos incondicionales de este espacio doblemente internacional, por la nacionalidad de los artistas que exponen normalmente aquí y por los invitados, entre los que había ucranianos, rusos, belgas, suizos, españoles, cubanos...

El pintor andaluz Pedro Molina, quien representó al invitado especial, Andy Warhol, les regaló una reedición de un cuadro suyo, que hace unos años Willy había comprado en una subasta y que actualmente se encuentra «secuestrado» en alguna parte de Granada.

Como «Amante del tiempo igual que una “Menina pija”...» le definió Marijose Muñoz, en un texto que la granadina escribió pensando en sus obras, y en donde no faltó el titular de la entrevista que nuestra revista *Arte por Excelencias* publicó hace unos meses: «El último cubista».

Y es que «es interesante ver a un artista regresando a este movimiento cubista de principios del siglo xx. Y

Los artistas Pedro Molina y Purificación Villafranca disfrutan de las meninas de Willy.

lo entiendo, porque él ha tenido una formación matemática y le interesan mucho las formas geométricas, las pirámides... Le interesa jugar con el vocabulario del cubismo y utilizarlo con una nueva visión, nuevos colores y una ironía muy contemporánea», diría el crítico de arte Jean-Christophe Blaser, compatriota de Willy y también residente en la capital nazarí.

En la velada se habló de arte, de cubismo y de modernidad, se recitaron poemas lorquianos, se cantaron y tocaron canciones populares de Cuba y de Ucrania... mientras la pintora Purificación Villafranca —que antecedió a Willy en estas paredes— nos contaba cómo van los preparativos para la próxima edición de la Feria de Arte de Santa Fe.

Así son estos encuentros: «Nuestra idea siempre ha sido hacer una sinergia de las artes (pintura, escultura, poesía, música). Por eso hablamos de “unidad del arte”. Durante las exposiciones organizamos eventos e intentamos reunir todas estas manifestaciones», nos recuerda Natalya Riesen, directora de Art Unity.

Y junto a las pinturas cubistas de Willy LP, que te puedes llevar a casa por menos de cuatro mil euros, también hay a la venta obras de los artistas extranje-

ros que Art Unity representa: cerámicas de Ihor Kovalevych, de Assem Al Bacha, o fantásticas esculturas de los hermanos Zigura...

ART UNITY: FIVE YEARS DELIVERING ART IN GRANADA

The Granada art space celebrates its fifth anniversary this month of July, and it does so with a personal exhibition, by cubist painter and sculptor Willy L'Eplattenier, which revolves around the figures of Andy Warhol and Jean Michel Basquiat.

Willy LP has just exhibited in the Toro Arte Contemporánea gallery, in Italy, and now works tirelessly for the great exhibition he will have in September, at the Santa Fe Institute of America. So they are almost all recent works, some with a new way of painting: with the canvas upside down, which gives natural wealth and depth to the painting.

Artists and creators living in Granada, as well as staunch friends of this doubly international space, attended the opening of the exhibition, attracted by the nationality of the artists who normally exhibit here and by the guests, including Ukrainians, Russians, Belgians, Swiss, Spaniards, Cubans.

ROSTROS DEL CARIBE

casi cuatro décadas de travesía

Por **TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS**

Fotos **NELIA MORENO**

Uruguay a golpe de candombe, tango y milonga.

Treinta y nueve ediciones ininterrumpidas del Festival del Caribe se puede decir fácil y rápido. Sin embargo, cada edición es un desafío, un reto mayor, en el que está explícitamente la política cultural cubana, así como el apoyo y el tesón del Ministerio de Cultura, la Dirección Provincial de Cultura de Santiago de Cuba y la Casa del Caribe, entre otras instituciones.

Es una festividad de la cultura popular, los grupos portadores, el pueblo. Tanto que se puede preguntar en cualquier esquina de la ciudad más caribeña de Cuba y cualquier transeúnte te dirá qué es la también llamada Fiesta del Fuego. Cada año, literalmente, Santiago arde del 3 al 9 de julio.

Las llamas cubren la urbe, incluso se extienden a poblados aledaños como

El Cobre —con el tradicional peregrinaje a la Loma del Cimarrón—, pero también abarcan la región de América Latina y el Caribe con los países invitados de honor a los que se ha dedicado el evento. La más reciente edición fue incluso más abarcadora y las llamas se expandieron hasta la República Oriental del Uruguay.

A GOLPE DE CANDOMBE, TANGO Y MILONGA

La dedicatoria a Uruguay generó mucha expectativa, porque si bien ya ha quedado claro que el Caribe es mucho más que una región geográfica, algunos no alcanzaban a imaginar cuánto en común con la cultura caribeña pudiera tener la uruguaya. Eduardo Lorier, embajador de Uruguay, apuntaba que el Caribe tenía una relación muy estrecha con la migración africana a su país. «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 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».

El candombe y el tango fueron declarados 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, y llegó a convertirse en icono de la negritud en la capital

uruguay. En febrero es el protagonista del «desfile de llamadas» en barrios montevideanos como Sur y Palermo. El tango, junto al candombe y la milonga, integran un tríptico musical proveniente de la misma raíz africana. A golpe de candombe, tango y milonga vivimos las noches del Festival del Caribe 2019.

Mientras en las jornadas diurnas del Coloquio Internacional «El Caribe que nos une» se discursaba sobre «El eurocentrismo en Uruguay, la idea de un país donde lo popular y lo periférico son entidades invisibles», a cargo de Alejandro Cruz, curador de la delegación uruguaya, también se dialogó sobre «El aporte afro en la formación de la nacionalidad uruguaya, las bases para una historia común entre Cuba y Uruguay», y se le hizo un homenaje a Hugo Cheché Santos, reconocido exponente de la música popular afrouruguaya.

La coordinadora de la Comisión Central del encuentro académico, Aracelys Avilés, esclarecía que, aunque el país invitado de honor no estaba en el Caribe, tenía puntos en común, entre ellos la trata de esclavos. «Más allá de eso es una prueba de que el Caribe es una cultura inclusiva, que acepta todo lo que no tenga un matiz colonizador, sino que venga en un ámbito de paz. Es más por esa razón que porque hayan tenido esclavos y tengan una expresión afro».

Para Glenda Rodán, directora nacional de los centros del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, estar en el Festival del Caribe es un sueño largo. Lo expresó durante la tradicional entrega de la llave de la sede santiaguera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que fue la Casa de Uruguay durante la Fiesta del Fuego. «Esto, que es un sueño de dos uruguayos que yo conozco: Sara y Oscar. Alguna persona puede no entender qué hacemos nosotros, que estamos allá en el sur, como dice Serrat, con ustedes, que tienen esta maravillosa vegetación, esta alegría, esta música. Claro que tenemos que ver, porque somos latinoamericanos. Latinoamérica y el Caribe tienen que ser una sola nación. La cultura es la única herramienta que tienen los pueblos para enfrentar la violencia, el hambre y todo lo que venga, porque la cultura jamás se para. La cultura une a los pueblos».

La delegación uruguaya impregnó con su sello distintivo el Desfile de la Serpiente, tradicional y multicolorido pasacalles de las delegaciones asistentes que el pueblo santiaguero siempre aclama. Desfilaron miembros de la Intendencia de Canelones, dos bailarines profesionales de tango e integrantes de la Academia de Ballet Siembra Ana María Ruiz Ellis. También vimos recorrer la calle frente al Ayuntamiento de Santiago de Cuba a delegaciones de México, Colombia, Puerto Rico, Curazao y a nuestros grupos portadores.

FACES OF THE CARIBBEAN: ALMOST FOUR DECADES OF A JOURNEY

Thirty-nine uninterrupted editions of the Caribbean Festival is something that may be said easily and quickly. However, each edition is a challenge, a major challenge,

in which Cuban cultural policy, as well as the support and tenacity of the Ministry of Culture, the Provincial Directorate of Culture of Santiago de Cuba and the “Casa del Caribe,” among other institutions, are explicitly present.

It is a festival of popular culture, bearer groups, and the people. It is so that you can ask at any corner of the most Caribbean city of Cuba and any passerby will tell you that it is the also called “Fiesta del Fuego.” Every year, Santiago literally burns from July 3 to 9.

The flames cover the city, they even extend to neighboring towns such as El Cobre, but they also cover the Latin American and Caribbean region with the guest countries of honor to which the event has been dedicated. The most recent edition was even more comprehensive and the flames expanded to the Oriental Republic of Uruguay.

La delegación uruguaya impregnó con su sello distintivo el Desfile de la Serpiente en la Fiesta del Fuego

Embajador Eduardo Lorier con la mpaka.

El fuego jamás se apaga

Por **REINALDO CEDEÑO PINEDA**
Fotos **RAÚL ABREU**

La Fiesta del Fuego, como también se conoce al Festival del Caribe, concluyó su última edición. En Santiago de Cuba, ciudad telúrica y sonante, ciudad de montañas y carnavales, ciudad rebelde, donde nadie teme mirar a los ojos de su semejante ni tiene reparo en tender una mano amiga.

Cuando el diablo simbólico arde al lado de la bahía, frente al mar Caribe, como un exorcismo, parece que se extingue la fiesta, pero es solo una figuración. La llama se resguarda, cual rescoldo vivo, en lo más sagrado de la tierra.

Santiago de Cuba recibió con los brazos abiertos a la República Oriental del Uruguay. El Caribe va más allá de estas aguas, va saltando continentes, va fundando amores, va con sus ancestros y herencias, sus toques y olores. Impone la paz en la diversidad.

El son y el candombe se dieron la mano. El tango y el bolero. Cubanos y montevideanos.

En la tierra de José María Heredia, el cantor del Niágara; en los predios de Cos Causse, El Quijote Negro, se homenajeó a Juana de América, a la Ibarborou, a su libro *Lenguas de diamante*. Cien años no bastan para el olvido. Volvió Lola Rodríguez de Tió desde la Borinquen amada a Cuba, como alas de un mismo pájaro, con un solo corazón. Y Teresa Melo con su sombra protectora.

No ha sido poco lograr treinta y nueve ediciones ininterrumpidas de una fiesta que se ha transformado ya en una verdadera olimpiada cultural. A contrapelo de las circunstancias, apelando siempre a la creación, tocando puertas, juntando voluntades y cantos.

Creadores, poetas, artistas populares —esos que inflan su pecho al calor de la tradición—, llegados de las pequeñas islas del Caribe, de las Antillas, de las costas del continente americano, de más allá... Tal vez todo se resuma en un abrazo, en la certeza de una próxi-

ma vez. Julio espera. El fuego jamás se apaga.

THE FIRE NEVER GOES OUT

The Fire Fest, as the Caribbean Festival is also known, concluded its latest edition in Santiago de Cuba: a telluric and sounding city, a city of mountains and carnivals, a rebel city, where no one fears to look into the eyes of his fellow man or hesitates to offer a helping hand.

When the symbolic devil burns beside the bay, facing the Caribbean Sea, like an exorcism, the party seems to be extinguished, but it is only a figuration. The flame is protected, like living embers, in the most sacred spaces of the ground.

Santiago de Cuba welcomed with open arms the Oriental Republic of Uruguay. The Caribbean is present even beyond these waters, it bounces through continents, it founds loves, it goes to its ancestors and inheritances, its touches and scents. It imposes peace through diversity.

CUBA

EN EL OJO DEL CICLÓN

ROSTROS DE UN DESFILE

Por **NELIA MORENO**

FIC GIBARA 2019

Un constante mar de artes

Por **ERIAN PEÑA PUPO**

Fotos **KEVIN MANUEL NOYA**

Tras las curvas de la carretera, las montañas en el horizonte y el mar abriendo su azul, Gibara celebró el aniversario 15 de su Festival Internacional de Cine, creado por Humberto Solás en 2003.

Del apelativo inicial de Pobre —humilde en su elaboración, pero actuante y movilizador, estético y ético—, amplió su diapason desde hace tres ediciones para convertirse en una amplia cita internacional. «Un mar de artes», dice el eslogan de esta edición, realizada en la nororiental urbe cubana del 7 al 13 de julio, pues en Gibara confluyen, además del cine —epicentro sin dudas de la cita—, las artes visuales, la música, la danza, el teatro..., en constante interacción con los participantes.

Gibara espera el Festival como Remedios sus Parrandas, Holguín sus Romerías de Mayo, Santiago su Fiesta del Fuego... Como parte ineludible de una identidad construida en el accionar diario. No hay nada parecido a este encuentro sui generis. Gibara tiene magia, mística. Pocos se resisten a salir de sus casas en estos días. Los parques y la Plaza Da Silva van llenándose de vida al caer la tarde.

Humberto Solás se enamoró de ella. Filmó aquí varias de sus películas, inició la aventura artística que ha hecho que

en esta villa marítima de la costa norte de Cuba —la más próspera de la región en buena parte del siglo XIX e inicios del XX— cada año se llene de artistas de varias partes del mundo.

Hoy Jorge Perugorriá, presidente del Festival y uno de los actores cubanos más reconocidos internacionalmente a partir del éxito del filme *Fresa y chocolate* (Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, 1993), continúa el sueño fundacional, amplía horizontes, pues cree en el poder transformador de la cultura. Por eso nos invita al cine, a que veamos películas: a soñar en días de Festival.

Benicio del Toro camina por las calles de Gibara. Asiste a los conciertos, a los conversatorios sobre cine. Ni el fuerte calor estival le hace quitarse el saco. El reconocido actor puertorriqueño, ganador del Premio Oscar en 2000 por *Traffic*, de Steven Soderbergh, y otros tantos lauros por filmes como *Sin City*, de Robert Rodriguez; *Miedo y asco en Las Vegas*, de Terry Gilliam; *21 gramos*, de Alejandro González Iñárritu, y *Che, el argentino* y *Che: guerrilla*, también de Soderbergh, regresó al Festival para recibir el Premio Lucía de Honor, otorgado por primera vez a un extranjero.

Benicio lo recibió de las manos de Adela Legrá, mítica actriz cubana de filmes como *Lucía* y *Manuela*.

Recibieron, asimismo, el Premio Lucía de Honor la actriz Daysi Granados y el reconocido realizador Fernando Pérez. «Este es un premio muy importante para mí, pues me hace sentir que voy a seguir adelante mientras tenga fuerzas para dar lo mejor a ustedes», comentó la actriz de filmes clásicos en la historia del cine cubano como *Memorias del subdesarrollo*, *Retrato de Teresa* y *Plaff o demasiado miedo a la vida*. Por su parte, Fernando Pérez, director de *Clandestino*, *Madagascar*, *La vida es silbar*, *Suite Habana*, *Madrigal* y *Martí: el ojo del canario*, entre otros, expresó: «Agradezco a los productores, actores y trabajadores del Icaic que me han ayudado a hacer cine». Ambos, junto al editor Nelson Rodríguez, merecieron el Premio Nacional de Cine en 2007.

Como lo hizo en 2017 otra chica Almodóvar, Victoria Abril, este año la cubana María Isabel Díaz, residente en España, hizo suyo el Festival. Recordada por filmes como *Papeles secundarios*, *Hello Hemingway*, *Volver* y sobre todo *Una novia para David*, María Isabel recibió el Lucía a Mejor actriz por su protagónico en *El viaje extraordinario de Celeste García*, del cubano Arturo Infante.

En esta edición, las artes visuales estuvieron entre los principales momentos del Festival de Gibara. Varios

de los principales artistas cubanos —en especial de las llamadas generaciones de los ochenta y los noventa— expusieron en museos e instalaciones hoteleras gibareñas. Cirenaica Moreira inauguró en el hotel Ordoño la muestra *25/50*, un recorrido por su amplia y sugestiva obra fotográfica, desde sus primeras y más conocidas series en blanco y negro hasta las más recientes, donde prevalece el uso del color, el cambio de soportes y los grandes formatos. Estos aparentes cambios para nada se contradicen con piezas iniciales como *Con cariño de la voz de la experiencia*, *La venganza es un plato que se sirve frío* y *Vive en Cincinnati y ni siquiera me escribe*, que integran la muestra; en cambio refuerzan los resortes y la cosmología creativa de una artista como Cirenaica.

Por su parte, Reynerio Tamayo, creador altamente lúdico, expuso *Tamayo HD* en el hotel Plaza Colón, una selección de piezas donde conviven el choteo con reminiscencias del pop, el humor gráfico, la posmodernidad, su pasión por el béisbol, el devenir del arte y la historia en sentido general.

En el Festival también fueron inauguradas *Geografía nacional*, de Rafael Pérez Alonso; *Ética y estética*, de Wilfredo Prieto; *El regreso*, de Cuty Ragazzone; *Oro rojo*, de Adonis Flores; *300 razones*, de Heidi Hollinger; + *Retratos*, de Danay Nápoles; *Vida*, de Gabriel Guerra Bianchini; *Portal*, de Mariana Céspedes; *Transmisión en cadena*, de Leonel Abreu, y *Lights, camera... Gibara*, de Casey Stoll.

Mención aparte para la selección de videoartes *La pobreza irradiante. 24 horas de video art contemporáneo*, curada por René Francisco Rodríguez, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2010; y para *Todo sobre Pedro... Almodóvar cumple 70 años*, una selección de carteles para serigrafía inspirados en filmes del reconocido director español, seleccionados a partir de un concurso con auspicio del proyecto CartelON y la Consejería Cultural de la Embajada de España (AECID).

Paneles y conversatorios también caracterizaron la cita, entre ellos «Cine iberoamericano, hablan los realizadores», «Nuevo cine cubano: desafíos del siglo XXI», «*Insumisas*, la mirada de

género» y «Aniversario 60 del Icaic», y encuentros con los Premios Lucía de Honor 2019, con invitadas ilustres del Festival y profesionales del cine español, coordinado este último por Acción Cultural de España.

FIC Gibara, que contó con 59 películas y 15 guiones compitiendo por los principales premios, de España, Francia, Argentina, Uruguay, Alemania, Colombia, Chile, Países Bajos, Suecia, Bélgica, Eslovenia, Suiza, Rusia, Irán, China, Canadá, Islandia y México, realizó una proyección especial de *Insumisas*, el más reciente filme de Fernando Pérez, codirigido con Laura Cazador.

Entre las demás proyecciones especiales se realizó un homenaje a Agnès Varda (1928-2019), con la presentación de los documentales *Salut les Cubains* (1964) y *Visage village* (Varda y JR, 2017). Se proyectaron las copias restauradas de *Fresa y chocolate* y *Tango feroz: la leyenda de Tanguito* (Marcelo Piñeyro, Argentina-España, 1993) y los filmes *Black is beltza* y *Beltza naiz*, de Fermín Muguruza; *Cerdo*, de Yuniór García Aguilera; *Filoxenia, el rapto de Europa*, de Vicente Monsonís; *Habaneros U12*, de Alfredo Ureta; *I am gay and Muslim*, de Chris Belloni; *Los modernos*, de los uruguayos Mauro Sarser y Marcela Matta, y *10 millones, una historia en común*, de Alejandro Reyes.

Las artes escénicas también tuvieron una notable presencia: Argos Teatro y su exitosa *Diez millones*, escrita y dirigida por Carlos Celdrán, Premio Nacional de Teatro; el estreno mundial de *Hembra*, de Yuniór García; Teatro de Las Estaciones, bajo la dirección de Rubén Darío Salazar, con las obras *Una niña con alas*, a partir de la obra de Dora Alonso, y *La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón*, sobre un cuento andaluz recogido por Federico García Lorca; la Compañía de Danza Contemporánea Codanza, con un programa concierto dirigido por Maricel Godoy, y *Mi compañía*, con *Edén*, fragmento de *Infinito*, con dirección de Susana Pous.

Aunque se extrañó la presencia en el escenario de músicos como José María Vitier y Pancho Céspedes, FIC Gibara inició las esperadas jornadas musicales con los cantautores Kelvis Ochoa y David Torrens, interpretando temas

de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, y la actuación del músico Issac Delgado, para finalizar con la presencia de la icónica banda Habana Abierta, reunificada para la cita, Polito Ibáñez y Cimafunk. Entre la apertura y el cierre, pasaron por el escenario de la Plaza Da Silva Cucu Diamantes, Eliades Ochoa, Juan Perro, Nube Roja, Fermín Muguruza & Chart58 & Matah, Nogen, Qva Libre, Telmary & Habanasana, Zeus, Toques de Río y además varios DJ y jazzistas.

«En esta edición hemos roto récords de asistencia de público en las salas», comentó Jorge Perugorría antes de dejar abierta la convocatoria del 16 Festival Internacional de Cine de Gibara en 2020. Del 5 al 11 de julio nos volveremos a encontrar, ya sea en la sala oscura del cine Giba, en la Plaza Da Silva, en la Casa de la Cultura o bien cerca de las románticas costas bañadas por el océano Atlántico.

En Gibara, dicen, bailó una vez, casi por casualidad, la mítica Isadora Duncan. Cada año en Festival, de alguna manera, el mito de la creación se reinventa: Gibara es, sin dudas, un constante mar de artes.

A CONSTANT SEA OF ARTS

Beyond the curves of the road, the mountains on the horizon and the sea "opening" its blue, Gibara celebrated the 15th anniversary of its International Film Festival, created by Humberto Solás in 2003.

From the initial nickname of "Pobre" (poor) - humble in its elaboration, but acting and mobilizing, aesthetic and ethical -, it extended its range for the last three editions to become a wide international meeting. «A sea of arts», goes the slogan of this edition, held in the northeastern Cuban city from July 7 to 13, since in Gibara there is, in addition to cinema, visual arts, music, dance, theater...in constant interaction with the participants.

Gibara awaits the Festival like Remedios awaits its Parrandas, Holguín does its Romerías de Mayo, and so does Santiago with its Fiesta del Fuego...as an inescapable part of an identity built in daily action. There is nothing similar to this sui generis event. Gibara has magic, mysticism. Few cannot help going out of their homes these days. The parks and Plaza Da Silva are filled with life at dusk.

ME INTERESAN LOS ESTADOS DEL ALMA

Conversación
con Ishtar Yasin Gutiérrez

Por **ERIAN PEÑA PUPO**
Fotos **KEVIN MANUEL NOYA**

Una curiosa mezcla de culturas corre por las venas de la directora, guionista y actriz Ishtar Yasin. Nieta del reconocido escritor costarricense Joaquín Gutiérrez Mangel, Ishtar nació en Moscú, Rusia, en el paradigmático año 1968, hija del director teatral y actor iraquí Mohsen Yasin y la bailarina y coreógrafa chileno-costarricense Elena Gutiérrez.

Desde joven Ishtar se inclinó por las artes. Estudió teatro en el Conservatorio Castella en Costa Rica, y una maestría en Artes del Instituto Estatal de Cine de Moscú (VGIK), con especialización en técnicas actorales para cine y teatro. Mereció además una residencia en el Centro de Escritura Cinematográfica del Molino de Andé, Normandía, Francia.

En 1992 fundó Teatro Ámbar, donde se desarrolló como dramaturga, directora y actriz. Obtuvo el premio nacional de teatro en Costa Rica por la obra *Agonice con elegancia*. En 1999, Ishtar realizó el cortometraje de ficción *Florencia de los ríos hondos y los tiburones grandes*, pero no sería hasta el estreno en 2008 del largometraje *El camino* en el Festival Internacional de Cine de Berlín que su carrera como directora alcanzara renombre internacional. *El camino* fue presentado en más de cuarenta países y recibió más de quince reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Especial del Jurado del Festival Internacional de Cine de Friburgo, Sui-

za; el Premio Fipresci de la Federación Internacional de Críticos en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en México; y el Premio Rail D'Oc, del Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, en Francia.

Directora de cortos y documentales como *Te recuerdo como eras* (2004), *La mesa feliz* (2005), *Les invisibles* (2010) y *Apocalipsis de nuestro tiempo* (2011), su más reciente largometraje, *Dos Fridas* (Costa Rica-México, 2018) ha recorrido importantes festivales en varias partes del mundo y obtuvo el Premio Lucía de Mejor dirección en el XV Festival Internacional de Cine de Gibara. El filme, inspirado en la relación entre la enfermera costarricense Judith Ferreto y la pintora mexicana Frida Kahlo, mereció también el Premio Lucía en el apartado de Mejor fotografía, realizada por el español Mauro Herce.

Acerca de las particularidades de *Dos Fridas*, cuyo guion también realizó y donde interpreta, además, el personaje de la pintora, *Arte por Excelencias* conversa con Ishtar Yasin.

DOS FRIDAS ES TU SEGUNDO LARGOMETRAJE DE FICCIÓN. ¿CUÁNTO CREEES QUE, COMO CINEASTA, HAS EVOLUCIONADO ARTÍSTICAMENTE?

En ambas películas hubo búsquedas diferentes. En *El camino* esta estaba relacionada con un cine de ficción que se entrelaza con el documental. Entonces buscaba esa estética, una propuesta muy diferente a la de *Dos Fridas*, en

donde exploré, sobre todo a nivel estético, las posibilidades que me daba el cine. Al tratarse de una pintora como Frida Kahlo, me llevó también a buscar la pintura como fuente de inspiración y mirar dentro de su obra. Sin embargo, creo que en ambas películas hay similitudes. Siempre me ha interesado explorar el mundo del subconsciente, y en *Dos Fridas* sí tuve más posibilidades de buscar en el mundo de los sueños, de lo invisible, eso que no vemos. Eso me llevó a otra exploración dentro del cine. Para mí es importante no repetir, sino más bien arriesgar, no intentar utilizar fórmulas, encontrar tu propia voz, crear un universo. Creo que sí ha existido un desarrollo y he aprendido mucho sobre las posibilidades y herramientas que tiene el cine como expresión artística.

EN DOS FRIDAS. UN SUBCONSCIENTE RELACIONADO CON LA RELIGIOSIDAD Y LA CULTURA MEXICANA...

Mexicana y latinoamericana, porque Frida es latinoamericana. Nos representa, además, a todas las mujeres del mundo. Con esta película vengo llegando del Festival Internacional de Cine de Shanghái. Fue muy impresionante ver cómo en China, sobre todo un público femenino, asistió a las presentaciones, conocía a Frida y quería saber más sobre ella. Igualmente la presenté en San Petersburgo, Líbano, Egipto... Y en Chicago, por supuesto, que es donde surge el mito y el ícono de Frida Kahlo como

un símbolo para las mujeres artesanas, los emigrantes, los marginados, que se identifican con Frida a través del dolor; el dolor que ellos viven es el que ella plasma en sus pinturas.

Filmé toda la película en México. Recreamos la vivienda de Judith en Costa Rica, la casa de Frida Kahlo... El inframundo lo filmamos en las Grutas de Cacahuamilpa, en Taxco de Alarcón, en Guerrero, que es cuando Frida muere y Judith muere y sus mentes se encuentran en el tiempo en la película. Ella hace ese viaje al inframundo, inspirado en la mitología, y encuentra estos personajes históricos que también se basan en pinturas de Frida: *El Moisés* y *La mesa herida*. Son de las pocas obras tuyas que no son autorretratos. En *El Moisés* ella pinta varios personajes históricos y también tiene que ver con una época, con el siglo XX, con personajes que representan una ilusión, una utopía... Me tocó estudiar en el Instituto Estatal de Cine de Moscú, en la época de la perestroika. Viví la disolución de la Unión Soviética y de alguna manera lo plasmé en la película.

NO SOLO DIRIGES, SINO QUE ASUMES EL PERSONAJE DE FRIDA KAHLO.

Fue muy duro e intenso. Interpreté a Frida hace muchos años en una obra de teatro. No era una obra descriptiva donde se contaba la vida de ella, sino una construcción poética, al igual que la película, que todos mis trabajos, que es lo que me interesa, la poesía. Lo que me apasiona, además, es contar historias, pero no son las historias lo que intento o quiero ilustrar, sino esas imágenes que reflejan los sentimientos que deseo transmitir a los espectadores. Fue muy difícil, porque estaba actuando los últimos años de su vida y los momentos más difíciles y duros, física y emocionalmente. Pero la conozco bastante, he leído todos los libros que he podido, he visto sus pinturas miles de veces, he visto esas películas, que son más bien biográficas...

ENTONCES NO TE INTERESÓ REALIZAR UN RETRATO BIOGRÁFICO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS DE FRIDA.

Me interesan los estados del alma. Los sentimientos profundos, más que representar de una forma externa. Creo que todo viene desde dentro, y esa fue mi búsqueda y mi camino.

HABLEMOS DE LOS NEXOS ENTRE TEATRO Y CINE EN TU OBRA.

Hace tiempo no dirijo teatro y tampoco lo actúo. Recuerdo a Ingmar Bergman, un cineasta que también trabajó en el teatro, cuando decía que lo que le daba el teatro era la conciencia de los espectadores. Cuando él estaba haciendo una película, tenía la conciencia de que estaba comunicando. Hay una necesidad de comunicar, de realizar una película, aunque sea para ti mismo, porque es una idea que tienes, y después ver qué pasa con el espectador. La creación artística es la forma más profunda de comunicación que existe. Otra cosa que me aportó es esa necesidad que también encuentro en el cine de abstracción, de simplificación. No me interesa describir de una forma naturalista las cosas, sino más bien lograr una esencia, creo que eso también me lo dio el teatro. En *Dos Fridas*, ella crea un personaje, influenciado por el momento histórico que estaba viviendo. Frida nace con la Revolución Mexicana, luego viene la Revolución Rusa... Ella construye un personaje que representa al pueblo indígena de México. Es un acto político. Y también en sus obras hay una especie de representación, incluso a veces pone telones de teatro. Al partir de ese contenido, de sus fuentes, mi propia película tiene en algunos momentos esas características, esos elementos teatrales.

Me interesa un cine personal, artístico, que exprese mi visión del mundo y

mi universo, y también del universo que nos rodea y de muchas personas que viven invisibilizadas y necesitan ser rescatadas del olvido. Nosotros, los cineastas privilegiados —porque aun cuando he tardado tantos años haciendo largometrajes me siento una persona privilegiada—, podemos usar ese poder para ayudar a otros a encontrar su propio camino.

I AM INTERESTED IN THE “STATES OF THE SOUL”

A curious mix of cultures runs in the blood of director, screenwriter and actress Ishtar Yasin. She was born in Moscow, Russia, in the paradigmatic year of 1968, a daughter of Iraqi theater director and actor Mohsen Yasin and Chilean-Costa Rican dancer and choreographer Elena Gutiérrez.

*A director of short films and documentaries such as *Te recuerdo como eras* (2004), *La mesa feliz* (2005), *Les invisibles* (2010) and *Apocalipsis de nuestro tiempo* (2011), her most recent feature film, *Dos Fridas* (Costa Rica-Mexico, 2018) has been featured at important festivals in various parts of the world and won the Lucía Award for Best Direction at the XV International Film Festival of Gibara. The film, inspired by the relationship between Costa Rican nurse Judith Ferreto and Mexican painter Frida Kahlo, also won the Lucía Award in the Best Photography section, by Spanish Mauro Herce.*

Fotograma del videoclip *La Bayamesa*, de Joseph Ros.

Cuba y su cultura

Por **MARÍA ELENA BALÁN**

El 20 de octubre fue declarado Día de la Cultura Cubana para marcar el significado de la prestancia espiritual de la nación que nació con el legado ético de muchos hombres que fueron sembrando los cimientos de la identidad.

Del legado humanista de patriotas, pensadores, artistas y hombres comunes se nutrió la espiritualidad cubana, el nacimiento de su cultura, tan diversa y pródiga, con componentes raigales que suman su enjundia a un todo único, sin renunciar a sus propias esencias.

Este 20 de octubre, cuando se celebra el Día de la Cultura Cubana, palpita el orgullo de conjugar las raíces venidas del occidente de Europa, del continente negro, de Asia y de tierras árabes, para

fundirse y dar nacimiento a una identidad original, diversa y con fuerza de proyecciones hacia el porvenir.

Tal celebración se instituyó porque en ese día, pero de 1868, hace ahora 151 años, se entonó, al calor de la entrada de los insurrectos independentistas en la ciudad de Bayamo, la letra del *Himno Nacional*.

Su estreno oficial ocurrió el ocho de noviembre siguiente, a cargo de la orquesta de Manuel Muñoz Cedeño, y un coro integrado por seis jóvenes blancas e

igual cantidad de negras, en ceremonia de bendición de la bandera enarbolada en La Demajagua, al estallar la Guerra de los Diez Años.

La *Marsellesa* cubana —se le reconocía así por la influencia de la marcha francesa en su concepción— tuvo como autor al cubano independentista Perucho Figueredo, su orquestación correspondió a Muñoz Cedeño, y fue entonado como *Himno de Bayamo*, nombre que le dieron al principio, tras la toma de la referida ciudad por el naciente Ejército Libertador.

Transcurridos los años, el 22 de agosto de 1980, el Consejo de Estado de la República de Cuba, para conmemorar el histórico acontecimiento de 1868, cuando las tropas mambisas comandadas por Carlos Manuel de Céspedes liberaron la oriental ciudad, determinó declarar el 20 de octubre Día de la Cultura Cubana.

Marcó el significado de la prestancia espiritual de la nación que nació con el legado ético de muchos hombres que fueron sembrando los cimientos de la identidad, entre ellos José Martí, con su máxima «Patria es humanidad», siempre abierto a todas las conquistas universales, pero prendidas a nuestro tronco propio.

La cultura de la Isla resulta importante valorarla en su vastedad, como el conjunto de acontecimientos y resultados que definen una nación desde el punto de vista político, social y económico, y por su espíritu libre y creador.

FIESTA DE LA CUBANÍA EN BAYAMO

Para celebrar el Día de la Cultura Cubana, cada año, desde 1994, se realiza en Bayamo, en el mismo sitio donde fue cantada la marcha guerrera, la Fiesta de la Cubanía, la cual, además de propiciar una cita de las artes, celebra eventos de debates históricos que cierran con una gala artística esperando el 20 de octubre.

Desde el día 17 comienzan esos festejos, que incluyen presentaciones teatrales, conciertos, descargas de trovadores, ferias de artesanía y debates teóricos con la presencia de destacados intelectuales cubanos, así como proyecciones de filmes y documentales, talleres, conferencias y premiaciones de concursos.

También ha contado con una feria de identidad y tradición en la Plaza del Himno, cuyos stands muestran características distintivas de la cocina cubana,

Cuando se celebra el Día de la Cultura Cubana, palpita el orgullo de conjuguar las raíces del occidente de Europa, del continente negro, de Asia y de tierras árabes.

la repostería, el ron y la vinicultura, platos y bebidas típicas desde la época en que fue entonado el *Himno Nacional*.

Cuba resulta una isla bendecida, inspiración para millones en el mundo, gracias a estar situada en una de las encrucijadas de pueblos más activas del orbe y por ser cuna de hombres y mujeres excepcionales en la esfera del arte y de las letras.

LA CULTURA CUBANA SE EXPANDE POR EL MUNDO

En otras latitudes se conoce del talento de los músicos cubanos, del Ballet Nacional, de grupos de danza, de artistas que sobresalen en la plástica, el cine, la literatura y las artes escénicas.

Cada año son numerosos los festivales, con rango nacional o internacional, que se celebran en la Isla, como el de ballet o el del Nuevo Cine Latinoamericano. Mención aparte merece la Feria del Libro, que constituye una fiesta de la lectura que se extiende a lo largo del país.

Igualmente representan citas de gran interés el Premio Casa de las Américas; la Bienal de La Habana, que reúne a artistas de la plástica y las artes visuales de varias naciones; la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, en Holguín, donde se destacan las raíces hispanas; las Romerías de Mayo, en la ciudad holguinera de los parques.

Este jubileo del 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana, constituye cada año

una invitación para afianzar el amor por lo logrado y para seguir trazando senderos por el porvenir, sustentados en la inspiración y la armonía desde el arte.

CUBA AND ITS CULTURE

Next October 20, when the “Cuban Culture Day” will be celebrated, the pride of conjugating the roots of western Europe, the black continent, Asia and Arab lands, pounds to give birth to an original, diverse identity and with the power of projections towards the future.

This celebration was instituted because on that day, but in 1868, 151 years ago now, the words of the National Anthem were first sung, in the heat of the entrance of the independence fighters in the city of Bayamo.

Its official premiere took place on the following November 8, performed by Manuel Muñoz Cedeño’s orchestra, and a choir composed of six white youths and an equal number of blacks, in a ceremony to bless the flag raised in La Demajagua, when the War of the Ten Years broke out.

The “Cuban Marseillaise” had as its author the Cuban independence fighter Perucho Figueredo. Its orchestration was done by Muñoz Cedeño, and sung as the “Himno de Bayamo” (Anthem of Bayamo,) a name given to it at the beginning, after the taking of the referred city by the nascent Liberation Army.

Finca y fiesta

paseo al campo

DESDE
240.00
USD

✉ comercial@excelenciastravel.com

☎ (+53) 7 8774 087 • (+53) 5 2803 445 • (+34) 91 556 0040

📞 +34 668 12 14 39

www.excelenciastravel.com

LA CARICATURA EDITORIAL

El editor Si tiene Quien le Escriba

Por FRANCESCO ROSSINI

ART
MARBELLA
MODERN &
CONTEMPORARY
ART SHOW

JULY 28th to AUGUST 2nd 2017
PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS
MARBELLA - SPAIN

Una de las ferias habituales a las que asiste *Arte por Excelencias*.

► Ya es oficial: Arte por Excelencias Online / Arte de Iberoamérica y El Caribe nuevamente se encuentra entre los medios especializados en arte y cultura que darán cobertura y apoyo mediático a lo que suceda en Swab Barcelona Art Fair. Swab Barcelona 2019 presentó a sus *media partners* de la edición, medios especializados para el evento, del 26 al 29 de septiembre. Una vez más nuestra enviada a la ciudad condal es la comunicadora y pintora española Cristina Fonollosa, que un día está al habla por los micrófonos de Radio Gibara, durante el Festival Internacional de Cine de Gibara, y al otro está ya en el pabellón italiano de la Feria de Montjuic. Para más detalles, la página oficial de Swab Barcelona: info@swab.es

► Art Marbella, dedicado al arte moderno y contemporáneo, se celebró del 29 de julio al 3 de agosto en el Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella. Un espacio sorprendente en el que nuestro enviado especial Yordanis Ricardo Pupo pudo vivir todo tipo de experiencias sensoriales, que iban desde el gozo de la belleza de las obras de arte hasta la degustación gastronómica. Marbella propuso en su quinta edición un nuevo concepto de feria de arte, en el que los proyectos especiales eran los protagonistas y los espacios de las galerías habían sido repensados para sustraerse a la frialdad inherente del clásico stand, con el propósito de que las obras de arte se expusieran en un espacio similar al que se encontrarían en el hábitat de sus futuros coleccionistas. Visite www.marbellafair.com.

► Ya circula el primer llamado para la gran celebración por el aniversario 40 del Festival del Caribe y Fiesta del Fuego, en la segunda capital cubana, Santiago de Cuba, en la fecha tradicional del 3 al 9 de julio de 2020, esta vez dedicado a Belice y en homenaje al aniversario 40 de los Estudios Siboney de la Egrem. Para contactos: Casa del Caribe, calle 13 no. 154 esq. a 8, reparto Vista Alegre, Santiago de Cuba, Cuba.

Esa es la razón para que Excelencias se sume con la propuesta a la dirección de la Casa del Caribe para celebrar las Jornadas Gastronómicas Caribeñas, una iniciativa que pretende iniciarse en la Feria ExpoCaribe y que sirvan de puente hasta la inauguración de la Fiesta del Fuego. Motivar a los expositores y delegaciones invitadas a traer una muestra culinaria de sus países de origen, y que ello se convierta en una verdadera fiesta cultural, al especializar algunos espacios, restaurantes, y cafeterías en productos del área caribeña. Ya hablaremos en detalles.

► Está convocada la edición 22 de Art París, como encuentro imprescindible para el arte moderno y contemporáneo, del 2 al 5 de abril de 2020 en el Grand Palais. La feria reunirá más de ciento cincuenta galerías de más de veinte países, para casi mil artistas representados. La publicidad del evento anuncia:

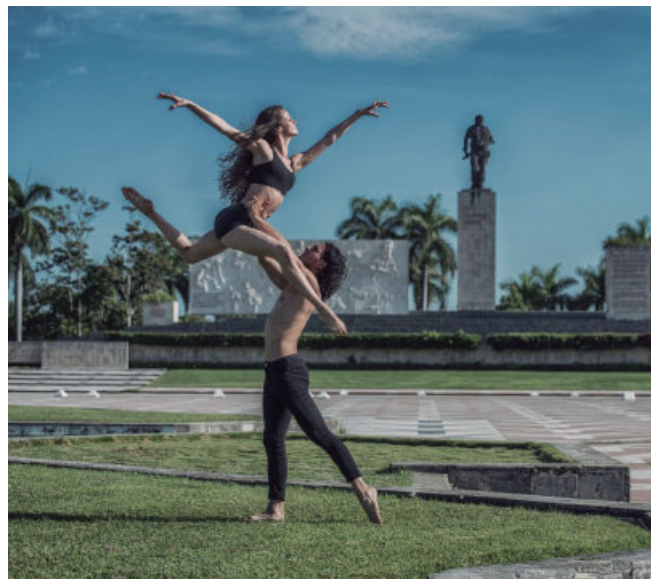
«Grandes figuras artísticas e impactantes nuevos rostros venidos de toda Europa aunarán una mirada cosmopolita sobre la creación de África, Asia, Latinoamérica y del Medio Oriente, desde la posguerra hasta la actualidad. #ArtParis es impulsada por su curador general Guillaume Piens, quien considera «indispensable conservar una línea editorial fuerte: se trata de una feria de pasión más que de una feria de especulación». El curador invitado es Gaël Charbau, crítico de arte independiente, fundador en 2003 del periódico Particules, curador del programa Audi Talents y director de la beca Révélations Emerige, destinada a apoyar a artistas emergentes que trabajan desde Francia. Organiza a menudo exposiciones en Europa y en Asia, colabora con diferentes instituciones, programas y mecenas. Interésese en www.artparis.com.

► Hermosísima la exposición fotográfica de Gabriel Dávalos *Santa Clara: vivir y bailar*, por el aniversario 330 de la capital del centro de Cuba. Después de la casi antológica exposición *Habana pasión*, con más de veinticinco fotos a gran escala de figuras del Ballet Nacional de Cuba en los jardines de la heladería Coppelia, acompañada de pensamientos del Héroe Nacional de Cuba, ahora Dávalos nos sorprende con nuevas imágenes en vallas, colocadas en el parque Vidal del centro de la Isla, con bailarines de las compañías de danza contemporánea de aquella región, y versos de varias generaciones de poetas que han cantado a la urbe.

En las palabras al catálogo, Charly Morales destaca: «Esta serie es un homenaje a una ciudad con personalidad, y a la gente que la ama». Y continúa este «amigo del fotógrafo y santacolareño de pura cepa», como se define: «Su autor capta a golpe de luz, movimiento y sensualidad el alma de lugares que quizás necesitaban que alguien los redefiniera y cantara con un lenguaje diferente».

► Veníamos de Arte Santander, donde otra vez repetimos gustosos entre los patrocinadores: Un abrazo grande para Elena Casquero, que siempre acoge y gestiona, y más cuando escribe a Isel, nuestra editora digital: «Todo ha ido estupendamente. Sobre vuestra revista, ante todo muchísimas gracias por los ejemplares. Se repartieron entre las galerías y resto de expositores además de público interesado. Como muestra te adelanto imágenes de cómo quedaron en nuestro propio stand operativo de Arte Santander dentro del recinto expositivo. Espero contar con vuestra colaboración para la próxima edición».

► Y en la añorada Lisboa, la comercial y periodista Diana Rosa Riesco entregó la última revista en manos del galerista portugués Nuno Sacramento hijo, quien junto a su colaborador Peter continúa promoviendo el mejor arte latinoamericano por aquellos predios. Ellos nos invitaron a su galería y residencia artística en la ciudad de Aveiro, y en la próxima oportunidad estaremos sin falta. ¡Arrivederci!

Santa Clara: vivir y bailar, Gabriel Dávalos.

Arte por Exelencias otra vez en Arte Santander.

Peter, Diana Rosa Riesco y Nuno Sacramento en Lisboa.

anima mundi

EL ROCK PROGRESIVO CUBANO DE GIRA EN EUROPA

Por **DUNA VIEZZOLI**

Fotos Cortesía del autor

«**T**ocar en Europa nos da muchas posibilidades, como la de reconectarnos con nuestras raíces». Así comentó Roberto Díaz, líder y guitarrista de la banda Anima Mundi, desde hace veinte años una de las agrupaciones más interesantes del rock progresivo gestado en el Caribe. En octubre de 2018 Anima Mundi fue nuevamente de gira a Europa, tocando en teatros y escenarios de primera importancia en la escena rock, enseñando que la música de Cuba es más de lo que la gente cree.

Desde la perspectiva del progresivo moderno, la banda, en su veinte años de carrera musical, ha alcanzado un sonido distintivo, un estilo creativo y

emocionante, mezclando diferentes influencias —rock sinfónico, experimental, psicodélico, *space rock*, *hard rock*, celta, blues, jazz, metal, industrial, ambiental, folk...— donde siempre queda el eco de la cultura cubana, aunque en principio no aparezca visible. «Entre todos los músicos que fueron parte de la banda, que se fue cambiando en el tiempo, representamos una parte de la cultura cubana que no tiene mucha resonancia», explicó Roberto.

Generalmente todo el mundo asocia más a Cuba con la música afrocubana y tropical, dejando al lado otras raíces. Anima Mundi es también un resultado de ese tronco occidental que tiene Cuba: familias españolas, mezcladas con france-

ses, portugueses, alemanes... «La gente va buscando la mezcla que se considera típica, pero nosotros también nos sentimos parte de la música cubana y tenemos muchos de sus elementos no visibles, sino implícitos. Porque no lo hacemos evidentes, pero de alguna manera representamos este otro lado: ni lo visible, ni lo que la gente busca en Cuba».

Y así surge la importancia de redescubrir un valor no siempre perceptible. «En Europa tenemos esa retroalimentación que necesitamos, un reencuentro con esas raíces». De hecho, con sus últimos trabajos, *shows* y giras, Anima Mundi ha conseguido una visibilidad importante, quedando entre las mejores bandas de 2018 según la revista especializada *The Prog Mind*, que ubicó también en el lugar cinco de los *top 10 drummers 2018* a su baterista, Marco Alonso.

La gira de ese año —Holanda, Alemania, Polonia, Italia, Francia, de vuelta a Holanda y de regreso a Cuba— fue la más hermosa, según el líder, en cuanto demostración de un «alcance de balance que a veces se pierde porque se va un miembro. Como Cuba es un país con un constante movimiento de gente hacia el exterior, hay personas que salen con otros motivos, pero no ha sido el caso nuestro». Para un músico cubano tocar en el extranjero y tener una confrontación con la realidad musical de afuera, a veces idealizada, es fundamental. «Tener la posibilidad de hacerte escuchar, de tener tu propia voz es muy importante para alguien que vive en una isla.

»Hay un fenómeno interesante para el crecimiento humano en el salir de tu país y de un sistema socioeconómico y político que han querido aislar. Para nosotros —Roberto Díaz, Virginia Peraza, Yaroski Corredera, Marco Alonso, Aivis Prieto Bauta— es una especie de necesidad, de *feedback* para saber quiénes somos, qué estamos haciendo, cuál es nuestra valía. En todas las ocasiones en que hemos estado en Europa nunca tuvimos otros intereses».

El grupo se encuentra ahora en el trabajo compositivo para el nuevo disco —tercero de la trilogía con *I me myself Insomnia*—, que saldrá en el 2020, cuando se cumplirán diez años del lanzamiento de *The way*, álbum que marcó una etapa creativa de la banda centrada en el rock sinfónico de alto vuelo, y que le valió la invitación a tocar en festivales y conciertos europeos. «Queremos seguir ante todo tocando y haciendo música. Pienso que nos encontraremos enfrentando un trabajo compositivo con nuevas y diferentes intenciones e ideas musicales, con altos niveles de experimentación, los cuales buscan expandir las fronteras de la banda más que nunca».

Y no son solo fronteras musicales las que van abriéndose. Lo que los músicos traen de vuelta son

ideas, influencias, inspiraciones nuevas y sobre todo conciencia de quiénes son ellos mismos, de su cultura poliédrica y fascinante, de las sendas que en la vida van a desear emprender con una perspectiva más consciente y profunda. «Todo lo que entra te transforma. Te transforma en otra persona. Es como un amplificador entrar y salir. Va a ser siempre un crecimiento».

PROGRESSIVE CUBAN ROCK ON TOUR IN EUROPE

Last October 2018, Anima Mundi was again on tour in Europe, playing in top theaters and stages of the rock scene, showing that music from Cuba is more than what people believe.

From the view of modern progressive rock, the band, in its twenty years of musical career, has reached a distinctive sound, a creative and exciting style, mixing different influences, where there is always the echo of Cuban culture, although in principle it does not show itself obviously.

Generally, everyone associates Cuba rather with Afro-Cuban and tropical music, leaving aside other roots. Anima Mundi is also a result of that western trunk that Cuba has: Spanish families, mixed with French, Portuguese, and Germans...«People are looking for the mix that is considered typical, but we also feel part of Cuban music and we have many of its elements not visible but implicit. Because we do not make it obvious, but somehow we represent this other side: neither the visible nor what people look for in Cuba».

Bull Music Festival

LA MÚSICA ES VIDA

Por **YORDANIS RICARDO PUPO**

Fotos @YRICARDO

Más de veinticinco mil personas disfrutaron en Granada, el 31 de mayo y 1.º de junio, de la tercera edición del Bull Music Festival: dos noches, tres escenarios simultáneos y cincuenta artistas y bandas de las que más suenan en la música española contemporánea. Rozalén, C. Tangana, Mago de Oz y Ajax y Prok no defraudaron a sus seguidores y fueron las más masivas.

El recinto al aire libre El Cortijo del Conde acogió una vez más un festival en el que confluyeron las míticas bandas Medina Azahara y Mago de Oz con cantautores como Rozalén y Antilópez, los artistas urbanos de primer nivel Tangana y Arce, talentos locales (Eskorzo, Maldito Megía o Niños Mutantes) o bandas menos conocidas.

Desde las cinco de la tarde hasta el amanecer el ritmo del festival fue trepidante y en muchos momentos hubo que tener un oído en el escenario Graná Brugal y otro en el Bull, pues los conciertos se solapaban y uno quería disfrutarlo todo.

A media tarde del viernes, el dúo Fuel Fandango llegó para celebrar sus diez años de carrera, y lo hizo lanzando claveles al público y canciones antológicas, en las que iban con extraordinaria destreza del flamenco a la electrónica, de la copla al soul, del español al inglés. El concierto fue mágico, con el sol poniéndose en el horizonte y los fans bailando al ritmo de Salvaje: «Como caballos en la niebla, salvaje soy, salvaje soy».

Luego estuvo Rozalén, una de las principales voces de la canción de autor en España, acompañada por Beatriz Romero,

la intérprete de lengua de signos que convierte sus conciertos en inclusivos. «Ante la vida, ante la noche, solo tenemos dos opciones: o bailamos o no bailamos», dijo la manchega, y nadie se resistió a bailar cuando sonaron sus canciones más famosas: *Saltan chispas*, *La puerta violeta*, *Girasoles*: «Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al Malecón-cón-cón-cón...».

La cantautora dedicó los intermedios a reivindicar causas «pendientes», y lanzó frases como «qué bien que nos vayamos dando cuenta de que lo femenino no solo está en la mujer, ¿verdad?» o «La lucha feminista es la revolución con más amor de la historia». También recordó a los miles de desaparecidos de la Guerra Civil que siguen enterrados en las cunetas, drama que ha vivido en primera per-

La cantautora Rozalén, como siempre, acompañada por Beatriz Romero

sona y que ha retratado en *Justo*, uno de sus últimos éxitos musicales.

Rozalén se despidió de su público agradeciéndoles por comprar sus discos y entradas a los conciertos: «Gracias por permitirnos esta vida, se nos nota que somos muy felices sobre el escenario», aunque una hora más tarde volvió a aparecer, cuando la festiva Pegatina era la reina de la noche. Antes había estado con Mr. Kilombo, con quien también ha colaborado.

La banda catalana —que acaba de celebrar sus quince años en el WiZink Center de Madrid, a aforo completo— se despidió con una canción a favor de la tolerancia y recordando a artistas que han tenido que enfrentarse a procesos judiciales por ejercer, con su trabajo, el derecho a la libertad de expresión.

Ya de madrugada, los de Medina Azahara demostraron que siguen siendo los mejores representantes del rock andaluz, mientras Nach —rapero de Alicante con veinte años de carrera y muchas «canas en las sienes»— calentaba una noche que tendría su epicentro en los gemelos terremoto de Granada: Ajax y Prok, también artistas urbanos con miles de seguidores por todo el país y millones de reproducciones en los canales musicales y plataformas de *streaming*.

Escuchando a los hermanos del Albaicín, confirmas que el rap tiene mucho de poesía y que sigue siendo el mejor género para denunciar injusticias sociales o los problemas que más preocupan a los jóvenes, aunque su forma de expresarse siga provocando rechazo en algunos círculos, especialmente entre las estructuras legales.

Mientras tanto, en un mundo paralelo, los amantes de la música electrónica abarrotaban la Underground Tent, donde hubo sesiones con la holandesa Chelina Manuhutu, la belga Charlotte de Witte o las españolas Carmen Gea y Fátima Hajji. El sábado sería el turno de los DJ masculinos Dennis Ferrer, David Squillace y Christian Smith.

Tras un descanso que pareció corto, el sábado por la tarde volvió a arrancar la fiesta. Y el intenso sol del primer día de junio no fue un problema: los organizadores instalaron carpas frente a los escenarios para dar sombra, y puestos de cerveza fresquita, garitos de comida, autobuses para volver al centro de Granada... vamos, todo lo que un festivalero necesita para sobrevivir.

Disfrutamos sin preocupaciones del humor jondo e irreverente de Antilópez, del muy radiado *Lo siento*, de Beret; del electro-pop de Dorian y de la magnífica puesta en escena del sevillano Juanito Makandé, ya un habitual del Bull.

Con los acordes rockeros y celtas de Mago de Oz asistimos al «fin del mundo», viajamos a parajes fantásticos, a épocas lejanas dominadas por la Inquisición, disfrutamos de una «fiesta pagana» donde el público clama a voces: «Ponte en pie, alza el puño y ven... de la misma condición, no es el pueblo ni un señor. Ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor».

El plato fuerte de la noche fue el muy mediático C. Tangana (nombre artístico del madrileño Antón Álvarez Alfaro) y su *Antes de morirme*, que ha lanzado junto a ese otro fenómeno actual que se llama Rosalía. También son muy coreadas

canciones como *Bien duro*, *Un veneno* (colaboración con el Niño de Elche) o *Booty* (el tema que tiene con Becky G).

Tras él, más rap con los valencianos Zoo, el dúo sevillano SFDK (que presenta su nuevo disco *Redención*) y «el rapero que más suena en los vestuarios de la selección española» (se cuenta que el mismo Sergio Ramos le dedicó un gol): Arce, cuyo *Carpe Diem* viene taladrándome el cerebro hace días: «Vamos a disfrutar los días porque un día se acaban / Me da vértigo mirar atrás / Puedes ser rico, creerte más, que el reloj no se para / Seas quien seas serás uno más».

«El corazón late si te queda fe, la música es vida» dice también en esta canción el artista gallego, que con 17 años ya había pasado por un reformatorio. Y ahora entiendo qué hace un tipo conservador como yo, arrítmico ante cualquier baile, en un festival tan variopinto como este.

¡La música es vida! Y esta variedad de estilos y ritmos musicales no se encuentran fácilmente en un mismo sitio. Un acierto del festival que aplaudimos, que vivimos y hasta bailamos, a nuestra manera, claro.

MUSIC IS LIFE

More than twenty-five thousand people enjoyed in Granada, on May 31 and June 1st, the third edition of the "Bull Music Festival": two nights, three simultaneous stages and fifty artists and bands among the most heard in contemporary Spanish music. Rozalén, C. Tangana, Mago de Oz, Ajax and Prok did not disappoint their followers and offered the most massive concerts.

The outdoor venue "El Cortijo del Conde" once again hosted a festival in which legendary bands such as Medina Azahara and Mago de Oz were present along with singer-songwriters Rozalén and Antilópez, top-notch urban artists Tangana and Arce, local talents and other lesser-known bands.

From five in the afternoon until dawn, the rhythm of the festival was exciting and in many moments we had to have an ear on the Graná Brugal stage and the other one on the Bull, because the concerts overlapped and we wanted to enjoy everything.

Music is life! And this variety of styles and musical rhythms are not easily found in one single place. A successful festival that we applaud, that we live and even dance, in our own way, of course.

JOSONE

la aventura musical cubana que mira al futuro

Por **EMIR GARCÍA MERALLA**
Fotos **ARCHIVO EXCELENCIAS**

La cultura y la industria del turismo cubano necesitaban un evento como el Festival de Jazz & Son Josone, que se celebra este verano en el balneario de Varadero, en la matancera península de Hicacos. La ciudad balneario ha sido considerada nuevamente entre las grandes playas del mundo, según el parecer de entendidos y parte importante de quienes la visitan. A esta distinción se suma la segunda edición de un festival que pretende ser una de las más fuertes opciones para aquellos que planean visitar la Isla en estas fechas estivales.

Pensado como un evento interactivo, tiene entre sus principales organizadores a la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem), un *holding* dedicado a la industria discográfica y al comercio de artistas y la promoción de sus presentaciones en directo. La segunda edición del evento ha sido pensada para superar aquellas impresiones y potenciales errores que marcaron la edición inaugural del pasado año. Y es que a pesar del esfuerzo desplegado por sus organizadores, aspectos tales

como la simultaneidad de los conciertos y la poca difusión conspiraron para que la asistencia de público no fuera la esperada.

La posibilidad de que el evento se convierta en una vitrina de la música cubana e internacional abre las puertas, de una vez por todas, al turismo de festivales de verano propio de Europa, que se ha convertido en una importante plaza para la música cubana. Hacer coincidir la tradición con la vanguardia y lo popular con las tendencias de moda a nivel de mercado musical permite que la música cubana señoree en su tierra. El evento puede ser parada obligada de muchas figuras de alto perfil internacional.

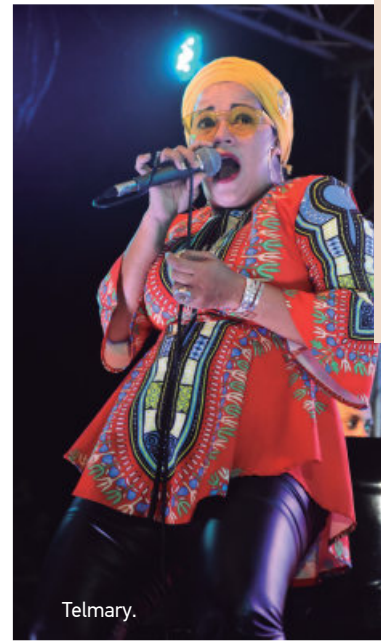
Con estos argumentos, y otros que no siempre son del dominio público, los organizadores del evento han definido y estudiado variantes para lograr el objetivo primordial del Josone Jazz & Son Festival: dar al público cubano el placer de disfrutar de lo mejor del catálogo musical de la nación y a su vez internacionalizar un poco más cada uno de los espacios culturales de Varadero. Es por ello

Pancho Amat.

Gente de Zona.

Telmary.

Michel Herrera.

Rumbatá.

Los Muñequitos de Matanzas.

que toda la infraestructura turística y extrahotelera prepara sus galas para integrarse a este evento que, desde hace algún tiempo, se ha venido publicitando y que, según se ha filtrado, además de los conciertos en las explanadas del parque Josone tendrá algunas subse-des en las que también se podrá disfrutar no solo del talento de la Egrem y otras empresas del mundo de la música, sino de otras manifestaciones que forman parte de la cultura cubana.

Con la vista puesta en el futuro y apostando a la música como la locomotora de la cultura cubana, el parque Josone y la ciudad de Varadero cierran filas para que este julio nuevamente suene la mejor música cubana e internacional, sin distinción de géneros y/o definiciones académicas. A fin de cuentas, un verano sin música no es verano en Cuba.

JOSONE: THE CUBAN MUSICAL ADVENTURE THAT LOOKS TO THE FUTURE
The Cuban culture and tourism industry needed an event such as the Jazz & Son Josone Festival, which

shall take place this summer in Varadero resort, in the Matanzas peninsula of Hicacos.

Conceived as an interactive event, it has among its main organizers the Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) (Recording and Musical Editions Company.)

The possibility that the event becomes a showcase for Cuban and international music opens the doors, once and for all, to the European summer festival tourism, which has become important for Cuban music. The event may become a must-go event for many high-profile international figures.

With an eye on the future and committed to music as the driving force of Cuban culture, Josone Park and the city of Varadero close ranks so that next July the best Cuban and international music will sound again, without distinction of genres and/or academic definitions. After all, a summer without music is not summer in Cuba.

ESTEBAN ISNARDI, EL CARICATURISTA OFICIAL DE LOS VAN VAN DEL CASINO A SAN ANTONIO

Por J. ÁNGEL TÉLLEZ VILLALÓN

A ritmo de sus tropicalísimas creaciones gráficas conocí a Esteban Isnardi. No podía imaginar que tan sandungueros trazos y los armoniosos giros de luz que ornaban sus caricaturas podrían haber nacido de las habilidades de un uruguayo residente en la fría Europa.

Sorpresa tras sorpresa, me fui montando en *El Tren de la alegría*, su primera exposición personal en Cuba, con la que nos recibieron en el Museo del Humor de San Antonio para el XXX Salón Nacional de Caricatura Personal Juan David. Rigurosas caracterizaciones de los actuales integrantes de la orquesta Los Van Van, que este año está cumpliendo cincuenta años de creada, y la de su fundador: el maestro Juan Formell.

Para indagar más sobre las venas por las que llega al corazón de este internacional casinero su inmensa pasión por el «Tren de la música cubana», lo contamos. He aquí sus confesiones exclusivas para *Arte por Excelencias*.

¿CÓMO NACIÓ SU PASIÓN POR CUBA Y POR LOS VAN VAN?

Mis padres y mi tío eran activistas contra las dictaduras militares en Uruguay y luego en Argentina. De hecho, estamos radicados en Suiza y llegamos como refugiados políticos al principio de los ochenta. Mi padre me decía cuando yo tenía cuatro años que el Che había pasado debajo de mi casa y me dejaba saludos. Yo estaba convencido de que tenía un amigo con barba, una boina y una estrella en ella.

Luego, en nuestra lucha contra las dictaduras de derecha, Cuba representó siempre para nosotros una esperanza,

El Maestro Juan Formell.

fue una luz en el túnel, y desde entonces yo me siento en deuda con la hermosa isla de ustedes.

Mi pasión por Los Van Van nace en ese contexto, cuando empiezan a llegar a mis oídos los sonidos del songo.

FUE DECLARADO EL CARICATURISTA OFICIAL DE LOS VAN VAN. COMÉNTENOS SOBRE ESE ACONTECIMIENTO.

Así es. Con uno de mis tres otros oficios, el de maestro de bailes cubanos, con el cual recorrí el mundo, ya había bailado en el escenario para Los Van Van en Lyon, Francia, en el 2004. Especialmente, en el 2016 interrumpí un concierto de ellos en Hamburgo, Alemania, para sorprenderlos con un regalo: a cada músico le entregué

su caricatura. Fue ante más de mil personas, en Youtube pueden encontrarse varias tomas de aquel momento.

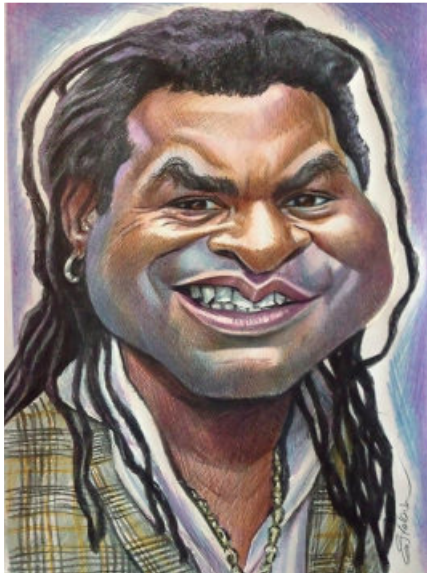
Estas dos cosas me acercaron más a los músicos. Cuando ellos llegan a tocar a Perú, hace unos meses, el organizador, Luis Polo, que me había llevado años antes a impartir clases de timba, casino y son a Lima, fue a ver al director de la orquesta, Samuel Formell, y este le firmó el documento que me acredita como el caricaturista oficial de la orquesta. Luis Polo me mandó por whatsapp un audio en el cual Samuel me saluda, justo después de haber firmado el diploma. Es un certificado histórico y sumamente importante para mí.

CON EL TREN DE LA ALEGRÍA INTEGRA ARMÓNICAMENTE TRES PASIONES: CUBA, LA MÚSICA DE LOS VAN VAN Y LA CARICATURA...

Absolutamente de acuerdo. Esta exposición de caricaturas en el Museo del Humor

de San Antonio de Los Baños le da una magnitud mayor a mi relación de cariño y admiración por la orquesta.

La primera vez que junté mi amor por Cuba y mis tres actividades de maestro de baile, letrista y caricaturista fue hace dos años con el tema *Casinero sí o sí*, interpretado por Pedrito Calvo Jr., el hijo del excantante del Tren Pedrito Calvo. Tuvimos la dicha de que fuese la canción oficial del intento de récord Guinness de la mayor rueda de casino del mundo en islas Canarias, junto a la canción de León y Torres. Además, estuvimos algunos meses en el Top 10 del ranking de la música cubana del diario italiano *El opinionista*.

Mayito Rivera, excantante del Tren.

Robertón, cantante de Los Van Van.

El videoclip se filmó en dos ciudades italianas: Empoli y Milán. Elegimos la primera ciudad porque allí se reunieron varias escuelas de baile cubano para hacer una rueda gigante que fue filmada con un dron. Luego en Milán, porque es una ciudad emblemática con su gran catedral, y allí fuimos los cuatro bailarines profesionales. La filmación estuvo a cargo de una compañía audiovisual italiana.

Para esta producción se retomó la letra, que en un principio me había pedido Mayito Rivera, otro vínculo con Los Van Van. Bailé en el videoclip y dibujé la tapa con una caricatura del artista. Mayito fue el primero en creer en mí como letrista. Al leer un poema mío en Facebook me contactó por privado para ponerle música, aunque al final no pudo grabarse con él.

Y otra más, la de mayor envergadura en mi trabajo como letrista y vinculada por igual con Los Van Van: el próximo single de Robertón, el cantante emblemático de la orquesta, será con letra mía. Sale dentro de algunas semanas, ya fue grabada en Italia. Es una defensa de mi parte de la cultura cubana.

Mi pasión por Cuba es algo espiritual y hasta orgánico, siento el caimán muy adentro mío, es inexplicable.

¿QUÉ RECEPCIÓN HAN TENIDO SUS CARICATURAS?

Los músicos ya se enloquecieron con las primeras caricaturas que les regalé en el escenario en Alemania. Pero con estas que vieron todos ya pasaron a un nivel superior, interactuaron mucho conmigo aquí en Facebook, tanto públicamente como en privado.

A Vanessa, por ejemplo, le iba contando mi labor con su rostro, y ella me daba índices de lo que pensaba de su propia fisonomía. Lele me preguntó si la podía utilizar. Yoel Cuesta la puso como su foto de perfil. Robertón lideró la cariñosa burla que le hicieron a Juan Carlos Formell con mi caricatura. El trombonista Edmundo Pina se cansó de publicar la suya por todos lados.

¿CUÁNDO SE INICIÓ? ¿QUÉ ARTISTA O CARICATURISTA TIENE CÓMO REFERENTES?

Soy autodidacta, pero con la caricatura también me formé trabajando para diversos ilustradores. Comencé como tantos que tienen algún don, dibujando de niño en la escuela y en casa, siempre me interesaron las caras. Luego, cuando llegamos a Suiza, mi pasión por el dibujo fue creciendo, y es ahí que me vinculé con diversos grafistas, aprendiendo varias técnicas.

Me impactaron tres dibujantes franceses que compartían taller en París: Mulatier, Morchoisne y Ricord. Podía pasar horas mirando detalladamente e incluso hipnóticamente sus libros.

Mi primera publicación en la prensa suiza fue en 1986, con 24 años. Tomé mi cartón de dibujos y con una increíble osadía entré en la oficina del director del periódico y le dije: «Yo soy un gran caricaturista, ustedes me tienen que contratar», y así fue al día siguiente. Y no lo digo para jactarme, más bien para hacer hincapié en el coraje que uno tiene de joven.

Soy un caricaturista resueltamente tradicional. Trabajo de preferencia con lápices de color de marca Caran d'Ache,

con tempera y técnicas mixtas de grafito, bolígrafo y collage.

CON SU RETIRO DEL ESCENARIO COMO MAESTRO DE BAILE, TENDRÁ MÁS TIEMPO PARA LA CARICATURA PERSONAL...

Me he retirado de la escena internacional, pero sigo con mi escuela en Suiza y clases en Francia. Es también verdad que le dedicaré más tiempo a la caricatura y a la escritura, tengo un libro en castellano y otro en francés en preparación.

THE OFFICIAL CARICATURIST OF LOS VAN VAN

To the rhythm of his most tropical and graphic creations I met Esteban Isnardi. I could not fancy how the sandbank strokes and harmonious twists of light that adorned his caricatures could have been the result of the skills of a Uruguayan folk living in cold Europe.

Surprise after surprise, I was riding on the Tren de la alegría ("Train of Joy"): his first personal exhibition in Cuba with which we were received at the Museum of Humor of San Antonio for the 30th National Salon of Personal Caricature "Juan David". His exhibition displayed rigorous characterizations of the current members of the Los Van Van orchestra, which is celebrating its 50th anniversary this year, and that of its founder, maestro Juan Formell.

"The musicians immediately went crazy with the first caricatures that I gave them on stage in Germany," he says. But with these they saw, everyone already moved to the next level; they interacted a lot with me here on Facebook, both publicly and privately.

EMILIO MORALES

la música es un estado de ánimo

Por **ANA MARÍA DOMÍNGUEZ CRUZ**

Fotos **ARCHIVO EXCELENCIAS**

El pianista cubano, arreglista y compositor, es virtuoso desde el instrumento que eligió desde la niñez, y con él transita con elegancia desde el clasicismo hasta lo contemporáneo.

No puede acostarse a dormir sin «haberle pasado la mano al piano» en algún momento, y no concibe hacer música sin que la cubanía brote «en el estribillo, en la síncopa, en el tumbao... Lo cubano se lleva en la sangre y sale siempre en cada nota».

Emilio Morales, músico cubano, arreglista y compositor, es virtuoso con el

instrumento que eligió desde la niñez en la interpretación de repertorios de la música popular bailable, el filin, la canción y, sobre todo, en el jazz, «donde se es más libre desde el punto de vista musical».

Espontáneo, carismático y en especial afable, Emilio transita desde el clasicismo hasta lo contemporáneo. «La formación en las escuelas de la enseñanza artística en Cuba así lo permite, y quie-

nes egresamos de sus aulas y en ellas estamos como profesores comprendemos la importancia de desplazarnos por ese abanico con amplitud».

En 2008 fundó la agrupación Los Nuevos Amigos, en la que le acompaña desde entonces Enrique Lazaga, y a la que se han sumado muchos músicos a lo largo del tiempo. «El nombre es un pretexto para arrancar del olvido aquellas descargas de Israel Cachao López y de otros talentosos en los años treinta del siglo pasado». Como es al fin y al cabo una reunión de amigos, se ha aderezado con voces como las de Vania, Leo Vera, Osdalgia, Omara Portuondo, Beatriz Márquez y Sory, que le ponen sentimiento a las composiciones de José Antonio Méndez, Rolando Vergara, Piloto y Vera, Frank Emilio, Eliseo Grenet, Níco Rojas, Adolfo Guzmán, César Portillo de la Luz, María Teresa Vera y muchos más.

¡Artista! Esa fue la palabra que, según los recuerdos de su madre, pronunció Emilio con solo 3 años. Aunque no está convencido de ello, lo cierto es que fue ese el impulso para que ella, quien tarareaba canciones todo el día, lo adentrara en el mundo de la música, aunque en la familia sería él el primero en recorrer ese camino. «Mi madre adoraba el tango y quiso que tocara acordeón, para acercarme de algún modo al bandoneón. Por suerte, en la escuela me convidaron al piano y desde sus teclas la complacía a veces, con aquellos tangos desgarradores».

A su padre le agradece Emilio haber concluido sus estudios en la Escuela Nacional de Arte. «Más cerca de terminar la carrera que de haberla empezado, pensé en abandonarla. Mucha dedicación, mucha práctica diaria, y sobre todo el temor de no poder superarme. Pero él vio un futuro en mí, como lo vieron los profesores de la escuela, que tuvieron tanta paciencia conmigo. Era muy joven, y en ocasiones, cuando se es tan joven, no se valora lo que uno es capaz de hacer para trazarse un futuro».

La música se siente desde dentro, y solo así puede brotar pura y perfecta, me dice. «No basta con aprenderte la partitura y creer que así ya tocas a Chopin, a Beethoven, a Mozart. Todo lo que aprendí con los profesores de la escuela soviética en aquellos años me hizo cambiar mi percepción de lo que hacía. La música no es reproducción mecánica de unas

notas. La melodía, la armonía, la pasión que se irradia desde dentro es otra cosa».

Su trabajo en la Orquesta Hermanos Avilés, durante su estancia en Holguín luego de graduado, le amplió sus horizontes musicales. Luego, con Joaquín Betancourt en Opus 13, con César López en Habana Ensemble, con Paulo FG y su Élite, con José Luis Cortés y NG La Banda, Emilio comprendió que «el músico tiene que ser ágil, tiene que ser mejor cada día, tiene que entender las fórmulas de la improvisación, tiene que aceptar que siempre hay algo nuevo por aprender».

¿Cómo mantener la cubanía, aun cuando interpretes temas de autores extranjeros?, le pregunto. Sonríe. «La música se respeta como se respeta el legado de los grandes. Mantener la cubanía no es regresar totalmente a los años cincuenta. Es dejar fluir lo que somos, porque ser cubano se respira y se contagia. La música es también un estado de ánimo, y no se puede interpretar el primer movimiento de la *Sonata patética* de Beethoven igual que un tema de Frank Emilio o Dizzy Gillespie. Si la sientes, si la dejas entrar en ti, entonces saldrá como debe ser».

MUSIC IS A STATE OF MIND

Emilio Morales, a Cuban musician, arranger and composer, is a virtuoso of the instrument he chose, since childhood, in the performance of repertoires of popular dance music, "flin," and, above all, jazz, "where you are more free from the musical point of view."

Spontaneous, charismatic and especially affable, Emilio fluctuates from classic to contemporary music.

In 2008, he founded the group "Los Nuevos Amigos," in which Enrique Lazaga has been with him ever since, and to which many musicians have joined over time. «The name (The New Friends) is a pretext to revive those jam sessions of Israel Cachao López and other talented people in the 1930s». Since it is definitely a meeting of friends, the group has been seasoned with voices like those of Vania, Leo Vera, Osdalgia, Omara Portuondo, Beatriz Márquez and Sory, who put their souls into the compositions of José Antonio Méndez, Rolando Vergara, Piloto y Vera, Frank Emilio, Eliseo Grenet, Níco Rojas, Adolfo Guzmán, César Portillo de la Luz, María Teresa Vera, and many more.

Espontáneo, carismático y afable.

CÓMO TE EXTRAÑA LA HABANA, NICOLÁS

Por **TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS**

Vuelve Nicolás Guillén a visitar la Alameda de Paula en el Centro Histórico de la Ciudad. Cuando se cumplen treinta años de la partida física del Poeta Nacional de Cuba, el artista Enrique Angulo ha querido erigirle una escultura. Se esculpíó a un Guillén en su mediana edad, cuya mirada se pierde entre el horizonte, el vuelo de las gaviotas y el ulular del viento en la misteriosa bahía de La Habana. ¡Quién sabe adónde lo transporten sus pensamientos!

Es muy probable que este camagueyano, donde quiera que esté, considerando el máximo exponente de la poesía negra centroamericana, siga contándonos sobre la cultura afrocubana, ese mestizaje y la herencia africana que también nos define. Porque seguimos cantando versos como el «Son 16»: «Yoruba soy, y cuando no soy yoruba, soy congo, mandinga, carabaló».

La poética de Guillén estuvo vinculada a la música y especialmente al son, a la poesía popular, su relación con España y su militancia política. Le concedió importancia al ritmo en la concepción de una poesía mulata, negra o afrocubana que comenzaba a despuntar en sus poemarios *Motivos de son* (1930) y *Sóngoro cosongo* (1931). Aún hoy nos acompañan el *Negro bembón*, *El son entero*, *Elegía a Jesús Menéndez*, *La paloma de vuelo popular*...

También recordamos al primer presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba la casa de los intelectuales cubanos, a la cual convirtió en el centro de su vida, y quien además mereció el Premio Viareggio y el Premio Nacional de Literatura, este último en 1983. Guillén retrató a La Habana mestiza, mucho más rica y diversa que la de las postales turísticas. El pintor René Portocarrero creía que no había otro como Nicolás Guillén para sentir y vivir en sus versos la psicología habanera.

Los que habitamos una Habana de casi cinco siglos de existencia, seguimos redescubriendo su fisonomía contada en tus poemas y en tu prosa. Nos duele tu ausencia mortal, pero nos confortamos con las certeras palabras de Eusebio Leal, Historiador de La Habana: «Gracias, Nicolás, tu obra y tu vida te han salvado del olvido». ^{es}

HABANA MISSES YOU SO, NICOLÁS!

Nicolás Guillén returns to visit the Alameda de Paula in the old part of the City. When it is thirty years after the "physical departure" of Cuba's National Poet, artist Enrique Angulo wanted to erect a sculpture.

It is very likely that this Camaguey citizen, wherever he is, considered the greatest exponent of Central American black poetry, will continue to tell us about Afro-Cuban culture - that miscegenation and the African heritage that also defines us.

...*~*...

¡Cómo te extraña La Habana
Nicolás Guillén mulato!
Vestida de luces negras
Por largas calles de espanto
Va la farola del Morro
Pidiendo a gritos tus pasos
Y el viento le huele a clavos
Y el mar le canta día y noche
Con prieta voz de sonámbulo.
¡Cómo te extraña La Habana,
Nicolás Guillén, mulato!
(MIRTA AGUIRRE, 1938)

...*~*...

Guillén's poetry was linked to music and especially to the son, to popular poetry, his relationship with Spain and his political militancy. He attached importance to the rhythm in the conception of a mulatto, black or Afro-Cuban poetry that began to emerge. We also remember him as the first president of the Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Union of Writers and Artists of Cuba,) the home of Cuban intellectuals, which he became the focus of his life. ^{es}

La Habana
REAL Y MARAVILLOSA

Alejandro Falcón: vivo para la música

Por ANA MARÍA DOMÍNGUEZ CRUZ Fotos ARCHIVO EXCELENCIAS

A veces piensa que quisiera tener una vida más simple: jugar a la pelota o ir a la playa cada vez que quiera... Pero al instante recapacita, porque su vida es la música, desde que a los 13 años se interesó por el piano y su pasión por el instrumento lo llevó a ingresar a la Escuela Nacional de Arte.

Alejandro Falcón vive para la música y, por suerte, de ella vive. Aunque estudió también guitarra, es en el instrumento de percusión que toca todos los días, en el que encuentra lo que necesita para ser feliz. Desde sus teclas ha acompañado magistralmente a Omara Portuondo, Beatriz Márquez, Miriam Ramos y otras importantes figuras de la escena musical cubana, o a los foráneos Danny Rivera y María del Mar Bonet. No es cosa fácil, cada género tiene su estilo, cada cantante también, y crecer en ese sentido requiere de entrenamiento y dedicación.

Antes de iniciar su camino en solitario con su agrupación Cubadentro una década atrás, Falcón integró la Élite, de Paulito FG; Otra Visión, de Orlando Valle (Maraca), entre otras. Con facilidad y soltura transita desde la timba hasta el jazz, pero confiesa tras bambalinas que no puede dejar de componer música sinfónica. Muchas de sus piezas se han interpretado por Ruy López-Nussa y La Academia, Cuerdas Habana, Aires de Concierto y Cuarteto Café, además de la Orquesta Sinfónica Na-

cional, la del Lyceum Mozartiano de La Habana y la de Cámara de La Habana.

Su primer fonograma, *Clarooscuro*, obtuvo Premio Cubadisco en 2013 en la categoría de Ópera Prima. El segundo, *Cuba Now Danzón*, fue el más nominado en la edición del 2015 y ganó el Premio en Música Instrumental y en Grabación. Luego *Mi monte espiritual* tuvo dos nominaciones al Cubadisco 2018 en Diseño y Música Instrumental. El más reciente, su cuarto álbum, es *Vidas cruzadas*, con los temas de la banda sonora de la telenovela homónima.

La lista de discos en los que ha colaborado es vasta. Pudiera mencionarse dos que ha grabado como artista invitado: *Le cuona Jojazz* (2013), junto a los pianistas Rolando Luna, Alejandro Meroño y Jorge Luis Pacheco, y el álbum *Alejandro Falcón y la Charanga Rubalcaba* (2017), en homenaje al maestro Guillermo Rubalcaba.

Le interesa contribuir a la enseñanza de la nueva generación de músicos del país. Para ello, escribió el libro *Danzando entre puentes*, cuyo título es el mismo de un danzón que le regaló a su Matanzas natal en su primer álbum. Dividido en los capítulos «Pequeñas obras para piano», «Obras libres», «Danzones con tumbao» y «Estudios de contradanzas», se emplea en las aulas en diferentes provincias, y en Argentina, España, República Dominicana, Alemania, Costa Rica y Estados Unidos.

Falcón ha participado en prestigiosos festivales internacionales en Canadá,

Finlandia, Francia, Colombia, México, Egipto, España, Alemania y Argentina, entre otros certámenes. Ha compartido en escenarios cubanos con figuras relevantes de la escena mundial. En Francia estuvo, del 3 al 7 de julio, en el Barrière Enghien Jazz Festival, junto a Chick Corea, Maceo Parker, Kool&The Gang, Rickie Lee Jones y Charlie Winston.

ALEJANDRO FALCÓN: I LIVE FOR MUSIC

Alejandro Falcón lives for music and, luckily, lives from it too. Although he also studied guitar, it is in the percussion instrument he plays every day, in which he finds what he needs to be happy. From his keys, he has masterfully accompanied Omara Portuondo, Beatriz Márquez, Miriam Ramos. It is not easy: each genre has its style, and so does each singer, and to grow in that sense requires training and dedication.

Before starting his solitary path with his Cuban group "Cubadentro" a decade ago, Falcón joined the "Elite," of Paulito FG; "Otra Visión," of Orlando Valle (Maraca), among others. With ease, he shifts from timba to jazz, but confesses behind the scenes that he cannot quit composing symphonic music. Many of his pieces have been interpreted by Ruy López Nussa and "La Academia," "Cuerdas Habana," "Aires de Concierto," and "Cuarteto Café," as well as the National Symphony Orchestra, the "Lyceum Mozartiano de La Habana," and "Cámara de La Habana."

VIVIAN MARTÍNEZ

DE CÓMO LOS CONTADORES LLEGARON A CÍCERA Y SIGUEN SU ANDANZA

HOW THE “CONTADORES” REACHED CÍCERA AND CONTINUE THEIR JOURNEY

En la ciudad brasileña de Suzano —con poco más de un cuarto de millón de habitantes y a cincuenta minutos de São Paulo— radica el grupo teatral Contadores de Mentira, creado en 1995 y dirigido por Cleiton Pereira, que practica una escena sustentada en la formación artística y la investigación, la militancia cultural vinculada con las luchas sociales, la construcción de redes, y la maduración y difusión de su cultura teatral. Hurgan en sus raíces y en la realidad latinoamericana con las armas de la antropología teatral y defienden el teatro de grupo.

Entre los montajes de los Contadores de Mentira están *Don Quijote*, visto a través de la investigación en torno a los *brincantes* populares de la tradición brasileña; *Curra-temperos sobre Medeia*, recreación del mito griego que celebra la fuerza de esa gran mujer y la revive a través del candomblé y una mezcla creativa de danza y música, olores y sabores, comidas y bebidas. *O Incrível homem pelo avesso* rescata la cultura sertaneja y la guerra de canudos, cuando a fines del siglo XIX Antonio Conselheiro constituyó una República de igualdad y justicia, seguida por veinticinco mil personas y aniquilada por el Gobierno. En *Coma-me: O Estado de Revolta* denuncian la opresión contra mujeres y negros a través de la relación con la comida y reflexionan acerca de lo que digieren, en un acto antropofágico que recuerda el concepto de Oswald de Andrade.

Múltiples referentes teatrales los guían: Martínez Correia, Boal, Suassuna, Artaud, Grotowski, Stanislavski, Barba y Julia Varley, esta

última incorporada a partir de tomar conciencia de la hegemonía masculina en el relato del pensamiento y la práctica teatral.

Su estreno más reciente es *Cícera*, unipersonal de Daniele Santana, que recorre la vida de una mujer nordestina, migrante que se trasladó a las ciudades del sudeste en busca de trabajo y de una vida con mayores oportunidades. *Cícera* condensa la impronta de muchas mujeres, pero también encarna a la madre de la actriz, una mujer negra, pobre y luchadora por su familia y por la vida que Daniela trae al presente para sacar a la luz injusticias que se cometen hoy en su país y sacudir la memoria de los espectadores, en un contexto que parece haber olvidado la crueldad del hambre, la extrema pobreza, las dificultades para acceder a la enseñanza y a la atención médica.

Cícera opta por la lucha en contra del lamento, y en su saga cotidiana rescata importantes tradiciones populares que le sirven para mutar en variados personajes. Rodeada de iconos de la cultura popular —altares, composiciones domésticas— y de mucho color, y bajo un cielo plagado de círculos de primoroso crochet y parches, la actriz canta, baila y nos transporta a un estado de empatía por sus ideas y contra la injusticia.

Fieles a su vocación latinoamericanista, los Contadores investigaron la Guerra de la Triple Alianza en el Paraguay, y ahora se disponen a sumergirse en la cultura de origen africano en Cuba. Su creación no se detiene.

The theater group “Contadores de Mentira” is based in the Brazilian city of Suzano. Created in 1995 and directed by Cleiton Pereira, it has a style based on artistic training and research, cultural militancy linked to social struggles, the construction of networks, and the maturation and diffusion of its theatrical culture. They

rummage among their roots and the Latin American reality with the weapons of theatrical anthropology and champion Group Theater.

Among the stagings of the “Contadores de Mentira” are Don Quixote, Curra-temperos on Medeia, O Incrível homem pelo avesso and Coma-me: O Estado de Revol-

ta. Multiple theater referents guide them: Martínez Correia, Boal, Suassuna, etc.

Its most recent release is Cícera, a monologue by Daniele Santana, which covers the life of a woman from the Northeast, a migrant who moved to the cities of the southeast in search of a job and a life with greater opportunities.

JORGE ZURITA

EL INFIERNO DE CERRO RICO

THE HELL OF CERRO RICO

Parafraseando a Silvio, pienso en qué fácil es escribir sobre el infierno desde una mesa tan lejos del fuego. Hoy recuerdo la aprehensión y el ahogo desde este sitio lejano y sosegado, con la pesadumbre y el desconsuelo que el alma solo siente en la distancia, mientras repaso esos inquietantes minutos en una mina de Potosí, uno de los tantos infiernos que aún existen en el mundo.

El Cerro Rico de Potosí (Sumaj Orck'o, Cerro Hermoso en quechua), fue un gigante de sonrisa brillante, un seductor que logró la atención del mundo entero. Es conocida su fama y cómo convirtió a Potosí en una de las ciudades más pobladas e importantes del planeta en su momento, y que su riqueza creó imperios y levantó primeros mundos y también terceros. Ahora está agonizando, su cuerpo se ha hecho pequeño y los surcos le cubren por dentro y por fuera. En sus venas ya casi no queda plata y por allí andan los fantasmas de la historia del vencedor y el vencido. Este hormiguero de hombres y mujeres tiene unos quinientos kilómetros de túneles interconectados entre sí, y unos diecisiete niveles hasta alcanzar los doscientos cuarenta metros de profundidad. Apuntalado con vigas de madera, la seguridad dentro es casi un milagro.

Pero aún ahora, en pleno siglo en curso, todavía el cerro siente los pasos de los pobres entrando a rasarlo por dentro, buscando el mineral, en un intercambio en el que se dejan la vida, martillazo a martillazo, pedazo a pedazo. Se dice que el cerro se cobra la vida

de quince mineros al mes, diez por derrumbes y cinco por cáncer de pulmón. Desde que empezó la explotación son incontables los muertos, teniendo en cuenta la mina y la fabricación en la icónica Casa de la Moneda.

En la entrada de la mina conocimos al Tío, una figura con cuerpo de hombre, virilidad erecta y cabeza de Diablo. A él se encomiendan los mineros: es el señor de las tinieblas, el único capaz de vivir allí y protegerlos. De ofrenda: coca, alcohol y tabaco. Adentro el aire se enrarece, se espesa. Los gases pueden desencadenar una crisis de asma o sensación de asfixia. El sonido exterior se enmudece y los ojos pican. Respirar es difícil también por el polvo y la temperatura, que puede alcanzar los 45° C.

Poco a poco el entorno se estrecha y empezamos a descender niveles. Los raíles que se usan para llevar el material al exterior se quedan en las vías principales. El espacio se hace cada vez más pequeño y en algunos sitios no caben dos personas juntas. La idea de un desplome inminente es continua. Pasan por nuestras mentes mil maneras de morir. El agotamiento físico se hace evidente, en una ciudad a más de cuatro mil doscientos metros sobre el nivel del mar. Y no vinimos a sacar plata..., solo caminamos durante unos minutos. Los mineros cargan peso, detonan dinamita y martillan la montaña. Salir es resucitar.

Se dice que en diez años se habrá agotado la veta de plata en el Cerro Rico. Mientras tanto, todavía seguirá habiendo mineros visitando a diario el infierno.

Paraphrasing Silvio, I think how easy it is to write about hell at a table so far from the fire. Today I remember the apprehension and the drowning from this distant and calm place, with the sorrow that the soul only feels in the distance, while I review those disturbing minutes in a mine of Potosí, one of the many hells that still exist in the world.

Cerro Rico de Potosí (Sumaj Orck'o, Cerro Hermoso in Quechua language), was a giant with a brilliant smile, a seducer who gained the attention of the entire world. Its fame is known and how it turned Potosí into one of the most populated and important cities of the planet at the time, and that its wealth created empires and raised first

worlds and also third worlds. Now it is dying: its body has become small and the furrows cover it inside and out. In its veins there is almost no money left and the ghosts of the story of the victor and the vanquished go around. Crossed by countless steps, it still feels the tickle of his visitors.

WILLY HIERRO ALLEN

LOS CAZAFANTASMAS VOLVERÁN

GHOSTBUSTERS WILL RETURN

Treinta y cinco años después del estreno del filme norteamericano *Los cazafantasmas* (*Ghostbusters*), se ha anunciado que volverán. Entertainment Weekly dio la noticia y dijo que el director será Jason Reitman, el hijo del realizador de *Los cazafantasmas* original de 1984, quien comentó ser el fan número uno de la película y recordó sus visitas al plató con su padre durante las filmaciones.

Los cazafantasmas fue estrenado en 1984. La película, comedia de ciencia-ficción dirigida por Ivan Reitman, se registró como la más taquillera de esa década. Su banda sonora fue compuesta por Elmer Bernstein y la canción *Ghostbusters*, de Ray Parker Jr., ganó el premio Bafta a la mejor canción original en 1985.

Todo esto dio pie para que, en 1989, regresaran al cine con *Ghostbusters II*, aunque, como suele suceder, nunca segundas partes son buenas, y esta no logró el éxito taquillero de la primera. Para completar, se hizo un *reboot* —con el Cadillac 59, los artefactos, el logotipo y el fantasma verde— en 2012, protagonizado por mujeres.

Ahora volverán en el verano de 2020. Jason Reitman ha dicho que se trata de un nuevo capítulo en el que habrá maravillosas sorpresas y nuevos personajes. De *Los cazafantasmas* quedaron elementos claves, como el logotipo y muy especialmente el automóvil, un viejo Cadillac de 1959 cuyo modelo es utilizado como ambulancia y carro fúnebre. Este auto se hizo icónico en el cine y ha acompañado a todos los cazafantasmas, tanto hombres como mujeres.

En 1959, la marca de automóviles de lujo Cadillac, parte de General Motors Company, usaba sus plataformas largas para el famoso modelo deportivo Eldorado, y las compartía con los tipos fúnebre y ambulancia. Se cuenta que el primer Cadillac 59 comprado para la película era negro, pero Steven Dane explicó que, como se haría de noche, hubo que pintarlo de blanco. Y el productor Joe Medjuck le agregó el logo y las líneas rojas.

El motor de este Cadillac 59 desarrollaba 345 HP y traía tres carburadores. El precio oficial era de 7 401 dólares, algo alto para la época. Lo que sí nadie se imaginó que luego, tras rodar con arte en varias películas, se haría famoso cazando fantasmas.

Thirty-five years after the premiere of the American film "The Ghostbusters," they announce that they will return. Entertainment Weekly broke the news and said the director will be Jason Reitman, the son of the original Ghostbuster filmmaker of 1984, who said he was the number one fan of the film and remembered his visits to the set with his father during filming.

Ghostbusters was released in 1984. The film, a sci-fi comedy directed by Ivan Reitman, was recorded as the highest grossing of that decade. Its soundtrack was composed by Elmer Bernstein and the song Ghostbusters, by Ray Parker Jr., won the Bafta award for the best original song in 1985.

The first Cadillac 59 bought for the film was black, but, since it would be filmed at night, it had to be painted white. And producer Joe Medjuck added the logo and the red lines. Nobody imagined that later, after "shooting with art" in several films, he would become famous by hunting ghosts.

LA POESÍA QUE ES

Por **THIMO PIMENTEL**

Fotos Cortesía del autor

Denisse Español es una joven poeta y arquitecta dominicana, una mujer sencilla que es capaz de llegar al lector con su sensibilidad de artista. Autora de títulos como *Mañana es ningún día*, Denisse mezcla su pasión por la arquitectura con sus sentimientos en las letras. Con esta joven promesa femenina conversamos...

¿DESDE CUÁNDO TU AFICIÓN POR LA LITERATURA?

Empecé a escribir en la primaria unos poemas de amor bien intensos, luego me volqué hacia la narrativa. Creo que la poesía elige a sus interlocutores y lo deja saber a su tiempo, sin importar la edad.

¿CUÁLES FUERON TUS PRIMERAS LECTURAS POÉTICAS Y QUÉ AUTORES TE INFLUENCIARON?

Mis lecturas iniciales de poesía fueron precisamente en el colegio a través de la clase de Literatura. Leímos a Bécquer, Neruda, Manuel del Cabral, Pedro Mir y muchos otros y no fue un acercamiento impetuoso. Lo que me hace retornar a la literatura como lectora fue la lectura de Gabriel García Márquez y Julio Cortázar, es decir, el acercamiento al fenómeno del *boom* latinoamericano. Hoy día sí leo

poesía, porque ella ocupa gran parte de lo que es mi ser actual. Ahora estoy indagando en la poesía nacional. Me siento influenciada por varios de los grandes, como Aída Cartagena Portalatín, Manuel Rueda y Lupo Hernández Rueda.

¿POR QUÉ LA POESÍA EN VEZ DEL CUENTO O LA NOVELA?

Es una buena pregunta. Antes escribía más relatos que poemas, pero la poesía me ha poseído. La poesía te doblega y te premia, es un universo maravilloso en el cual uno se siente muy a gusto estando en soledad, desarrollando un proceso creativo muy intenso. La poesía tiene el control.

¿POR QUÉ ESCRIBES?

Por necesidad. Si no hubiese escrito algunos poemarios que circulan por ahí, mi vida fuera otra. Creo firmemente que la poesía sana, es una cura implacable.

¿CUÁNDO NACE LA COLUMNA ANIMAL COTIDIANO?

Surgió en un momento donde tenía muchas cosas que decir. Tenía que gritar lo que se desarrollaba en mi cabeza. Poco a poco Animal Cotidiano fue poseído por mi visión poética de la vida. Incluso algunos textos de la columna resultaron ser poemas de mi segundo libro.

¿QUÉ MANÍAS TIENES?

Para escribir existe una sintonía precisa. Una voz, unas frases que se repiten y un cambio de visión con respecto al entorno. Es un anuncio muy personal, muy claro. Manías... Silencio absoluto.

¿CÓMO DEFINES TU POESÍA?

Siempre estoy estupefacta frente al espejo. Sin embargo, develar la problemática de una sola mujer ha resultado ser útil para otras personas que se descubren en ese mismo espejo, reflejados, lo cual comprueba que no estamos solos, aunque así parezca.

¿EVOLUCIONA LA ESCRITURA DEL POETA?

Si hay algo que me molesta es lo estático o llegar a tener una fórmula. Creo que cada día aporta distintos aspectos al ser humano y evolucionar es natural. Crezco como persona y creo entonces que mi poesía madura conmigo. No sé si para bien o para mal, pero cambia.

¿HAS CAMBIADO EL LENGUAJE A TRAVÉS DE LOS AÑOS?

Sí, claro. Aun así, trato de que mi poesía resulte entendible. Que transmita un mensaje.

¿CÓMO AFRONTAS EL PROCESO CREATIVO, QUE TÉCNICAS USAS?

Cuando llega el poema es preciso escribir... Simplemente escribir, en un proceso que resulta ser una catarsis. Luego dejo descansar el poema y luego a él con un bisturí. Soy muy rigurosa a la hora de corregir mi trabajo, he aprendido de muy buenos amigos que me han regalado críticas constructivas.

¿TE INFLUENCIAN LAS IMÁGENES AL MOMENTO DE INTUIR UN POEMA?

Sí. La naturaleza ejerce una gran influencia en mi estado de ánimo, es un sedante que me dirige a esa sintonía precisa de la que hablé anteriormente. En producciones recientes traigo elementos de la naturaleza, sobre todo esos que develan lo que es para mí ser una mujer del Caribe, el mar, los peces. Hablo de árboles o soy un árbol...

¿QUÉ MOTIVOS INSPIRAN TU POESÍA?

Mi vida, la vida que ejerzo, mi posición en la sociedad, en el hogar, como madre, esposa. Los choques entre el ser humano libre y el ser humano que se vuelca en sus deberes. La mujer que soy... Por ahora esos son mis temas. Espero poder tener otros después, mientras la vida vaya mutando.

¿QUÉ TANTO TE PARECES A TU POESÍA?

Muchísimo. Pero mientras la poesía evoluciona en mi trabajo voy integrando gotas de ficción, imagino personajes que adoptan voces distintas y es un juego muy divertido en ocasiones y muy doloroso en otras.

¿CÓMO TE DAS CUENTA DE QUE EL POEMA ESTÁ TERMINADO... CÓMO LO CORRIGES?

Nunca... Soy demasiado perfeccionista.

¿CUÁL DE TUS POEMAS MARCA TU ALMA?

Creo que el poema marca mi alma al momento de escribirlo. Luego que está escrito es como un llanto del pasado o una lágrima que dejo caer en un frasco. Sin embargo, algunos poemas, al momento de leerlos en público, me llenan de emoción, pues reviven la intención primaria.

¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE LA PALABRA Y EL SILENCIO?

Para mí el silencio es el ingrediente fundamental para la creación. Solo en el si-

lencio surgen las ideas como esferas que se concretizan desde la nada.

¿ESCRIBES A DIARIO?

No, pero leo a diario. Que es lo más importante para poder escribir.

¿ES LA INSPIRACIÓN MÁS IMPORTANTE QUE EL ESFUERZO Y LA CONSTANCIA?

Creo que debe haber un poco de todo para lograr un resultado que valga la pena. Si dejo que solo la inspiración gobierne no necesariamente obtendría un trabajo que considere de calidad. Todo producto bien terminado requiere de sacrificios, de constancia y de mucho esfuerzo.

¿QUÉ LIBRO LEES EN LA ACTUALIDAD?

Bojear, la antología de Enrique Sánchez, y *Solo de flauta*, de René Rodríguez Soriano.

¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE EL SUFRIMIENTO INTERIOR Y LA NECESIDAD DE EXPRESARSE CON LA POESÍA?

Puede ser un punto de partida, pero no siempre. El sufrimiento puede ser el tema de un poemario. Sin embargo, hay otros poemas que surgen a partir de otras temáticas.

EL ARTE VISUAL, LA CULTURA EN GENERAL Y LA POESÍA SE BANALIZAN HOY. ¿QUÉ HACER?

Enseñar de mano del arte desde la educación inicial. El que crece rodeado del arte no le teme. Creo que más que rechazo es miedo por desconocimiento.

¿CÓMO SE LLAMA EL GRUPO LITERARIO QUE FORMÓ Y QUÉ HACE?

Se llama Café de Artistas y es un grupo multidisciplinario que abarca la literatura y el teatro. En la actualidad Café de Artistas se encarga del Festival de Poesía de Punta Cana, que se hace cada septiembre, donde poetas de todo el país llegan a nuestra comunidad a compartir su obra y dar cursos de creatividad en los colegios y liceos de la zona. Se reciben en la zona poetas internacionales y hacemos las gestiones para que estos poetas puedan llegar con su obra a los jóvenes.

¿CUÁNDO PUBLICASTE TU PRIMER LIBRO DE POESÍA?

En 2014.

¿QUÉ PROYECTOS INMEDIATOS TIENES?

Acaba de salir a la luz mi tercer poemario: *Sinfonía de la sal*. Tengo un poemario inédito y uno en producción. Imagino que tendré que publicarlos en algún momento. También tengo un libro de relatos en proceso de corrección. Pero los proyectos que más tiempo me ocupan ahora tienen que ver con la edición de otros libros, de otros poetas. Con un amigo, Luis Reynaldo Pérez, acabamos de concluir una antología poética de René Rodríguez Soriano, uno de los grandes escritores del país, y también estoy preparando un libro de ensayos.

¿AHOGARÁ LA TECNOLOGÍA AL LIBRO, A LA POESÍA?

Mi poesía ha caminado el mundo gracias a revistas digitales que han tenido la amabilidad de publicar mis palabras. Para mí la tecnología es una herramienta de ayuda más que un enemigo.

El paso del tiempo implica cambios y las sociedades varían su forma de asimilar las cosas. Alguien podría decir que la poesía morirá, pero simplemente no lo creo. Ella surge en cualquier instante y desde cualquier ser que ella elija. Hay poesía en las redes, desde ya, hay poesía en cada rincón del planeta. Si la poesía evoluciona tanto que en siglos venideros ya no necesite un medio, aun así logrará ser y estar.

WHAT POETRY IS

I started to write some very intense love poems in elementary school, then I turned to narrative. I believe that poetry chooses its interlocutors and lets them be known in due time, regardless of age.

My initial poetry readings were precisely in the school through the literature class. We read Bécquer, Neruda, Manuel del Cabral, Pedro Mir and many others and it was not an impetuous approach. What makes me return to literature as a reader was the reading of Gabriel García Márquez and Julio Cortázar, that is, the approach to the phenomenon of the Latin American boom.

Before I wrote more stories than poems, but poetry has possessed me. Poetry beats you and rewards you; it is a wonderful universe in which one feels very comfortable being in solitude, developing a very intense creative process. Poetry is in control.

Electa Arenal *Una mexicana* EN CUBA

Por **YURICEL MORENO ZALDÍVAR**, directora del Centro Provincial de Artes Plásticas de Holguín
Fotos **ARCHIVO EXCELENCIAS**

La historia del arte holguinero adquiere matices relevantes en las décadas posteriores al triunfo de la Revolución Cubana. En ese trayecto destaca el nombre de Electa Arenal Huerta, para algunos solo La Mexicana. Nace el 16 de mayo de 1935, en la ciudad de México, donde fallece el 12 de junio de 1969. Tenía 34 años y trabajaba afanosamente en los murales del Poliforum Siqueiros. Ese tiempo le fue suficiente para dejar una obra fuerte, como su carácter, emplazada en espacios públicos y obras sociales de Holguín, Velazco y Puerto Padre, aparte de otras en Saltillo y Ciudad México. Procedía de una familia de activistas políticos y de tradición dentro de las artes plásticas. Al amparo del muralismo mexicano cultivó su vocación ética y estética.

Cuando se conmemoran cincuenta años de su deceso, el Centro Provincial de Artes Plásticas puso atención al proyecto de homenaje presentado por el artista, pedagogo y curador holguinero Ramiro Ricardo Fera, que se logró concretar el 12 y 13 de junio con el apoyo de la Dirección Provincial de Cultura y la colaboración del Centro Provincial de Patrimonio, cuyas instituciones atesoran parte de este legado y ha de velar por la adecuada conservación de las obras presentes en otros sectores.

Buscando a Electa tuvo su primera acción el 5 y 6 de junio en la ciudad de Saltillo, México, de donde es originaria la familia materna de Electa. Su madre, Elena Huerta, es recordada con admiración y respeto. Allí fue indispensable el auspicio de la Secretaría de Cultura del estado de Coahuila, del Centro Cultural Vito Alessio Robles y el apoyo de la Maestra Mercedes Murguía, discípula de Elena, quien acompañó la jornada en Holguín.

Aunque buena parte de los habitantes de esta urbe interactúan con la autora del *Monumento a las pascuas sangrientas*, el mural pictórico *Revolución*, el bajorrelieve *Infancia*, entre otras, al visitar el Museo Provincial de Historia La Periquera, la Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García, al transitar por los edificios biplantas de las calles Cuba y Mendieta o asistir al Cuerpo de Guardia del Policlínico Mario Díaz Legrá, muchos ignoran que, en esos espacios, el nombre de Electa es el pie de firma ausente. Hasta estos y otros lugares de emplazamiento sitios en Velazco y la localidad tunera de Puerto Padre llegaron artistas invitados que pudieron visualizar las obras en su estado y contexto actuales. La mayoría de ellas, como los murales *Canto a la Revolución* y *Niños y átomos* (Puerto Padre) fueron concebidas para las instituciones de Educación y Salud en las cuales trabajara como arquitecto Gustavo Vargas, esposo de la artista. Como zona de desarrollo, el nororiente de Cuba le brindó a la joven pareja la posibilidad de aportar sus saberes a la transformación de una sociedad que comenzaba a reconfigurarse a sí misma, y así lo hicieron entre 1961 y 1965.

El programa homenaje incluyó tres exposiciones, inauguradas en la noche del 12. En la sala bautizada con el nombre de la artista, *Por siempre Electa* reunió una vez más a Electa y Elena y dio la posibilidad de aprehender de conjunto el valor de ambas producciones, actualmente al cuidado de La Periquera, adonde fuera donada parte de la colección por Sandra Arenal Huerta, en 1992. Se exhibe una selección de grabados, esculturas restauradas para la ocasión por el artista Lauro Hechavarría, fotografías de documentos originales, fotos de la artista, así como de una pequeña representación del trabajo

gráfico de Elena, generado al calor del Taller de Gráfica Popular de México.

Versos de La Mexicana se escogieron para orientar el sentido de *Acompasando tus pasos*. Esta muestra tiene el mérito de integrar, como pocas convocatorias recientes, a cuarenta artistas de la ciudad, consagrados y noveles, en su diversidad de técnicas y poéticas. Firmas como las de Cosme Proenza, Jorge Hidalgo, Ramiro Ricardo, José Emilio Leyva y Luis Silva se unieron a las de Henner Delgado y Armando Ruiz para una armonía visual que da méritos al trabajo curatorial y museográfico liderado por el también artista Ronald Guillén. A destacar la inclusión de uno de los *Átomos*, jardinerías concebidas para la inauguración del hospital Vladimir Ilich Lennin, donado al Centro para el homenaje. Mientras, *Ecós de tu risa* convocó

Electa Arenal junto al Proyecto Carranza.
Foto: Colección familiar.

Electa Arenal, detalle de autorretrato.

a los niños del taller de creación infantil Antes del Alba, que cada sábado realiza la artista Leticia Leyva Azze. Desde la frescura del ingenio infantil, los veintiún participantes se apropiaron especialmente del retrato junto a habitantes permanentes de la fantasía de los niños de toda época, incluidos los de este tecnologizado siglo XXI.

Más allá de acercarse a su imagen, temáticas abordadas o a la iconografía concebida para murales, esculturas, cerámicas, la gráfica o la pintura está la inspiración que todavía hoy despierta la actitud retadora, el gesto artístico comprometido, la voracidad de un quehacer intelectual en pleno auge que Electa irradió hacia quienes laboraron o interactuaron con ella de una manera u otra. Los queridos años sesenta del siglo XX se sintetizan en su persona con todas las contradicciones y riquezas del momento.

En este contexto fue entregada la distinción Electa Arenal Huerta, que destaca la labor de personalidades e instituciones con aportes significativos al desarrollo de las artes visuales desde la creación, la investigación o la promoción de esta manifestación. Originada en 1993, como parte de los Premios de la Ciudad en la Semana de la Cultura Holguinera y luego de una pausa de más de diez años sin efectuar su entrega, fueron reconocidos, además, por su vínculo con Electa, el pin-

tor Luis Catalá Maldonado y el escultor Carlos Parra Sánchez, que aprendieron sus enseñanzas en el Taller Experimental de Escultura; el investigador Abel Sastre, la maestra Mercedes Murguía; Guillermo López, Javier Villarreal y Eloy Cerecero, destacadas personalidades de la cultura saltillense. Estos últimos la recibieron en su ciudad, es la primera vez que la distinción se entrega fuera de Cuba.

Mención aparte merece la presentación del catálogo monográfico *Buscando a Electa*, que tuvo compilación, edición y diseño de Ramiro Ricardo y maquetación digital de Josvel Vázquez. Este queda como amplio material de estudio que recoge la obra íntegra de la artista, fotos inéditas y comentarios de especialistas que justiprecian el valor de un trabajo que, según David Alfaro Siqueiros, impulsó al muralismo los aires de una nueva generación.

Estos días no fueron suficientes para ahondar en la impronta de Electa Arenal, tampoco estas líneas. Falta mucho por decir sobre su verdadero impacto en el desarrollo ulterior de la práctica escultórica en esta región de Cuba, sobre los valores que para el arte mexicano aportó su trabajo. Queda en preparación un libro-arte con selección de su obra poética e ilustraciones del artista holguinero Daniel Santos, por Cuadernos Papiro. Una gran

motivación para continuar promoviendo y revalorizando el patrimonio visual común a las tierras de Martí y Juárez.

A MEXICAN WOMAN IN CUBA

The history of Holguín's art takes on relevant nuances in the decades after the triumph of the Cuban Revolution. Throughout that period, the name of Electa Arenal Huerta stands out: for some, she was just "La Mexicana." She was born on May 16, 1935, in Mexico City, where she died on June 12, 1969. She was 34 years old and worked busily in the "Siqueiros" Poliforum murals but she had enough time to leave a sound work, like her character, located in public spaces and social works of Holguín, Velazco and Puerto Padre, and also others in Saltillo and Mexico City. She came from a family of political activists who had a tradition in the visual arts. Under the umbrella of the Mexican muralist movement, she cultivated her ethical and aesthetic vocation.

Just fifty years after her death, the Provincial Center of Plastic Arts paid attention to the tribute project presented by Holguín artist, pedagogue and curator Ramiro Ricardo Fera, which was materialized on June 12 and 13 with the support of the Provincial Directorate of Culture and the collaboration of the Provincial Heritage Center, which institutions treasure part of this legacy.

El Cabildo

un espacio abierto a la cultura

Por **NUBIA STELLA PARRA RODRÍGUEZ**

Fotos **ARCHIVO EXCELENCIAS**

Si nos remontamos a los colores de la bandera de Paraguay, desde un rojo intenso, que simboliza la valentía, justicia y patriotismo, pasando por un blanco que representa la paz, y rematando con el azul, símbolo de libertad, que no solo evoca la gloria de sus próceres, sino la grandeza de sus ciudadanos, podemos vislumbrar un profundo contenido visual y cromático. No solo es un símbolo patrio: representa la identidad de un pueblo. El mestizaje de guaraníes y europeos ha sido plasmado tanto en sus bordados como en su gastronomía.

La riqueza cultural de Paraguay es producto de destacados escultores, pintores y literatos que con sus vivencias plasmaron en sus obras la historia de

un país. Sobresalen poetas como Ricardo Mazó, Roque Vallejos y Augusto Roa Bastos, este último Premio Cervantes en el año 1989.

Los centros culturales han preservado la riqueza de la nación, conservando la identidad y la historia guaraní. Se destacan importantes instituciones como el Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en su capital Asunción, donde se exhiben obras de artistas nacionales y extranjeros; y el Museo de la Tierra Guaraní, ubicado en la ciudad de Hernandarias, en el Alto Paraná, el museo más moderno del país: evoca, a través de microfilmes y documentales, la historia de la nación.

Otra de las contribuciones a la historia son los vestigios de la cultura reli-

giosa evidenciados en el Museo de Arte Sacro, un lugar donde se exhiben valiosas piezas del arte que rescatan los aportes de la colonia.

El arte paraguayo es una manifestación de lo culto y lo popular, temática de toda Latinoamérica. El gobierno nacional ha dedicado presupuesto y atención a la cultura. El 14 de mayo de 2004 fue creado el Centro Cultural de la República El Cabildo, aprovechando una valiosa estructura arquitectónica de la ciudad capital, como medio de rescate del patrimonio y la memoria artística. El Cabildo fortalece su actividad a través de la publicación de su revista institucional, en la que se concentra toda la idiosincrasia del pueblo guaraní.

El Cabildo cuenta con un emblemático auditorio y salas temporales de exposición, que vienen a sumarse al Museo de Inmigrantes y a una red de Casas de Bicentenario con varios espacios temáticos. Durante el recorrido por Asunción, puede encontrarse evidencia del arte regional en la Casa Bicentenario del Teatro Edda de los Ríos, Casa Bicentenario de la Dana Tala Ern de Retivof, y la Casa Bicentenario Josefina Plá, donde funciona el centro de documentación Observatorio Cultural del Paraguay.

El Centro Cultural de la República (CCR) no solo es un sitio de interés para los inquietos turistas, sino que además acoge la riqueza y memoria cultural del pueblo paraguayo, porque en su sede se ha conmemorado el bicentenario de la independencia de este hermoso país, donde además se organizó la Bienal Internacional de Asunción. Cuenta también con una Orquesta Sinfónica que ofrece variados ciclos de concierto

La riqueza cultural de Paraguay es producto de destacados escultores, pintores y literatos.

Los centros culturales han preservado la riqueza de la nación.

y hace extensivos sus programas a otras ciudades para hacer de la música un medio que acerque más a sus ciudadanos.

El Cabildo es tal vez uno de los únicos centros culturales que cuenta con todo el apoyo y seguimiento del Congreso de la Nación; el legislativo funcionó allí hasta el año 2003. En ocasión de su decimoquinto aniversario, durante el primer semestre del año se organizaron diferentes actividades para hacer partícipes a artistas emergentes de las artes plásticas. Su actual directora general, Margarita Morselli, ha promovido la participación democrática y la interacción con el público visitante, concentrando las manifestaciones artísticas populares, indígenas, modernas y contemporáneas en un solo escenario, a fin de posicionar este centro y el arte paraguayo a nivel internacional.

Los nuevos talentos literarios también tienen participación en El Cabildo. Se realizan talleres y conferencias y se promueve la cooperación artística a través de convenios nacionales e internacionales.

Un cabildo, en la época de la colonia, congregaba el poder dominante de un determinado sitio. Ahora El Cabildo de Paraguay congrega el poder cultural del país y brinda una amplia participación a los artistas que allí se congregan y a los visitantes ávidos de conocimiento y cultura.

"EL CABILDO". A SPACE OPEN TO CULTURE

The cultural wealth of Paraguay is the product of outstanding sculptors, painters and writers who, with their experiences, have expressed in their works the history of a country. Outstanding poets such as Ricardo Mazó, Roque Vallejos and Augusto Roa Bastos, the latter bestowed with the Cervantes Award in 1989, stand out.

Paraguayan art is a manifestation of the highbrow and the lowbrow: a popular subject matter in all Latin America. The government has dedicated budget and attention to culture. On May 14, 2004, the Republic's Cultural Center of "El Cabildo" was created, taking advantage of

a valuable architectural structure of the capital city, as a means of salvaging heritage and artistic memory. The "El Cabildo" strengthens its activity through the publication of its institutional magazine, which focuses on all the idiosyncrasy of the Guaraní people.

The "El Cabildo" has an emblematic auditorium and temporary exhibition rooms, which add to the "Museum of Immigrants" and a network of "Casas de Bicentenario" with several thematic spaces. It is perhaps one of the few cultural centers that have the full support and follow-up of the National Congress; the legislature functioned there until 2003. On the occasion of its fifteenth anniversary, during the first semester of the year, different activities were organized to involve emerging artists in the plastic arts.

Goce íntimo y compartido

Por ALEXISTRIANA
Fotos NELIA MORENO

Presentación de *Arte por Excelencias* en el encuentro de poetas Cos Causee.

Presentación en el Teatro Eddy Suñol.

Elena Carrasco, directora de comunicación de Arte Santander.

Presentación durante la Fiesta del Fuego.

Nadie puede imaginar el goce íntimo de un editor cuando ve que la revista tan amada y defendida pasa de mano en mano hoy, de la manera más habitual del mundo, en un circuito de ferias y eventos internacionales que ya quisieran muchos. Una década después, los que pretenden tratarnos de manera peyorativa, no merecen ni una línea. Y la imagen del editor fundador, José Carlos de Santiago, hoy y entonces director general, con las revistas bajo el brazo de stand en stand, y exigiendo llevar maletas de ejemplares por cada feria de arte contemporáneo, es una alegoría a la perseverancia profesional.

Celebraremos el 2020 con cincuenta números de una revista de arte que, nacida en el fragor de la Bienal de La Habana, inicia su recorrido cada diciembre por Art Basel Miami, y avanza por los más importantes eventos artísticos cada mes del año: desde los 15 de ArtBo, donde tenemos un stand que sostiene el crítico Tony Piñera en Santa Fe de Bogotá, Colombia, hasta media partners en Art Marbella, donde el incansable Yordanis Ricardo volvió a distribuir decenas de revistas en el Palacio de los Congresos en los inicios de este cálido agosto.

Y también estaremos otra vez en Swab Barcelona, que nos anunció entre sus patrocinadores en el pabellón italiano de la Feria Monjuic, donde nos representa la sin par Cristina Fono-

llosa, pintora y promotora cultural que hoy va desde la emisora de Gibara hasta el recinto de la Ciudad Condal, como quien cruza a pie dos fronteras. Escritos antológicos tiene ya en Cádiz, y en su serie sobre los artistas fotógrafos españoles aparecida en nuestras páginas.

Y es que recién llegábamos de Santiago de Cuba, adonde vamos desde hace veintisiete años para llevar nuestras revistas a la Fiesta del Fuego, en este julio con el homenaje al hermano Uruguay, y lo hicimos desde siempre en casa de los amigos: la sede de la Oficina del Conservador de Santiago de Cuba. La foto es más que ilustrativa.

Mientras, en Holguín, cumplíamos con llevar la revista a los festejos por el aniversario 80 del Teatro Eddy Suñol, y en Gibara volvíamos a los predios del Festival Internacional de Cine, para seguir acompañando en silencio los afanes de no dejar perder la memoria conquistada.

Y hasta la querida Santa Clara, en su aniversario 330 no paramos: en el Centro de Artes Visuales, donde el querido Arístides Vega Chapú, en la presentación de *Arte 46*, nos escribió y dijo palabras impublicables por su sinceridad y belleza. Nos ofreció una imagen que tiene que ver mucho con ese goce compartido que ya nos rebasa: «...y es que las revistas *Excelencias* son como una caja de bombones a punto de abrirse».

SWAB
BARCELONA

CONTEMPORARY
ART FAIR

26/29.09.2019

211534?

CRISTINA FONOLLOSA
La virgen del teléfono.
Acrílico sobre lienzo, 2010.
27 cm x 35 cm

Cristina
Fonollasa