

PUBLICACIÓN
MULTICULTURAL
DE IBEROAMÉRICA
Y EL CARIBE

Año X, no. 48
Noviembre-Diciembre
2019

arte

POR EXCELENCIAS

PLUSULTRA
PUBLICACIÓN A BORDO

LA HABANA
5_15 DIC
2019

41 FESTIVAL
INTERNACIONAL
DEL NUEVO CINE
LATINOAMERICANO

OJOS QUE VEN

"La Cocina de Ida y Vuelta" vista desde la fotografía.
<https://bit.ly/2m69Rcv>

Art Marbella V: Abierto por vacaciones
<https://bit.ly/33x1Hdz>

Oscar Murillo: Qué necesitamos para curarnos como sociedad.
<https://bit.ly/2qaU7a5>

ArtBo, semilla fértil que brotó en... ARTE
<https://bit.ly/2kUWPhs>

El curioso Rafa.

Arte por Excelencias recorre Swab Barcelona 2019.
<https://bit.ly/319IoVR>

- 4 APOSTAMOS POR EL IDIOMA DE CERVANTES
José Carlos de Santiago
- 6 COHESIÓN Y CONFIANZA: DOS PILARES
DEL ESPACIO CULTURAL IBEROAMERICANO
Jorge Coromina
- 10 KATHERINE MULLER-MAIN
EN CUBA LA CULTURA SE RESPIRA
Taissé del Valle
- 24 FERVOR DE LA HABANA
Omar Valiño
- 26 UN FESTIVAL PARA
UNA HABANA DE CINCO SIGLOS
Luciano Castillo
- 30 BAJO LA PIEL DE ARTBO 2019
Toni Piñera

- 38 SWAB BARCELONA
CUATRO GALERÍAS Y UNA MISMA FERIA
Cristina Fonollosa
- 42 CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA
DE BARCELONA: PRESENCIA LATINOAMERICANA
Ramón Casalé Soler
- 48 REVELACIÓN DE JOSÉ ANTONIO APONTE
Pedro de la Hoz
- 52 LLUEVE SOBRE LO SECO
Miguel Ángel García Piñero
- 64 BLUES EN ALTA ALTITUD
Brenda Marques Pena
- 76 BENNY MORÉ: SÍMBOLO DE LA MÚSICA CUBANA
Rafael Lam

NOVIEMBRE-DICIEMBRE / 2019

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 ÁGUILAR 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, VERDARTE, TURARTE S.A., ESCENARTE, PRODUCCIONES ABDALA, REFRESCOS LAS LOMAS, EMSERPET, CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS, AGENCIA CARICATOS, AGENCIA ACTUAR, INSTITUTO CUBANO DE LA MÚSICA, CONSEJO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS, MINCULT, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE LA HABANA, GALERÍAS GÉNESIS, FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO.

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO DIANA ROSA RIESCO, ISEL PÉREZ, SHEYLA C. ESTUPIÑAN, JORGE COROMINA, TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS, JUAN CARLOS BORJAS, DUNA VIEZZOLI, VIVIAN MARTÍNEZ TABARES, ERIAN PEÑA PUPO, RENY MARTÍNEZ, LUCIANO CASTILLO, VIRGILIO MARTINTO RUIZ, MIGUEL ÁNGEL GARCÍA PIÑERO, OMAR VALIÑO, ELVIS URRA MORENO, TONI PIÑERA, RAMÓN CASALÉ SOLER, MIRANDA ÁLVAREZ TRABADO, PEDRO DE LA HOZ, CRISTINA FONOLLOSA, YORDANIS RICARDO PUPO, LUIS ENRIQUE PADRÓN, JORGE FERNÁNDEZ ERA, MARLENE GUTIÉRREZ, YELIÉN RODRÍGUEZ, NUBIA STELLA PARRA, BRENDA MARQUES PENA, ARES, LEA PINTADO, GILLE VILAR, WILLY HIERRO ALLEN, LEYDET GARLOBO, PEDRO PABLO CRUZ, RAFAEL LAM, ROXANA RODRÍGUEZ, ALEJANDRO AZCUY, ANGELO SALAS, ALEXIS TRIANA, NELIA MORENO.

SUSCRIPCIONES Y ATENCIÓN AL CLIENTE

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

WE BET ON THE LANGUAGE OF CERVANTES

The Cervantes Institute has presented its annual report "The Spanish Language in the World" at its New York headquarters. It is the first time it has appeared there, and not in Madrid, to champion the presence of the Spanish language in the United States, where some fifty-seven million and half Hispanics reside, and thus react to the Trump administration's anti-Hispanic offensive, which wants to relegate this language to a background position in that vast country.

One of the first decisions that the US president made when he took office was to eliminate the Spanish section of the White House website. This has encouraged outbreaks of intolerance and racism, to which are added wrong policies such as the removal of the digital edition of The New York Times in Spanish. Apparently, there are certain authorities that seem to feel their linguistic reign is threatened.

The opposite is done by the well-known American senator Javier Serrano, who runs his campaigns and political posters in New York in both languages, first in Spanish and then in English, because here Spanish is a currency: a capital where the names of the subway stations, banks, bars, restaurants, are in both languages.

An interesting fact is that in 2060 the United States will be the second Spanish-speaking country in the world, with one hundred and twenty million people, only preceded by Mexico, which now has one hundred and twenty-nine. The Spanish language is the fourth most powerful, with English in first position, an unbeatable frank language, and slightly behind French and Chinese, according to the aforementioned report.

By number of speakers, Spanish is the second mother tongue in the world, after Mandarin Chinese, and also the second language according to the global count of speakers. Of the 21 Spanish-speaking countries, there are 400 million people who have it as a native language, and 577 million practice it, which means 9.6% of the world's population. From the 2018 report to today, it has grown by three million people for those who practice it.

The director of the Cervantes Institute, Luis García Montero, who flew to New York for the presentation, said that Spanish should not be identified with Spain. "We share the language," he said, "with twenty-one other countries," not counting precisely the United States. And he shared his concern about what he called "outbreaks of intolerance and racism" and "the use of languages to fuel the conflict," for example, when "it is said that the founding fathers of a country that falsifies history only spoke one language". That was a hard and direct attack on the United States Government and its president, Donald Trump.

In reviewing the expected annual report, El País states: «The fourth place of Spanish in the world in terms of its influence comes from measuring its influence in various fields. It is so that, as a language for trade, "in imports from countries that have it as the official language it occupies the third position (9)". English is 31%, and Chinese is 16%. However, it is ahead of German (7%) and French (5%). If we talk about diplomatic relations, "Spanish occupies the third position in the UN and fourth in the EU", although the Cervantes Institute regrets its insufficient representation in both international forums.

Most importantly, "Spanish in the world" recognizes that the population of Spanish speakers only grew by 0.62%. The demographic trend is negative in the long term, as the population of India and Sub-Saharan Africa increases their weight in the world population because they are predominantly Anglophone and Francophone. If the trend does not change, in thirty years Castilian will enter a demographic decline worldwide.

The current director of the Cervantes Institute in New York, Richard Bueno Hudson, who previously served as the academic director of the Cervantes Institute, has been at the head of the preparation of this report. He defends that bilingualism is absolutely necessary in the contemporary world due to migratory flows, and that its update is more than ever required: «We must consider a strategy for the formation of Spanish in the world. If not, we risk getting stuck.

The Grupo Excelencias joins those who defend the promotion of the Spanish language, and makes available to the Cervantes Institute our more than thirty-five media in six languages, because we believe in the defense of all those languages that help us to twin and communicate a world best.

Visítanos en WWW.ARTEPOREXCELENCIAS.COM

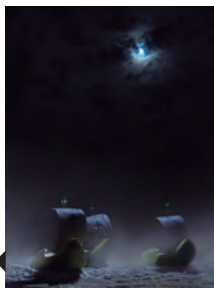
Esta revista ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura para su difusión en bibliotecas, centros culturales y universidades de España, para la totalidad de los números del año.

7.00\$ / 8€

En portada:
▶ **PEQUEÑO PUERTO**
Ileana Mulet
2011

En contraportada:
LA CONQUISTA
Yram Marrero
Jiménez, Yenelys I.
Boada García, Miguel
Ángel Valdivia.
2019

APOSTAMOS POR EL IDIOMA DE CERVANTES

El Instituto Cervantes ha presentado en su sede de Nueva York su informe anual «El español en el mundo». Es la primera vez que se presenta allí, y no en Madrid, para defender la presencia del idioma español en Estados Unidos, donde residen unos cincuenta y siete millones y medio de hispanos, y así reaccionar a la ofensiva antihispana de la administración Trump, que quiere relegar este idioma a un segundo plano en ese vasto país.

Una de las primeras decisiones que tomó el presidente estadounidense al llegar a su cargo fue eliminar la sección en español de la web de la Casa Blanca. Ello ha fomentado brotes de intolerancia y racismo, a lo que se suman políticas erradas como la desaparición de la edición digital de *The New York Times* en español. Al parecer, hay determinadas autoridades que ven amenazados su reinado lingüístico.

Lo contrario hace el conocido senador norteamericano Javier Serrano, quien hace sus campañas y carteles políticos en Nueva York en los dos idiomas, primero en español y después en inglés, porque aquí el español es una moneda de cambio: una capital donde los nombres de las paradas de metro, los bancos, los bares, los restaurantes están en ambos idiomas.

Un dato interesante es que en 2060 Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo, con ciento veinte millones, solo antecedido por México, que ya tiene hoy ciento veintinueve. El idioma español es el cuarto más poderoso, con el inglés en primera posición, lengua franca imbatible, y ligeramente detrás del francés y el chino, según el informe mencionado.

Por número de hablantes, el español es la segunda lengua materna del mundo, tras el chino mandarín, y también la segunda lengua según cómputo global de hablantes. De los 21 países hispanohablantes, son 400 millones los que la poseen como lengua nativa, y 577 millones la practican, lo que significa el 9,6 % de la población mundial. Desde el informe de 2018 a hoy, crece en tres millones de personas más los que lo practican.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, quien asistió a Nueva York para la presentación, expresó que el español no debe ser identificado con España. «Compartimos el idioma —comentó— con otros

veintiún países», sin contar, precisamente, a Estados Unidos. Y compartió su preocupación por lo que calificó de «brotes de intolerancia y de racismo» y «el uso de las lenguas para atizar el conflicto», por ejemplo, cuando «se dice que los padres fundadores de un país que falsea la historia solo hablaban un idioma». Fue un duro y directo ataque al Gobierno de Estados Unidos y a su presidente, Donald Trump.

Al reseñar el esperado informe anual, *El País* afirma: «El cuarto lugar del español en el mundo en cuanto a su influencia sale de medir su peso en diversos ámbitos. Así, como idioma para el comercio, «en las importaciones de los países que lo tienen como lengua oficial ocupa la tercera posición (9 %)». El inglés es el 31 %, y el chino el 16 %. Sin embargo, está por delante del alemán (7 %) y el francés (5 %). Si hablamos de las relaciones diplomáticas, «el español ocupa la tercera posición en la ONU y la cuarta en la UE», aunque el Cervantes lamenta su representación insuficiente en ambos foros internacionales.

Lo más importante es que «El español en el mundo» reconoce que la población de hablantes de español solo creció en un 0,62 %. La tendencia demográfica es negativa a largo plazo, a medida que la población de India y África Subsahariana aumenta su peso en la población mundial por ser predominantemente anglófonas y francófonas. Si la tendencia no cambia, en treinta años el castellano entrará en declive demográfico a nivel mundial.

El actual director del Instituto Cervantes de Nueva York, Richard Bueno Hudson, quien antes se desempeñaba como director académico del Instituto Cervantes, ha sido el máximo responsable de la preparación de este informe. Defiende que el

bilingüismo es absolutamente necesario en el mundo contemporáneo por las corrientes migratorias, y que se requiere más que nunca su actualización: «Debemos plantearnos una estrategia de formación del español en el mundo. Si no, nos arriesgamos a quedarnos atascados».

El Grupo Excelencias se suma a quienes defienden la promoción del idioma español, y pone a disposición del Instituto Cervantes nuestros más de treinta y cinco medios en seis idiomas, porque creemos en la defensa de todas aquellas lenguas que nos ayudan a hermanar y comunicar un mundo mejor.

José Carlos de Santiago
Presidente Grupo Excelencias

COHESIÓN Y CONFIANZA

dos pilares del Espacio Cultural Iberoamericano

Por **JORGE COROMINA** / Fotos **ARCHIVO EXCELENCIAS**

Entrevista exclusiva con Enrique Vargas Flores, coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana

No es la primera vez que viene a Cuba. Sus múltiples obligaciones y responsabilidades, primero desde la Secretaría de Cultura de su natal México, y ahora en el desempeño de sus funciones como coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana, con sede en Madrid, le han permitido viajar con frecuencia a la Isla.

En esta oportunidad, viene por motivos meramente personales que explicará posteriormente en el transcurso de una entrevista exclusiva que concedió a Excelencias, justo tras su llegada a La Habana y sin apenas haber tenido tiempo para desempacar las maletas.

Como buen mexicano, disfruta de la conversación distendida, sin protocolos ni exclusividades, un verdadero mano a mano que deshiela cualquier fría formalidad y da paso a un diálogo entre amigos.

Este hombre de trato afable y que comienza la entrevista agradeciendo a Excelencias por darle la oportunidad de explicar su quehacer diario, es Eduardo Vargas Flores. Llegó a la Secretaría General Iberoamericana en el año 2007, de la mano del uruguayo Enrique Iglesias, otrora presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), secretario ejecutivo de la Cepal y primer secretario general Iberoamericano en el año 2005, y del colombiano Ramiro Osorio, quienes lo invitaron a unirse al equipo de Cultura de la Secretaría General Iberoamericana.

En aquellos años, Enrique trabajaba en el Ministerio de Cultura de México. Cuando llega a Madrid, la entonces secretaria general Rebeca Greesnspace le hizo la invitación para que presidiera los esfuerzos en materia de cultura.

«El coordinador del Espacio Cultural debe convertirse en un facilitador de pro-

cesos, en un ente que acompaña los procesos, que pueda ser el hilo conductor o el facilitador entre una buena práctica que se esté llevando a cabo en un determinado país y el resto de las naciones de la región. El fondo y el objetivo final de todo esto es constituirse en un vehículo de integración regional —explica Enrique Vargas—. Ahí, en ese tema, que se nos ponga quien quiera delante, pero somos una potencia cultural con valores propios de dignidad, de principios, de ética, de proyección, de fortaleza, de crecimiento y de diálogo. La cultura es desarrollo. Uno de los grandes factores para el desarrollo integral de una sociedad pasa por el fomento cultural».

La Cumbre Iberoamericana nace en México en el año 1991 y, a partir de ese momento, se convierte en el mecanismo más eficaz para concertar un espacio de diálogo entre los veintidós países de la región iberoamericana, que, en opinión del entrevistado, es la afortunada suma idiomática y cultural entre el español y el portugués.

«Uno de cada diez habitantes que poblamos la Tierra hablamos español o portugués. Ese es el tamaño de lo que representamos. En clave cultural somos una potencia, compartimos matrices culturales comunes, y tenemos anhelos y aspiraciones comunes —afirma el coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano—. Tenemos nuestros propios retos regio-

nales, nacionales y locales, pero también dialogamos con el mundo y dialogamos entre nosotros. Vamos a hacer proyectos conjuntos de cine, de música, vamos a sacar adelante proyectos de museos. Tenemos un total de catorce programas de cooperación cultural que manejan una bolsa importante de recursos financieros, que son aportados por los Estados y que se convierten en fondos que garantizan que los creadores desarrollen sus proyectos».

Esos programas de cooperación, que no son otra cosa que la suma de voluntades de países, de estados y de ministerios de Cultura, lo que persiguen es conseguir los objetivos culturales de conjunto.

Además de Ibermedia, la Secretaría General Iberoamericana, a través de su Espacio Cultural Iberoamericano, desarrolla Ibermúsica, Iberartesanías, Iberescenas, Iber Orquestas Juveniles e Ibermuseos, entre otros, hasta completar los catorce programas diferentes de integración cultural para la región.

En el caso de Ibermuseos, Enrique detalla: «Estamos hablando de más de diez mil museos en red. Somos, por ende, una de las regiones que mejor narra su historia y que mejor muestra a sus creadores».

RETOS Y LOGROS DEL ESPACIO CULTURAL

Cualquier mecanismo de integración regional tiene retos constantes e invariables. Para Enrique, no hay mayor desafío que el de mantener viva la llama de la cohesión. Pero, sin vacilación, asegura que el reto supremo es mantener el nivel de confianza que se ha construido a partir de la unión de los países.

«Tener confianza, ser congruentes, ser conducentes, ser facilitadores, manejarse con absoluta transparencia dentro de los programas y de las diferentes acciones, tener resultados y que la población vea esos resultados y continúe confiando en la existencia de un mecanismo que funciona. Esa es la clave del éxito», asegura.

En cuanto a los principales resultados, explica que el hecho de poder contar con una mejor institucionalidad de la cultura es un logro sobresaliente, como también lo es una mayor responsabilidad por parte de los Estados, una responsabilidad que, en opinión del coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano, es irrenunciable.

«Todos los países lo entienden, lo asumen, actúan en consecuencia y desarro-

llan esa institucionalidad. El desarrollo institucional de la cultura en Iberoamérica, a la par de la Cumbre Iberoamericana, cuenta con un sistema de cooperación que destaca entre sus principales activos.

«No existe en ninguna región del planeta un sistema de cooperación como el que maneja Iberoamérica, en el que todos ponen y todos ganan. Es una cooperación totalmente atípica, alejada de la cooperación tradicional entre donante y receptor. Aquí estamos hablando de coproducción; estamos hablando de aunar esfuerzos y voluntades en un sistema en el que todos aportan y todos reciben».

A manera de ejemplo, Enrique subraya el programa Ibermedia, un proyecto gracias al cual, después de veinte años, Iberoamérica cuenta con una industria cinematográfica competitiva, que tiene que salir a buscarse la vida todos los días, pero que es competitiva.

Antes de Ibermedia y sus resultados, existían —y de hecho aún existen— industrias cinematográficas locales con un gran peso, como la mexicana, la argentina o la española. Calidad y buenos proyectos ha habido siempre en todas partes, pero no existía la coproducción entre los países.

«Hoy podemos afirmar que los principales premios en los principales festivales del mundo son para las películas que llevan el sello de Ibermedia. Filmes como *Las siete cajas*, de Paraguay, películas venezolanas y chilenas, están cosechando lauros en los principales festivales internacionales, y lo hacen de la mano del sello Ibermedia. Creo que hoy podemos afirmar con orgullo que, dos decenios después, Iberoamérica cuenta con un catálogo propio de más de mil quinientas películas», dice con orgullo.

LA VISITA A CUBA

En esta ocasión, llega a La Habana invitado por los organizadores del Festival Timbalaye, quienes le harán entrega del Bastón Pagugu de la Memoria Ancestral en reconocimiento a su férreo compromiso e incansable labor en aras de la protección, promoción y difusión de la cultura, vista desde su infinita diversidad de expresiones y manifestaciones.

«Siempre lo he dicho y así lo entiendo: que este es un logro colectivo y no individual. En este caso, me entregan un reconocimiento por mi modesto aporte para que

las cosas puedan funcionar en el ámbito de la cultura. Estoy muy agradecido con los organizadores», dice nuestro entrevistado.

Pero la obra de Enrique Vargas Flores va más allá del empeño integrador. Su formación en el mundo del teatro lo ha llevado a producir varias puestas en escena. También ha desempeñado un sinnúmero de responsabilidades en la red de Casas de Cultura de Ciudad de México, concretamente en tres alcaldías diferentes.

Ahora concreta todos sus esfuerzos en hacer de Iberoamérica una región mucho más sólida desde el punto de vista cultural. Está convencido que Iberoamérica tiene reconocimientos y merecimientos que se ha ganado, en buena medida, gracias a su proyección cultural. Para él, Iberoamérica es simplemente muy grande en todos los sentidos.

«La historia universal no se puede explicar sin lo que América y la península Ibérica han aportado. Hoy estamos en La Habana, inmersa en las celebraciones por su aniversario 500, y esta ciudad y este país son un ejemplo claro de ello».

COHESION AND TRUST, TWO PILLARS OF THE IBERIAN-AMERICAN CULTURAL SPACE

It is not the first time he has come to Cuba. His many obligations and responsibilities, first at the Ministry of Culture of his native Mexico, and now in the performance of his duties as the coordinator of the Iberian-American Cultural Space of the Iberian-American General Secretariat, based in Madrid, have allowed him to travel frequently to the Island.

As a good Mexican, he enjoys a relaxed conversation, without formality or exclusivity, a true hand in hand that thaws any cold convention and gives way to a dialogue between friends.

Eduardo Vargas Flores came to the Iberian-American General Secretariat in 2007, by the hand of Uruguayan Enrique Iglesias, once president of the Inter-American Development Bank (IDB), executive secretary of ECLAC and first Iberian-American general secretary in 2005, and also by the hand of Colombian Ramiro Osorio, who invited him to join the Culture team of the Iberian-American General Secretariat. In those years, Enrique worked at the Ministry of Culture of Mexico. When he arrived in Madrid, then Secretary General Rebeca Greenspan invited him to preside over cultural efforts.

BUENOS AIRES

Donde el arte pulsa AL RITMO DE TIEMPOS PERDIDOS

Por **DUNA VIEZZOLI**

Fotos **CORTESÍA DE LA AUTORA**

Vida *mobile*. Buenos Aires es una ciudad que nunca duerme, se dice. Restaurantes, cafés, boliches: siempre hay un lugar abierto, a cualquier hora del día y de la noche, para compartir una empanada o un *fernet*, un tango o una charla de sobremesa. Sin embargo, su insomnio se puede leer en los ojos de los que a la mañana se aprietan en el subterráneo —cara expresiva del caótico frenesí de la metrópoli— zarandeados desde un punto al

otro para llegar, casi siempre, con veinte minutos de retraso al trabajo. Ojos de diferentes colores y nacionalidades. De gente que llegó de todas partes del mundo, cuando Argentina parecía la tierra prometida para los europeos salidos de la Segunda Guerra Mundial. De gente que sigue llegando, con el poco dinero que alcanza para el viaje, desde otros países de Latinoamérica, en busca de una vida sin guerras. En su túnel también se encuentran vendedores ambulantes de alfa-

res o churros, músicos extraordinarios y mendigos que piden una contribución para aliviar sus males, enfermedades y trastornos inducidos por una sociedad maligna, una política corrupta y un dios ausente. El *subte* es la vía más rápida para llegar a rincones lejanos de Buenos Aires, para salir de sus vísceras pulsantes y volver a ver la luz: la del día, brillante en el sol del mediodía pendiente sobre la Plaza de Mayo; o de la noche, de las miles y una farolas de la calle Corrientes, de los letre-

ros de sus teatros, cines y bares de milonga que, hasta que termine el espectáculo, nunca se apagan.

A Buenos Aires llegan espectadores de todos los lados, atraídos por su oferta cultural que no tiene igual, excepto Nueva York, donde todavía los precios prohibitivos reservan la cultura a una élite suertuda. Son pasajeros que terminan quedándose en este vórtice de luces y sensaciones, donde encuentran una fuerza que los devora, dejándolos, algunas veces, volver a sus lugares, pero solo con la promesa de estar de vuelta en este sitio centrípeto, ombligo del mundo de Latinoamérica.

El arte de Buenos Aires es la fuerza de sus tradiciones, una mezcla aleatoria y desordenada de las culturas que hace dos siglos siguen poblándola y de su presente, en constante confrontación con la promesa de un futuro de estabilidad que nunca llega. La de esta ciudad es una producción artística en constante renovación, inducida por la influencia de este crisol étnico y cultural caleidoscópico que deja sin aire. Al acercarse, el choque viene por la cantidad de propuestas diferentes en géneros, talentos y creatividad: las pinturas sociales del inmigrante italiano Quinquela Martín y ArteBA, feria de arte contemporáneo que llama la atención de Latinoaméri-

EL ARTE DE BUENOS AIRES ES LA FUERZA DE SUS TRADICIONES, UNA MEZCLA ALEATORIA Y DESORDENADA DE LAS CULTURAS QUE HACE DOS SIGLOS SIGUEN POBLÁNDOLA .

El arte de Buenos Aires es la fuerza de sus tradiciones.

ca toda; orquestas típicas como la Fernández Fierro reinterpretando antiguos tangos y tremendos trompetistas de jazz tocando temas de Chet Baker en clubes de los sótanos de edificios marcados por la gloria de tiempos perdidos.

Al vivir la escena artística de esta capital uno se entera que no alcanzaría ir a ver una obra cada día del año, para conocer sus cuatrocientos teatros, entre el magnífico Teatro Colón y el más escondido teatro barrial independiente, ni asistir a las innumerables charlas en los centros culturales, donde el acceso a los contenidos es más sujeto al proceso de democratización y a la mezcla de todos los tipos sociales que ocurre como en ningún otro lugar. De hecho, la certeza que hunde al usuario, dejándolo en una sensación de dulce e inevitable naufragio, es una: conocer todo es imposible. Por lo más que uno intente sacar el tiempo necesario, la percepción de tener al alcance de la mano una oferta cultural inmensa y de calidad viene frustrada por la conciencia de no poder gozarla toda. Sin embargo, ello constituye un estímulo fenomenal para seguir intentando y entrar siempre más en la esfera de manifestaciones culturales de Buenos Aires, para la cual, aun en su peor momento político-económico, decepcionar a su público es imposible.

Así que en una ciudad donde protagonista es tanto el arte como los más variados linajes culturales, perderse es la única manera de entrar en su mecanismo, fascinador como un atrapador de sueños. Las miradas se cruzan y el tiempo se para, como cuando una pareja se elige para bailar un tango. O cuando

en La Boca se van los turistas y se quedan los niños que pasan volando en bicicleta por un *Caminito vacío*, innegable expresión de estafa y engaño, productos de tiempos en los cuales la indigencia de los inmigrantes lo transformó en un área insegura, puerto de ladrones y garito de artistas: expresión ejemplar de cómo, donde más las tradiciones se transforman y se mezclan, más crean un diálogo fructífero y eterno, constantemente alimentado por una nueva línea cultural.

WHERE ART BEATS AT THE PACE OF LOST TIMES

It is said that Buenos Aires is a city that never sleeps. Restaurants, cafes, bowling alleys: there is always an open place, at any time of the day or night, where you may chat over a pie, a fernet, or a tango. However, its insomnia can be read in the eyes of those who in the morning get squashed in the underground: eyes of different colors and nationalities.

In Buenos Aires, spectators come from everywhere, attracted by its cultural offer that has no equal, except New York, where the prohibitive prices still reserve the culture for a lucky elite. They are passengers who end up staying in this vortex of lights and sensations, where they find a force that devours them, sometimes leaving them to return to their places, but only with the promise of being back in this centripetal site, the center of the world of Latin America.

The art of Buenos Aires is the force of its traditions, a random and disorderly mix of cultures, that for the last two centuries have continued to populate it, and its present, in constant confrontation with the promise of a future of stability that never comes.

Katherine Muller-Main

EN CUBA LA CULTURA SE RESPIRA

Por **TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS**
Fotos **JUAN CARLOS BORJAS**

La vitalidad del Festival del Caribe, que desde hace casi cuatro décadas ininterrumpidas se realiza en Santiago de Cuba, fue reconocida por Timothy John Sebastian Curtis, secretario de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Cuando en diciembre de 2019 el Valle de Viñales, localizado en la Sierra de los Órganos, Pinar del Río, arribe a sus veinte años de ser declarado Patrimonio de la Humanidad en la categoría de Paisaje Cultural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), lo celebrará con la puesta en marcha de una novedosa estrategia de turismo sostenible, elaborada principalmente por la comunidad.

Para Katherine Muller-Main, directora de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la Unesco, la elaboración de una estrategia de turismo comunitario sostenible para el Valle de Viñales fue hecha por la comunidad de una forma tan impresionante que no se eliminó ninguno de los puntos planteados. «Todo lo contrario: fue validado por muchas instituciones, como el Ministerio del Turismo, el de Cultura, el de la Agricultura, el de Ciencia, Tecno-

logía y Medio Ambiente, el Instituto de Planificación Física, el Centro Nacional de Patrimonio Cultural y la Comisión Nacional Cubana de la Unesco. Fue la propia comunidad la que hizo un análisis de cómo ven el futuro de Viñales. ¿Cómo quieren llegar ahí y qué hay que hacer para lograrlo? El turismo es bueno porque trae progreso, pero debemos cuidarnos de que un turismo excesivo e incontrolable afecte lo que tenemos», resaltó.

MISIÓN Y VISIÓN DE LA OFICINA DE LA UNESCO

«Desde 1950 radica en Cuba una oficina regional para América Latina y el Caribe. La oficina de la Unesco es la encargada de velar por el cumplimiento de las convenciones de cultura en la región — explica Muller—. Son convenciones que si bien no son vinculantes, o sea, no están por encima de las leyes nacionales, son acuerdos internacionales que los países adoptan para estar en consonancia con diferentes temas, por ejemplo,

Paisaje del Valle Viñales.

convenciones como la del patrimonio inmaterial, la de diversidad cultural y la del tráfico ilícito.

»Trabajamos para asegurar que se implementen las convenciones y lograr que todos los países la firmen. En el caso de las convenciones tenemos en la Unesco los secretariados, y esos secretariados tienen comités. En la convención de 2003 que tiene como objetivo salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial —Cuba, de hecho, es parte de ese Comité—, nos preocupamos por que haya una sostenibilidad de ese patrimonio a largo plazo, una transmisión de generación en generación y, sobre todo, mucha visibilidad.

»Dentro de ese marco de responsabilidad y con el apoyo de diferentes oficinas ubicadas en Chile, Haití, República Dominicana y Perú, la Unesco trabaja en cinco sectores: Información y comunicación, Ciencias naturales, Ciencias sociales y humanas, Educación y Cultura para el desarrollo sostenible. De igual manera se trabaja en pos del cumplimiento de la Agenda 20/30 y en las acciones relacionadas con el objetivo de desarrollo sostenible número cuatro, referido a “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

»Una de las iniciativas en las que se está trabajando es el levantamiento de las diferentes expresiones que pueden ser utilizadas dentro del proceso educativo formal e informalmente. Estamos buscando ejemplos de cómo esa cultura inmaterial la pueden aprender los niños, porque, sin la certeza de continuidad en las nuevas generaciones, eso tiende a desaparecer.

»Luego, la selección digital e impresa de dichas expresiones estará disponible en algunos centros de consulta para que los docentes tengan un abanico bien grande y digan: “Yo quiero practicar esto para mantenerlo vivo”. A todos nos encanta escuchar una historia bien contada, ¿verdad? ¿Cómo contarla para que los niños y jóvenes quieran preservarlo? Esto es parte de la estrategia regional que estamos trabajando, que trabajaremos durante los próximos años y que desarrollamos en alianza con el Centro Regional para la Salvaguardia Inmaterial de América Latina (Crespial), en Cuzco. Pertenece a la categoría dos dentro de la Unesco, financiado por el gobierno que lo acoge, pero tiene una proyección regional».

Katherine Muller, quien es también representante de la Unesco en la junta del Crespial, trabaja en aras de establecer más alianzas entre el Crespial y Cuba, que promuevan el intercambio cultural entre los países, como lo hace el Festival del Caribe con cada nueva dedicatoria, como lo hará el próximo año con la hermana nación de Belice. «Me identifico mucho con Cuba, porque es un país donde la cultura está ahí. La cultura se respira todos los días. La cultura no ha sido tragada ni por el cemento ni por la urbanización. Todo lo contrario. Cuba es ejemplo de un país que ha sabido incorporar la cultura en su diario quehacer. Es un país que hace bastante tiempo no solo ha logrado suscribirse a la Convención, sino que ha generado una normativa nacional para lograr implementarla. Nosotros en la Unesco usamos el ejemplo de Cuba como una referencia para que las otras naciones desarrollen sus propias agendas», puntualizó.

«Estamos terminando de proponer los planes de trabajo para un programa que va a tener financiamiento de la Unión Europea, cuyo nombre es “Cuba, Caribe, Unión Europea”. Va a ser un programa muy lindo, porque dará la oportunidad

para que Cuba ofrezca formación a los compañeros del Caribe, quienes vienen a estudiar acá. Lo vamos a hacer en el marco de la restauración, las industrias creativas y el turismo sostenible, ámbitos donde Cuba tiene una gran experiencia. Esta formación será una manera de generar empleo en el Caribe. Comenzará a finales de año. Sucede que nosotros tratamos de usar la regionalidad de la oficina para promover cooperación sur-sur, norte-sur y triangular, apoyando a Cuba para que comparta sus adelantos con otros países», concluye.

La Mayor de las Antillas sigue defendiendo la educación y la cultura, entre otros sectores, desarrollando disímiles festivales nacionales e internacionales, incluso en tiempos de difícil coyuntura internacional, apostando por el hermanamiento, la solidaridad y la cooperación con los pueblos de la región. Reconocemos el valor de preservar nuestra memoria histórica y salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial para que las futuras generaciones no olviden de donde vienen y sepan hacia dónde van.

IN CUBA, CULTURE IS IN THE AIR

When in December 2019 the Viñales Valley, located in the Sierra de los Órganos, Pinar del Río, reaches its twenty years of having been declared as a World Heritage Site in the category of Cultural Landscape by UNESCO, it will celebrate it with the implementation of a novel sustainable tourism strategy, developed mainly by the community.

For Katherine Muller-Main, director of the Regional Office of Culture for Latin America and the Caribbean of UNESCO, the development of a sustainable community tourism strategy for the Viñales Valley, was carried out by the community in such an impressive way that none of the points raised were eliminated. «On the contrary, they were validated by many institutions. It was the community itself that made an analysis of how they see the future of Viñales: how they want to get there and what needs to be done to achieve it. Tourism is good because it brings progress, but we must take care that excessive and uncontrollable tourism does not affect what we have,” he said.

Javier Muñiz

EL CORTOMETRAJE, ARMA DE EDUCACIÓN MASIVA.

Por **TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS**
Fotos **JUAN CARLOS BORJAS**

El Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria se realiza a finales de noviembre desde 1998. La XXI edición tendrá lugar del 17 de noviembre al 1ro. de diciembre de 2019 con Cuba como país invitado de honor. Sobre los pormenores del festival conversamos con su director, el realizador audiovisual Javier Muñiz Briongos, en exclusiva para *Arte por Excelencias*.

«El Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria es un evento que está relacionado con el Festival Internacional de Cine de Gibara, en Holguín, porque lo que tratamos es de llegar a la

comunidad. Soria tiene treinta y cinco mil habitantes. Es una ciudad pequeña, a doscientos kilómetros de Madrid, pero el festival es ambicioso y tenemos como veinticinco sedes. Lo mismo puede haber encuentros, proyecciones y exposiciones, o sea, no nos limitamos a ser un evento de cine de cortometrajes».

Según Javier Muñiz, más conocido como Alimaña, el certamen trata de ser inclusivo y por lo tanto incluye proyecciones para amas de casa, adultos mayores y otros grupos etarios, así como proyecciones en la cárcel. «Hemos llegado a cinco mil personas, entre niños y jóvenes. El año pasado llegamos a presentar

alrededor de doscientos cuarenta cortos de unos cincuenta y siete países», agrega.

Cada año realizan un concurso de carteles. El ganador es la imagen del evento. Para esta edición se presentaron más de trescientas propuestas de quince países. El cartel elegido fue el titulado *Esto no es Kansas*, de Laura Pastor Lorente, de San Sebastián de los Reyes, Madrid. Además, en el Festival se realizan varios proyectos como Cine a los Cuatro Vientos, Soria Imagina y Quino Soria, este último rodaje *express* durante el certamen de cinco minutos máximo. Al decir de Muñiz esta iniciativa vincula aún más a los invitados con los habitantes. Se inclu-

SIEMPRE HE
TRABAJADO CON
EL CORTOMETRAJE.
EL CORTO ES
UNA MANERA
DE VER EL CINE
MUY DIFERENTE

yen secciones de temática sexual, comedia, terror, musicales y otros.

El objetivo del evento es abrir los ojos con cortometrajes potentes en las tres categorías en competencia: ficción, documental y animación. En cuanto al visionaje, Alimaña nos cuenta que lo hace un pequeño equipo compuesto de ocho personas, quienes realizan una criba de dos mil quinientos materiales. La programadora es Belén E. Rodríguez, y los criterios están basados en la calidad, sorpresa e historia de vida. Belén le da ritmo a las sesiones en cuanto a género, país y duración. Cada una tiene cinco películas aproximadamente, acotó.

«Nosotros nos preocupamos por la educación. En España tenemos problemas de violencia machista. Este año presentaremos una serie de documentales sobre la mujer. Hay mucho trabajo por hacer. Creo que el cortometraje es un arma de seducción masiva. En esta ocasión Cuba será el invitado de honor. Queremos ofrecer una visión de país que abarque los diferentes aspectos del cine cubano producido por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos y por el cine independiente. Llenar la ciudad, que se note, para llegar a todos los colectivos».

El Festival de Soria —aclara Javier Muñiz— es una continuación del proyecto conocido como la Boca del Lobo, el cual lideró muchos años en Madrid. Ciudad Soria es un evento que dura quince días. Conocido internacionalmente gracias a la

idea de que los veinticinco mejores cortos participen en otros festivales del celuloide. En esta oportunidad el certamen trae a artistas cubanos que están en Madrid, así como catorce películas entre cine clásico e independiente, una muestra de cortometrajes clásicos y contemporáneos.

Como novedad resalta también el taller *Vampiros en Soria*, a propósito del largometraje cubano de animación *Vampiros en La Habana*, de Juan Padrón, y la proyección del último corto de la saga de Nicanor, de Eduardo del Llano. El programa incluye teatro, exposiciones y conciertos. Además, se trabajará con la Fábrica de Arte Cubano, idea original del músico X Alfonso y que hoy está catalogado entre los cien mejores lugares del mundo según la revista *Time*.

Soria y Gibara tienen mucho en común. Ambas son ciudades pequeñas, alejadas de la capital, pero con un vasto potencial cultural y desarrollo local esperando por un visionario que incite a otras entidades a creer en ellas, en su gente y todo lo que tienen por ofrecer. En las dos el gran protagonista es el cine, de una u otra forma, lo cual no limita la invitación a las otras artes.

Javier Muñiz reconoce estas semejanzas, mientras anhela que el Festival de Soria pueda estar en Gibara y que compitan cortos cuyo premio mayor sea un viaje con gastos pagados al certamen de la ciudad española. «Yo siempre he trabajado con el cortometraje. Creo que

el corto es una manera de ver el cine muy diferente, porque en una sesión puedes tocar diversos temas, pasando de la sorpresa a la lágrima, de la pasión al disgusto. El corto es una ventana al mundo».

SHORT FILMS PROVIDE A WINDOW TO THE WORLD

The City of Soria International Short Film Festival is held every year by the end of November since 1998. The XXI edition will take place from November 17 to December 1, 2019 with Cuba as the guest of honor.

«City of Soria International Short Film Festival is an event that is related to the Gibara International Film Festival, in Holguin, because what we are trying to do is to reach the community. Soria has thirty-five thousand inhabitants, says its director, audiovisual director Javier Muñiz Briongos. It is a tiny city, two hundred kilometers from Madrid, but the festival is ambitious and we have about twenty-five venues. There may be either meetings, screenings or exhibitions, that is, it is not just confined to be only a short film event».

The festival is aimed to be inclusive and therefore includes showings for housewives, senior adults and other age groups, as well as projections in the local jail. «We have reached five thousand people, including children and young people. Last year we came to present about two hundred and forty short films from about fifty-seven countries,” he adds.

LATINOAMÉRICA EN TRANSIT 2019

mujeres y esperanza en acción

Por **VIVIAN MARTÍNEZ TABARES**
Fotos **SITIO WEB OFICIAL DEL EVENTO**

El Festival Transit, fundado en noviembre de 1992, llegó a su novena edición este verano en la casa del emblemático Odin Teatret y sede del Nordisk Teaterlaboratorium, en Hols-tebro, Dinamarca. Estuvo liderado por la actriz, directora y maestra Julia Varley, quien es además, junto a Jill Greenhalgh, la fundadora del Proyecto Magdalena, nacido en Gales para visibilizar la labor de las mujeres en la escena, y capaz de generar eventos afines en varias ciudades de Latinoamérica: Cali, Santiago de Chile, Quito y Santa Clara, entre otras, lo que ha contribuido a multiplicar una red de intercambio y crecimiento constantes. El lema de este Transit, *Hope in Action. Theatre-Women-Will*, se propuso corregir el signo de ediciones anteriores, permeadas por temas relacionados con la

violencia de género y las posibles alternativas para combatirla, e introdujo la perspectiva de la esperanza en acción como un impulso de cara al futuro.

Transit 2019 reunió a más de un centenar de artistas de treinta países, quienes mostraron cuarenta y ocho espectáculos, un filme, cuatro clases magistrales, cuatro entrenamientos, dos exposiciones, fueron parte de seis talleres, y animaron un simposio y varias sesiones de debate alrededor del tema central, en el cual cada participante reflexionó a partir de su propia experiencia de vida y creación.

Entre tanta actividad de la mañana a la noche, fue una experiencia intensa de aprendizaje, y convivió con sesiones de trabajo compartido para mantener adecuadamente el funcionamiento y la limpieza de cada área, en articulación

perfecta con la labor artística e intelectual. Cada minuto, fuera la actividad de uno u otro tipo, se activaba la ocasión de conocimiento mutuo y colaboración fecunda, amistosa y solidaria.

En medio de tan diversos estímulos, me fascinó reencontrarme con varios de los unipersonales que el Odin Teatret y sus actrices mantienen vivos, y descubrir otros. A la par del disfrute, constaté la vitalidad y la madurez de espectáculos y demostraciones como *Itsi Bitsi*, *Blanca como un jazmín* y *El libro de Ester*, de Iben Nagel Rasmussen; *Judith*, *Huellas en la nieve* y *Sal*, de Roberta Carreri; y *La alfombra voladora*, *Las mariposas de Doña Música* y *Ave María*, de Julia Varley, muchos de ellos dirigidos o asesorados por Eugenio Barba. Un momento especial fue apreciar la labor de Claire

© TOMMY BAY

TRANSIT 2019
REUNIÓ A MÁS
DE UN CENTENAR
DE ARTISTAS DE
TREINTA PAÍSES

© TOMMY BAY

AEterna, con Claire Heggen y Elsa Marquet Lienhart.

© RINA SKEEL

Flor de mármol, Mérida Urquía.

Heggen, del Théâtre du Mouvement, de Francia, junto a su hija Elsa Marquet Lienhart, en *AEterna*, teatro de objetos que aborda la relación madre-hija, lo que se da y se recibe, la continuidad en tensión y el sentido de relevo, con extrema belleza y exquisita manipulación.

La presencia latinoamericana en esta cita fue notoria, con artistas y estudiasas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Puerto Rico y sus respectivas diásporas. Y en las puestas en escena primó el matiz político al recrear tensiones de género desde una postura resistente y liberadora. Si la argentina Ana Woolf reedita *Semillas de memoria* para evocar las ausencias que dejó la dictadura y el dolor como pivote de resiliencia, desde la propia experiencia de la actriz, dirigida por Julia Varley, la cubana residente en Colombia Mérida Urquía procesa el impacto emocional que le provoca la violencia en ese país, al construir una historia de amor y espera, de búsqueda imposible de un hombre secuestrado y desaparecido, guiada por Else Marie Laukvik. Y la performer mexicana Violeta Luna muestra otra fase de su ritual en tributo a tantas mujeres desaparecidas y violentadas en México, Brasil y muchos otros lugares, con *Para aquellas que no están más*, en el cual los espectadores, como activos participantes, complementan los actos de la artista.

Brasil tuvo la presencia más numerosa. Me atrajo el humor irónico de Naná

Sodré en *La receta*, al darle vida a una mujer negra e invisibilizada de 48 años, sumida en una situación de abandono doméstico y total dependencia emocional del hombre. Pulcramente vestida de chef, toda de negro, la actriz de O Poste Soluções Luminosas, de Recife, prepara ante nosotros un plato mientras refiere pasajes de su vida, corta especias, machaca ajo, y el olor de la comida nos embriaga a la vez que descubrimos que también está «cocinando» un plan de venganza contra el marido abusador y adúltero. También impactante fue la presencia de Daniele Santana, de Contadores de Mentira, con su unipersonal *Cícera*, en un homenaje a su madre ya comentado en este espacio. Y otra brasileña un tanto más joven, Luiza Bitencourt, aliada con la argentina Natalia Tesone y bajo la dirección de Ana Woolf, se dispusieron a dialogar artísticamente entre sí como miembros que son de dos agrupaciones seguidoras del Magdalena Project de la segunda y la tercera generación, en el trabajo en proceso *Lazos, extranjeras en nuestras propias tierras*, una exploración física y sensorial en la identidad, cuando es necesario un proceso de auto-reconocimiento que ayude a responder la pregunta esencial ¿quién soy?

Trabajo intenso y búsqueda de la belleza, interrelación humana y sonoridad, intercambio de ideas y trueque de acciones signaron Transit 2019 como una peculiar fiesta femenina del arte del teatro.

LATIN AMERICA IN "TRANSIT 2019": WOMEN AND HOPE IN ACTION

The "Transit Festival," founded in November 1992, reached its ninth edition this summer at the home of the iconic Odin Teatret and headquarters of the Nordisk Teaterlaboratorium, in Holstebro, Denmark. It was led by actress, director and professor Julia Varley, who is also, together with Jill Greenhalgh, the founder of the "Magdalena Project," born in Wales to provide visibility for the work of women on the stage, and capable of generating related events in several cities of Latin America: Cali, Santiago de Chile, Quito and Santa Clara, among others, which has contributed to multiply a network of constant exchange and growth. The motto of this "Transit": Hope in Action. Theater-Women-Will, proposed to correct the sign of previous editions, pervaded by issues related to gender violence and possible alternatives to fight it, and introduced the perspective of hope in action as a boost for the future.

"Transit 2019" brought together more than a hundred artists from thirty countries, who put on forty-eight shows, a film, four master classes, four trainings, two exhibitions, were part of six workshops, and hosted a symposium and several discussion sessions around the central theme, in which each participant reflected from his own experience of life and creation.

Anežka Charvátová

Y LA TRADUCCIÓN COMO PLACER

Por **ERIAN PEÑA PUPO** / Fotos **CORTESÍA DE LA ENTREVISTADA**

Anežka Charvátová vive en la vieja Praga, en la República Checa. Allí, en la ciudad de las cien torres, nacida justo en el corazón de Europa, ha traducido al checo la obra de importantes escritores latinoamericanos y europeos, entre los que destacan Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Roberto Bolaños, Arturo Pérez-Reverte, Isabel Allende, Umberto Eco, Guillermo Cabrera Infante, Ernesto Sábato, Dany Laferrière y Luis Sepúlveda.

Graduada de Filología Hispana e Italiana en la Universidad Carolina, la más antigua casa de altos estudios de Europa Central y del Este, las lecturas de Anežka Charvátová se han enfocado mayormente hacia la literatura latinoamericana desde que leyó, deslumbrada y sobreco-gida, la novela *La ciudad y los perros*, de 1962, del Nobel peruano, cuando estudiaba para los exámenes de ingreso a la Facultad de Letras en la Carolina.

Por sus traducciones al checo —el idioma de Jan Neruda, Karel Čapek, Jaroslav Hašek, Josef Škvorecký, Bohumil Hrabal y Milan Kundera—, ha merecido importantes premios, como el Magnesía Litera y el Josef Jungmann. Acortamos distancias gracias a las posibilidades de Internet: ella en su hermosa Praga, donde el río Moldava seguirá imperturbablemente fluyendo, y yo en una Cuba bañada por las aguas del Caribe y el Atlántico.

¿CÓMO FUE SU PRIMER ENCUENTRO CON LA LITERATURA HISPANOAMERICANA?

La ciudad y los perros fue amor a primera vista, y Mario Vargas Llosa ha sido mi

gran pasión hasta ahora. Luego descubrí a otros autores gracias a las clases de la profesora Hedvika Vydrová, pues eran absolutamente libres y nos hablaba de los escritores hispanoamericanos de tal manera que encendía nuestro interés, nos invitaba a la lectura. Escribí mi tesis sobre el Premio Nobel peruano, específicamente de *Conversación en la catedral*, y saqué mi primer gran premio de traducción (Magnesia Litera) cuando traduje *El hablador*. En los sesenta y aun en los setenta, se publicaron muchas novelas del boom latinoamericano (*La ciudad y los perros*, de Mario Vargas Llosa, en 1967; *La muerte de Artemio Cruz*, de Carlos Fuentes, en 1967; *Rayuela*, de Julio Cortázar, en 1971; *Cien años de soledad*, de Gabriel García Márquez, en 1971) con un tiraje alto; se sacaban miles de ejemplares y se vendían como pan caliente, no como ahora.

Trato de mantenerme al tanto de lo que publican los jóvenes latinoamericanos, pero hay muchas cosas, resulta imposible abarcarlo todo. Me oriento gracias a los amigos, a las Ferias del Libro, siguiendo catálogos de las editoriales de renombre, como Anagrama.

Y PARTICULARMENTE, CON LA LITERATURA CUBANA.

Entonces se traducían, sobre todo, a Alejo Carpentier y Nicolás Guillén. Yo empecé a interesarme, lógicamente, al vivir seis meses en la capital cubana, cuando llegué en una beca de intercambio para estudiar en la Universidad de La Habana. Me atraían Guillermo Cabrera Infante, Virgilio Piñera y Lezama Lima: leí su

Paradiso en la biblioteca de Casa de las Américas. Después de 1989 fui a Alemania, para ver el muro caído y estudiar en la mejor biblioteca iberoamericana del mundo, en el Berlín occidental.

HAS DICHO QUE TRADUCIR *PARADISO* ES EMPRENDER UNA TAREA INMENSA. PERO AL MISMO TIEMPO UNA VIEJA DEUDA CON LA LITERATURA HISPANOAMERICANA. ¿POR QUÉ ASEGURAS ESTO?

Traducir a Lezama Lima es muy difícil, uno tiene que tener un gran bagaje cultural (la antigüedad griega, la cultura china, la *Biblia*, la literatura barroca, y muchas cosas más) y también el libro tiene muchas páginas. Y hay que conservar el ritmo, las metáforas, las imágenes... Claro, es una gran deuda, es uno de los mayores escritores del siglo xx, y todavía no lo tenemos en checo, mientras que todos los grandes clásicos del xx de otros idiomas ya han sido traducidos (James Joyce, Marcel Proust, Ferdinand Céline...).

¿EXISTE ALGUNA OBRA QUE NO PUEDA TRADUCIRSE?

En principio creo que todo se puede traducir, o sea, re-crear, pero en algunos casos es muy difícil, más cuando el contexto es muy importante y desconocido en el otro idioma. A mí me gustan muchos los escritores que juegan con el idioma. De los franceses, por ejemplo, Raymond Queneau y sus *Ejercicios de estilo*. Para el traductor de este tipo de obras se abre un gran campo creativo, puede re-crear y re-escribir mucho más que cuando traduce algún libro escrito solo con las palabras del diccionario de la Real Academia

En principio creo que todo se puede traducir, o sea, recrear, pero en algunos casos es muy difícil

Española. El idioma hablado siempre es muy rico, usa metáforas e imágenes chisotosas que no pueden traducirse, sino hay que reinventarlas. Y esto, más que trabajo, es un placer.

¿QUÉ OBSESIONES LITERARIAS MUEVEN LOS DÍAS DE ANEŽKA CHARVÁTOVÁ?

Doy clases de traducción y literatura, así que tengo que dedicar mucho tiempo a preparar mis clases y corregir los trabajos de los estudiantes. Además, corrijo y superviso traducciones para varias editoriales, preparo programas para la radio, etcétera. Pero lo que más me gusta es descubrir a autores nuevos para el público checo y traducir.

Ahora estoy traduciendo al argentino a Juan Rodolfo Wilcock, poco conocido, pero genial, amigo de Borges y Bioy Casares, un gran mistificador literario. Y preparo otras traducciones de Bolaño —llevó publicados ya cinco libros de él— y tengo varios planes más.

ANEŽKA CHARVÁTOVÁ AND TRANSLATION AS A PLEASURE

Anežka Charvátová lives in the old district of Prague, in the Czech Republic. There, in the city of a hundred towers, born right in the heart of Europe, she has translated the work of important Latin American and European writers into Czech.

*A graduate of Hispanic and Italian Philology at Carolina University, the oldest university in Central and Eastern Europe, Anežka Charvátová's readings have focused mostly on Latin American literature since she read and was dazzled and overwhelmed by the novel *La ciudad y los perros* (The City and the dogs), 1962, of the Peruvian Nobel writer, when she studied for the qualifying exams to enter the School of Letters in Carolina.*

*For her translations into Czech, she has won important awards, such as *Magnesia Litera* and *Josef Jungmann*. We come closer to her thanks to the Internet: she in her beautiful Prague, where the Vltava River will continue to flow and I in a Cuba bathed by the waters of the Caribbean and the Atlantic oceans. *

WORLD
DESIGN
CAPITAL

VALENCIA
2022

VALENCIA, CAPITAL MUNDIAL DEL DISEÑO 2022

Por **RENY MARTÍNEZ**
Fotos **ARCHIVO EXCELENCIAS**

Primera ciudad de España en ser elegida por la Organización Mundial del Diseño —radicada en Canadá—, con proyecto elaborado por profesionales y promotores valencianos que se impuso en la final a Bangalore, capital tecnológica de India.

Para muchos conocedores del tema resultó sorprendente que Barcelona, el referente indudable del diseño en la península ibérica, no alcanzara la capitalidad, pero ya se ha aclarado la cuestión: esta vez la capital catalana no optó a ello, descartando así debates y polémicas estériles. Los futurólogos han previsto la asistencia de hasta cincuenta mil profesionales, entre diseñadores gráficos, de producto, de interiores y de moda, arquitectos, ilustradores y publicitarios, que visibilizarán su obra y el talento de una colectividad reconocida con seis premios nacionales. Epicentro de las acciones que se desarrollarán en el próximo trienio, hasta culminar en 2022: la Marina del puerto de la ciudad, con el edificio Veles e Vents,

de David Chipperfield y Fermín Vázquez, como hito arquitectónico.

Ha sido un colectivo más cohesionado que en otras autonomías, como lo demuestra esta conseguida y potente candidatura, con un programa articulado en torno a la mirada mediterránea sobre el diseño, «concebido como una actividad transversal que busca mejorar la vida de las personas».

El presupuesto previsto, de alrededor de diez millones de euros, aportados por la iniciativa privada en un cincuenta y cinco por ciento y por instituciones como el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, permitirá realizar un programa que cuenta también con otros ejes temáticos, como la sostenibilidad y el cambio climático.

«La capitalidad es un premio a varias décadas de consolidación de un sector tan singular como el del diseño de la comunidad valenciana, que siempre se mantuvo, seguramente por falta de amor propio, con un perfil bajo. Es un punto de inflexión», explicó Xavi Calvo, codirector estratégico de la candidatura, cuando se anunció la elección.

Valencia, cuya candidatura recibió el respaldo de la Casa Real española, tomará el batón de la ciudad francesa de Lille, capital mundial del diseño en 2020. Otras sedes de esta importante cita de carácter bienal han sido Turín, Helsinki, Ciudad del Cabo, Seúl, Taiwán y Ciudad de México (en 2018).

La presidenta de la Associació València Capital del Disseny, Marisa Gallén, considera que «el jurado ha valorado todo, desde la ciudad hasta la implicación de los profesionales, los empresarios y los políticos». Gallén fue integrante del histórico estudio de arquitectos La Nave, y adelanta el criterio de que el tejido empresarial valenciano «ha evolucionado, y el diseño ya se valora mucho más como un componente imprescindible de la producción».

«Como alcalde de Valencia siento una gran felicidad. Es un gran día para Valencia el ser elegidos como Capital Mundial del Diseño. Es un gran hito para la ciudad, porque nos permite trabajar durante tres años un tema tan importante como el diseño, a todos los niveles», aseguró Joan Ribó. El funcionario opinó igualmente que el diseño es capaz de «aportar soluciones consensuadas en retos como la sostenibilidad, el diálogo intergeneracional, la igualdad, la multiculturalidad o la gestión del espacio público».

Uno de los más importantes estudios de arquitectura e interiorismo de Valencia, Fran Silvestre Arquitectos, tan pronto supo de la elección de su ciudad como capitalidad del diseño, expresó: «¡Estamos de enhorabuena!, y desde nuestro estudio queremos agradecer a toda la Comisión y a todas las personas que han hecho posible que, en el año 2022, nuestra ciudad sea un referente en el mapa planetario en cuanto a diseño a nivel mundial». Silvestre ha dirigido proyectos con altos reconocimientos en Moscú, Lisboa, Pekín, Nigeria, Suiza, Croacia, y en su ciudad sede los hoteles Ópera y Valencia, y el Centro de Ocio y Cultura, así como el Campus Zumex Group, entre muchos otros por toda España.

Por su parte, Ximo Puig ha valorado que la capitalidad es una gran oportunidad y un reto de convertir el diseño en lo que debe ser el aterrizaje definitivo de la economía valenciana en la nueva economía, para colaborar en la transformación del modelo económico.

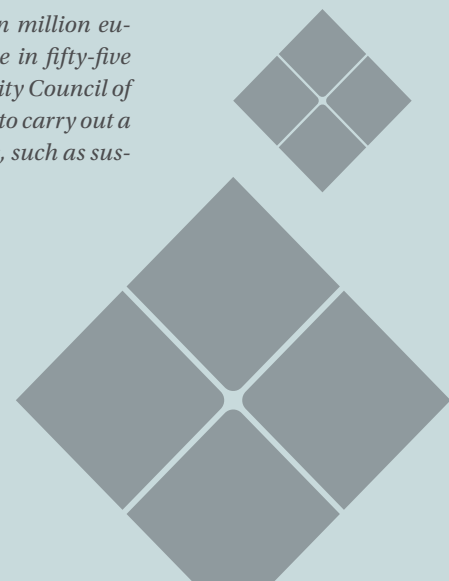
Esta capitalidad, según señala el alcalde Ribó, debe ser de toda la comunidad valenciana, ya que puede beneficiar a la industria del azulejo de Castellón, del calzado de Alicante y al turismo de las tres provincias.

VALENCIA. THE WORLD CAPITAL OF DESIGN 2022

For many connoisseurs of the subject, it was surprising that Barcelona, the undisputed reference of design in the Iberian Peninsula, did not reach the naming, but the question has already been clarified: this time the Catalan capital did not opt for it, thus ruling out futile debates and controversies. Futurologists have foreseen the attendance of up to fifty thousand professionals, including graphic, product, interior and fashion designers, architects, illustrators and advertisers, who will make their work visible and the talent of a group bestowed with six national awards.

It has been a more cohesive collective than in other autonomous regions, as evidenced by this successful and powerful candidacy, with a program articulated around the Mediterranean view on design, "conceived as a transversal activity that seeks to improve people's lives."

The planned budget, of around ten million euros, contributed by the private initiative in fifty-five percent and by institutions such as the City Council of Valencia and the Generalitat, will allow to carry out a program that also has other core themes, such as sustainability and climate change.

LUCRECIA MARTEL EN LA 76 MUESTRA DE CINE DE VENECIA

LA VOZ DE LAS MUJERES en el mundo del cine Y NO SOLO EN ÉL

Por **DUNA VIEZZOLI**

La protagonista absoluta de la edición 76 de la Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de Venecia no fue una película, sino la directora argentina Lucrecia Martel, presidenta del jurado, considerada por el director de la muestra, Alberto Barbera, «la más importante directora de Latinoamérica y una de las mejores en el mundo». La salteña dejó la impronta de lo que hoy día (y ojalá en el próximo futuro) el Festival de Venecia representa.

Su vuelta en este marco de celebración al cine, donde en 2017 presentó su último largometraje, *Zama*, fue celebrada y tenida en cuenta por la comunidad cinematográfica toda, que la congratuló con el Premio Robert Bresson 2019 en su vigésima edición. La Fundación Ente dello Spettacolo y la *Revista del Cinemató-*

grafo decidieron otorgarlo a la directora «por sus obras signadas por una profunda e irreductible pasión para el mundo y para la humanidad que lo habita. Por su capacidad de hablar del hombre no solo por lo que hace, sino por lo que es. Por su abertura a la trascendencia. Por sus aspiraciones y sus conflictos, sus impulsos más celestes, en el fondo vivo de la atormentada sociedad argentina».

Lucrecia, segunda directora después de la italiana Liliana Cavani en recibir el Premio Bresson 2018, reitera su compromiso por los derechos de las mujeres, en el cine y no solo en él. En relación al movimiento #MeToo, invita al auditorio a pensar en las que pudieron denunciar situaciones de acoso e injusticia. Son mujeres suertudas, que tienen visibilidad en los medios, mientras la atención va dirigida

hacia todas las que no tienen este privilegio. Acerca de la presencia femenina en la industria cinematográfica, explica que «el sistema de las cuotas es imperfecto, pero puede consentir el acceso a más mujeres en los roles principales del cine y de más directoras en los festivales». Al agradecer el premio, compartió con el público su concepción del cine como «posibilidad que tiene la humanidad de pensar sobre sí misma. Porque el valor fundamental es la relación con el mundo, no con el mismo cine».

La directora comentó el largo proceso de gestación y realización de una película, que no siempre llega a convertirse en una obra cinematográfica, «porque no todas las ideas son tan buenas como para inventar películas». Su producción, que hoy consta de solo cuatro largome-

La entrega del premio Robert Bresson 2019 a Lucrecia Martel.

Pedro Almodóvar recibió un León de Oro por su carrera como director.

trajes, logra tener una profundidad que refleja este proceso denso y agotador, «un cine riguroso, que no hace descuentos, capaz de llegar detrás de la superficie, con una mirada que no es nunca banal», como definió el director de la muestra, Alberto Barbera. Su idea de cine se complementa con con el rol de jurado, ocupado muchas veces en su carrera y en posición de primera importancia en Venecia. «Me gusta cualquier película que no da por sentada la realidad. Enseñar un hombre en una ducha con agua caliente me hace sospechar, porque este es un privilegio que la mayoría de los hombres en el mundo no tienen. Bresson es un gran maestro en eso, porque pone en discusión todo lo que nosotros damos por hecho».

El momento más alto de la presencia de la directora argentina en Venecia,

junto con su premiación, fue la entrega del León de Oro a la carrera del director español Pedro Almodóvar. En una ceremonia emocionante y profunda, marcada por la idea de continuidad entre el cine ibérico y latinoamericano, Lucrecia Martel comentó con palabras especiales la cinematografía de Almodóvar, reafirmando la imprescindible necesidad del cine para hacerse voz de los que aún no la tienen.

«Para varias generaciones de directores latinoamericanos su cine fue una reconciliación con el castellano, sus diálogos nos iluminaron el lenguaje de nuestras propias familias (...) sus películas nos hicieron más libres, nos liberaron del buen gusto, de la buena educación, de la moral mezquina de los que se llaman a sí mismos *normales* (...) mucho antes de que la mujeres, los homosexuales, las trans nos adaptáramos en masa al miserable lugar que teníamos en la historia, Pedro ya nos había hecho heroínas. Ya había reivindicado el derecho a reinventarnos a nosotras mismas».

Percibir la altitud moral de Lucrecia Martel, grande mujer antes que directora, y estar en Venecia, donde poder agradecerla con un abrazo intenso, es una emoción que no tiene palabras. **es**

THE VOICE OF WOMEN IN THE WORLD OF CINEMA AND NOT ONLY THERE

The absolute protagonist of the 76th edition of the International Exhibition of Cinematographic Art of Venice was not a film, but Argentine director Lucrecia Martel, president of the jury, considered by the director of the exhibition, Alberto Barbera, "the most important director of Latin America and one of the best in the world". The "Salteña" director left the imprint of what today (and hopefully in the near future) the Venice Festival represents.

Her return to this framework of celebration of cinema, where in 2017 she presented her last feature film, Zama, was celebrated and taken into account by the entire film community, which bestowed her with the Robert Bresson 2019 Award in its twentieth edition. The Ente dello Spettacolo Foundation and the Revista del Cinematografo decided to grant it to this director «for her works marked by a deep and irreducible passion for the world and for humanity that inhabits it. Because of her ability to talk about man not only because of what he does, but because of what he is. Because of his openness to transcendence. Because of his aspirations and conflicts, his celestial impulses, in the living background of the tormented Argentine society». **es**

LA MUERTE DE UN BURÓCRATA RENACE EN VENEZIA

Por **LUCIANO CASTILLO**

Cada copia restaurada de una película importante significa un renacimiento, el inicio de un nuevo itinerario en las pantallas de todo el mundo que, en ocasiones, no disfrutó en su estreno. Gracias a la restauración por el archivo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, *La muerte de un burócrata* (1966), dirigida por Tomás Gutiérrez Alea, fue exhibida el martes 3 de septiembre como parte de la Sección Oficial en el apartado Venice Classics de la 76 Muestra Internacional del Arte Cinematográfico

de Venecia. La sala Giardino, en el Lido, la isla donde se desarrolla el festival más antiguo del mundo, se colmó de un público mayoritariamente joven. Esa comedia de humor negrísimo provocó idénticas reacciones que en quienes perdimos la cuenta de las veces que la vimos. Tras las risas *in crescendo* sobrevino la ovación no solo por el impacto provocado, sino por la calidad advertida en la copia.

La selección de este clásico del cine iberoamericano coincide con la conmemoración de las seis décadas transcu-

rridas desde aquel 24 de marzo de 1959, cuando el gobierno revolucionario promulgó la primera ley en el ámbito cultural, que creaba el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic). Hace medio siglo, Manuel Octavio Gómez recibió en la muestra veneciana la aclamación de la crítica internacional por *La primera carga al machete* (1969), en una edición que no entregó galardones, sino un certificado a los concursantes, si bien los críticos españoles acreditados decidieron otorgarle el Premio Luis Buñuel. Casi

veinticinco años nos separan desde que Gutiérrez Alea, más conocido como Titón, acudiera al certamen en 1995 por haber sido seleccionada para la sección oficial *Guantanamera*, codirigida junto a Juan Carlos Tabío. En ese título que cerró abruptamente su filmografía, retomaba inquietudes de *La muerte de un burócrata*, su cuarto largometraje, que consideraba menor y «sin grandes pretensiones», pero del que le enorgulleció lograr todo cuanto se propuso.

Como siempre, la realidad superó entonces la ficción. Titón pretendía abordar los conflictos burocráticos que conducían a un ciudadano común a un violento estallido, cuando el cineasta Roberto Fandiño comentó casualmente las dificultades atravesadas por una viuda para obtener su pensión porque enterraron a su esposo con el carnet laboral. Ese incidente verídico fue el eje del guion que coescribió junto a Alfredo del Cueto y el fotógrafo Ramón F. Suárez. Le incitaba el ánimo de fustigar a la burocracia, de la que todos alguna que otra vez hemos sido víctimas. La viuda y el sobrino de aquel «Miguel Ángel de los humildes», muerto en un accidente de trabajo, tropiezan con innumerables obstáculos hasta enfrentar al administrador del cementerio. Un caso singular, que sorprende por lo insólito, se convierte en una trayectoria kafkiana en su afán desesperado por buscar una solución al problema y no al revés.

Desde los geniales créditos el humor desborda las peripecias tragicómicas, con guiños cinéfilos y secuencias de gran brillantez. El realizador apela a la imaginería acumulada por el séptimo arte desde el cine de animación a las pesadillas buñuelianas del protagonista, interpretado con convicción por Salvador Wood, recientemente fallecido.

A un colaborador tan eficaz como Ramón F. Suárez y su excelente fotografía, con estudiados movimientos de cámara, se sumó el creativo compositor Leo Brouwer. La famosa secuencia de la pelea que provoca el intransigente funcionario a la entrada de la necrópolis, filmada con cinco cámaras, la consiguió en la moviola el experimentado editor Mario González. Sesenta y tres planos en poco más de cuatro minutos comunicaron la intención de homenaje a las clásicas comedias nortea-

americanas de «tortas de crema» en la era dorada del género.

La muerte de un burócrata obtuvo el Premio Especial del Jurado en su premier durante el Festival Internacional de Karlovy Vary, Checoslovaquia. Al exhibirse en Cuba a partir del 24 de julio de 1966 fue elogiado por la crítica de la Isla, que lo incluyó en su selección anual de los estrenos más notorios. No fue menor la repercusión internacional y, por ejemplo, Norma McLaine sintetizó en *After Dark* su mayor mérito: «Es una aguda sátira que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio».

Tomás Gutiérrez Alea, sin embargo, quedó inconforme, irritado porque «la muerte de un burócrata no afecta para nada la salud de la burocracia». Esta obra, la primera verdaderamente importante en su filmografía, precedió a su magistral *Memorias del subdesarrollo* (1968). Por su lozanía, *La muerte de un burócrata* parece haber sido filmada hoy mismo y sitúa en el centro de atención a la burocracia, ese arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. Lo corroboraron sus primeros espectadores en la muestra de Venecia, y se repetirá donde quiera que se muestre desde ahora. Alberto Barbera, su director, quien alentara hace unos años en el Museo del Cine de Turín una de las mayo-

res exposiciones de carteles cubanos de cine, coadyuvó ahora, con su inclusión entre tantos clásicos exhibidos, a su redescubrimiento.

“LA MUERTE DE UN BURÓCRATA” (THE DEATH OF A BUREAUCRAT) IS REBORN IN VENICE

Each restored copy of an important film means a rebirth, the beginning of a new itinerary on the screens of the world that, at times, did not enjoy at its premiere. Thanks to the restoration by the archive of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Hollywood, The Death of a Bureaucrat (1966), directed by Tomás Gutiérrez Alea, was exhibited on Tuesday, September 3 as part of the “Venice Classics” of the Official Section of the 76th International Exhibition of Cinematic Art of Venice. The “Giardino” hall, on the Lido, the island where the oldest festival in the world takes place, was filled with a mostly young audience. That very humorous comedy provoked the same reactions as those on us, who lost count of the times we saw it. After the laughter in crescendo, came the ovation not only for the impact caused, but for the quality noted in the copy.

En la Escuela Internacional de Teatro Antropológico, Polonia, 2005.

Por **OMAR VALIÑO**
Fotos **FRANCESCO GALLI**

Tendremos otra vez un noviembre con el Odin Teatret en La Habana. Y el 16 de ese mes regalarán la última función de *En el esqueleto de la ballena*, justo el día que marca los 500 años de la ciudad. La Habana hasta la que viajan para inclinarse ante ella, para saludar su medio milenio.

Será en la sala Tito Junco del Centro Cultural Bertolt Brecht, el espacio que han tomado como cuartel desde hace un cuarto de siglo, cuando trajeron a esta capital su espectáculo *Kaosmos*, en medio del periodo especial y cuando todavía ese espacio no estaba remodelado ni acondicionado bajo su actual nombre.

Es que el Odin Teatret, ensamble multinacional asentado en Dinamarca, nunca ha tenido miedo y ha sido fiel contra las balas. Su manera de estar con Cuba y su gente ha sido frecuentar el país contra viento y marea, en las malas y las regulares. Buscando siempre fórmulas que lo hagan posible. Ofreciendo sus puestas en escena y todo ese despliegue formativo mediante talleres, conferencias, demostraciones y encuentros, que nos remite no solo a su

vasta experiencia, sino a todo el saber del teatro que con ellos llega hasta nuestra puerta.

En 2002 comenzaron con giras que se desplegaron por todo el país. Sobre el escenario del Teatro Mella vimos *Mythos*. En 2015 Eugenio Barba, el guía indiscutible de la tribu, y Julia Varley, quien asumirá próximamente la dirección artística de la agrupación, nos acompañaron en el Festival de Teatro de La Habana de ese año. Eugenio se animó tanto con el entusiasmo de La Habana por el teatro, de ese público ávido, ansioso ante el umbral de las entradas de las salas, que inventó una nueva visita en 2016.

Se denominó «Odisea: Odin Teatret de vuelta a Cuba» y los llevó por Santiago de Cuba, Bayamo, Las Tunas, Camagüey, Sancti Spíritus, Santa Clara, Matanzas y Pinar del Río, prácticamente la Isla entera. La Habana vio *La vida crónica*, un espectáculo nacido del grito de persistencia por sus cincuenta años de trabajo ininterrumpido desde un núcleo común de personas, algo inédito en la historia teatral antigua y contemporánea.

Ahora, con cincuenta y cinco años y más de ochenta de su líder, viene el Odin Teatret a ofrecer

Performance *En el esqueleto de la ballena*, del director Eugenio Barba. Archivos de Odin Teatret.

a La Habana 500 su presencia, denominada justamente «*A la sombra de la ceiba*», un banquete de salutación, una puesta que remite al arquetipo de la celebración en familia, como la que el grupo tiene en Cuba, una cita transparente y opaca a la vez, sencilla y elocuente, pletórica de notas y marcas recogidas por el mundo. Siempre adentro, como indica su título: *En el esqueleto de la ballena*. Estará en el Brecht entre el miércoles 13 y el sábado 16 de noviembre de 2019, al mismo tiempo que los fuegos artificiales desde La Habana serán confirmación de esta ciudad antigua y amada.

En su despedida de la dirección del Odin Teatret, que se cumplirá a partir del 1ro. de enero de 2021, dice Barba: «No tengo herederos ni herencias para salir. Mi enseñanza no se transmite ni se extingue. Se evapora. Y cae como lluvia sobre la cabeza de quienes no la esperan».

Como aguacero tropical, esa lluvia ha caído siempre sobre Cuba, desafiando el imposible. Volverá este noviembre para mojar a las viejas amistades, a las nuevas, a las por nacer, en pleno fervor de La Habana.

FERVOR OF HAVANA

We are drawing near to another November with Odin Teatret in Havana. And on the 16th of that month, they will make their last performance of Inside the skeleton of the whale, just the day that marks the 500th anniversary of Havana city to which they will travel to bow before her, to salute her half millennium.

It will be in the "Tito Junco" hall of the Bertolt Brecht Cultural Center, the space they have taken as their "barracks" for a quarter of a century.

The Odin Teatret, a multinational group based in Denmark, has never feared anything and been faithful in the most adverse situations. Its way of being with Cuba and its people has been to come often to the country against all odds, in bad times and in so-so times: always looking for a formula to make it, offering its productions and all that formative deployment, through workshops, conferences, demonstrations and meetings, which refer us not only to its vast experience, but to all the knowledge of the theater that reaches our door with them.

UN FESTIVAL PARA UNA HABANA DE CINCO SIGLOS

Por **LUCIANO CASTILLO**

«La Habana, con sus caderas sonoras, y sus moradas ojeras a todas horas», como la definiera Nicolás Guillén en un apunte poético, recibe del 5 al 15 de diciembre la edición número cuarenta y uno del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

Cuántos fotógrafos importantes, como el mexicano Gabriel Figueroa o el argentino Ricardo Aronovich, han intentado aprehender a través de sus cámaras de cine la luz especial que baña a la capital de este «largo lagarto verde».

Con sus cinco siglos auestas recién cumplidos acoge la conmemoración el 8 de marzo del centenario del cineasta Santiago Álvarez, quien tantos clásicos aportara al cine documental no solo cubano, y al que el certamen consagrará un panel de estudiosos de su obra. Habanero de pura cepa como él, Oscar Valdés —del que también festejamos cien años el 19 de septiembre—, trabajó junto a un jovencísimo Humberto Solás en sus primeras incursiones en la ficción (*El retrato*, *Minerva traduce el mar*) antes de legarnos varios títulos resonantes. *Lucía*

(1968), el primer largometraje de Solás, es inconcebible sin el vestuario diseñado por María Elena Molinet, esa artífice que habría cumplido el 30 de septiembre un siglo de su nacimiento en Chaparra, antigua provincia de Oriente.

No transcurren los mismos tiempos en que el nuevo cine latinoamericano era un movimiento —el único de dimensiones continentales en la historia del cine— que estremecía, como los estallidos guerrilleros, del Río Bravo a la Patagonia, «tierra de rebeldes y de creadores», según nuestro Martí. Basta citar

que en 1969, medio siglo atrás, cuatro filmes resonantes nutrieron ese caudal y la propia historia del cine iberoamericano: *Antonio das Mortes* y *Macunaíma*, de Glauber Rocha y Joaquim Pedro de Andrade, respectivamente, en nombre del Cinema Novo Brasileño; *Sangre de condor* (YawarMallku), del boliviano Jorge Sanjinés; y *El chacal de Nahueltoro*, realizada por el chileno Miguel Littín. Era el mismo año en que el cubano Manuel Octavio Gómez se adelantaba a su tiempo con la gestación de *La primera carga al machete*.

Aunque algunos cineastas de la vieja guardia se mantienen en activo —y es ineludible el mexicano Arturo Ripstein—, una generación novísima aborda temas de su propia realidad, sin olvidar páginas y figuras de la historia, desde disímiles

ángulos, pretensiones y resultados. Es raro que los principales festivales no incluyan en su programación y en sus ceremonias de premiación obras producidas en América Latina, muchas veces con la contribución de fondos europeos. Los palmarés de los certámenes de Berlín, Cannes y Venecia de este año lo confirman. Hollywood no descansa en su ánimo de absorber los talentos desbordantes, y el caso más reciente es el del colombiano Ciro Guerra, que tras ser nominado al Oscar por *El abrazo de la serpiente*, y de deslumbrar a todos con *Pájaros de verano*, la gran triunfadora en La Habana en el 2018, acaba de estrenar en Venecia su primera película financiada con capital norteamericano: *Esperando a los bárbaros*, versión de la novela homónima del escritor sudafricano J. M. Coetzee.

Al cierre de la convocatoria del 41 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, el 30 de agosto, se registraron cifras de inscripción mayores que las de los últimos años: 2 200 filmes, 300 guiones inéditos y un centenar de carteles. Descuellan los títulos de Argentina (490), Brasil (245) y México (221), los tres tradicionales colosos, aunque Chile no queda a la zaga con sus múltiples propuestas. Son imaginables las intensas jornadas de visionado a las cuales tuvo que someterse la comisión de selección con el propósito de reducir las cantidades a lo admisible por jurados y salas de exhibición y escoger los títulos imprescindibles para la sección oficial en concurso, las óperas primas, cada vez más reveladoras de miradas originales y audaces, y los apartados informativos. El indescriptible público que colma las salas en esa decena de días amerita todo el esfuerzo posible; muchos espectadores planifican sus vacaciones para ese periodo para consagrar todo el tiempo a ver cine, sin que falten aquellos que compiten entre sí por apreciar el mayor número de películas.

«Ojos que ven, corazón que siente», es la frase promocional en la campaña publicitaria de este festival que, en plena mayoría de edad y en otras circunstancias, prosigue con su voluntad fundacional.

A FESTIVAL FOR A FIVE CENTURIES OLD HAVANA

«Havana, with its sound hips, and dark rings in the eyes at all times», as defined by Nicolás Guillén in a poetic note, welcomes during December 5-15 the forty-first edition of the International Festival of New Latin American Cinema.

At the close of the call for the 41st International Festival of the New Latin American Cinema, on August 30, registration numbers were recorded higher than those of recent years: 2,200 films, 300 unpublished scripts and a hundred posters. The titles of Argentina (490), Brazil (245) and Mexico (221), the three traditional colossi, stand out, although Chile does not lag behind with its many offerings.

«Eyes that see, a heart that feels», is the promotional phrase in the advertising campaign of this festival that, in full age and in other circumstances, continues with its founding will.

Santiago Álvarez.

El editor Si tiene Quien le Escriba

Por FRANCESCO ROSSINI

Feria Design Week en México.

► Estampa no tiene apenas dinero público, pero este año las galerías han crecido en cantidad y han ayudado a sustituir la escasa ayuda pública. Por eso *Arte por Excelencias* es *media partners* de esta, la tercera feria de arte en España, y nuestra sin par Emilia Padín acudió al desayuno informativo de la Feria Estampa Madrid. A solo unos días de comenzar la XXVII edición, sus organizadores aseguran la presencia de setenta y siete galerías de arte contemporáneo y dos proyectos institucionales, además de doscientos trece invitados en el programa de galeristas, de ellos cincuenta internacionales de Bélgica, Francia, Suiza e Italia.

El evento, que se celebra del 17 al 20 de octubre en el pabellón 1 de Ifema, reúne la obra de cerca de un millar de artistas nacionales e internacionales, incluidos tanto dentro del programa general como en los programas comisariados «¿Qué pasa con la fotografía?» y «La consciencia de las cosas». José María de Francisco, director de Estampa, comentó ante la prensa la

importancia de potenciar el negocio de las galerías. Recalcó que esta es la feria del galerismo español y, por extensión territorial, del portugués. Informó que este año se cuenta con dos importantes galerías lusas, pero seguirán trabajando para incrementar la participación portuguesa. Pueden saber más en www.ifema.es.

► Hablando de Lisboa: allí celebraron los cien años de las relaciones bilaterales entre Cuba y Portugal con un diverso programa de actividades culturales. En exclusiva para *Arte por Excelencias*, Anabel Serrallonga Hidalgo, encargada de Asuntos Culturales de la Embajada de Cuba en Portugal, nos mantuvo al tanto de la inauguración de una exposición del reconocido fotógrafo cubano Paco Bou, el pasado 17 de octubre, en la sede del Instituto Camões, que abarca obras sobre el Ballet Nacional de Cuba, el jazz, el cine y otras manifestaciones artísticas. En tanto, se anuncia para noviembre otra muestra en esta importante institución, dedicada a los 500 años de La Habana, cuya curaduría está a cargo de los artistas plásticos Raonel Puentes y Niurka Bou. «Estas acciones cierran un ciclo que hemos realizado durante 2019, que incluyeron un concierto convocado en febrero por la Asociación A lo Cubano en el Cinema São Jorge con músicos cubanos y portugueses, donde participaron Vitorino, Luis Represas, José de Bray, Raúl Reyes y Osvaldo Pegudo.

► Agradecemos a la imprenta A 3 el patrocinio y eficiente labor para mostrar las obras concursantes en el Concurso «La cocina de ida y vuelta». El Grupo Excelencias cuenta ahora con una nueva exposición itinerante de las fotos finalistas de ocho países, para que sea vista en centros culturales y de formación turística en el Caribe e Iberoamérica. La estuvimos compartiendo en Trinidad, Cuba, en la última semana de octubre, durante el seminario gastronómico que allí se realizó, y después será vista en Viñales, Pinar del Río. Los tendremos al tanto.

► Hablando de homenajes, la Feria Estampa Madrid rindió homenaje a Juan Entrecanales, uno de los coleccionistas privados más constantes e inquietos en España. Bajo el título *Atrapanando nuestro tiempo*, esta exposición, comisariada por María de Corral y Lorena Martínez de Corral, reúne obras realizadas en los últimos diez años, que acompañan a las galerías presentes en la Feria Estampa a lo largo de su trayectoria. Vale destacar que la colección *HEF* de Juan Entrecanales se inicia con las obras heredadas de su padre, José Entrecanales, fundamentalmente pintura española del periodo 1880-1920, y la complementa con artistas como Picasso, Chagall, Juan Gris, Bores, Pancho Cossío y Julio González, verdaderamente representativa de la creación actual a nivel nacional e internacional.

► La oncenava feria de diseño DesignWeek México sucedió del 3 al 27 de octubre en el bosque Chapultepec como sede principal, con Yucatán como estado invitado y Cuba como país invitado de honor, bajo el lema «El diseño en contextos patrimoniales». Es la plataforma de promoción y fomento del diseño más relevante a nivel nacional y fue muy significativa la muestra *Cuba, La singularidad del diseño*, en el Museo de Arte

Moderno (MAM) en Ciudad de México, por los 500 años de La Habana, curada por Jimena Acosta e Inbal Miller, que estará abierta hasta el 8 de marzo de 2020.

«Contar con la experiencia de DesignWeek Mexico nos honra y satisface sobremedida», aseguró el historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler, cuando se designó a Cuba como país invitado. Compuesta por alrededor de noventa y cuatro piezas entre carteles, videos, fotografías, planos arquitectónicos y maquetas, la exhibición explica, mediante ejes temáticos, la forma en que se utilizó el diseño como herramienta para el cambio social. La exhibición contó con obras de colecciones públicas y privadas en Cuba, como la de Pepe Menéndez, Eduardo Luis Rodríguez y Luis Ramírez, así como del Centro de Investigaciones en Diseño Industrial y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El público mexicano pudo conocer las distintas formas en las que se materializa la diversidad cultural cubana a través de su diseño y arquitectura. El programa de residencias Visión y Tradición se desarrolló en dos comunidades artesanales, la primera del estado de Yucatán y la segunda en Taxco, Guerrero. En ambas participaron artesanos y diseñadores de Cuba y Yucatán, buscando fomentar la colaboración para generar piezas que establezcan un diálogo entre la producción tradicional y el diseño contemporáneo. Visiten la web designweekmexico.com.

► En Salamanca, ciudad de cultura y saberes, se ha inaugurado el pasado 3 de octubre *Un viaje de ida y vuelta*, importante colección de arte contemporáneo cubano, en el centro de arte DA2 (Domus Actium 2002), del coleccionista Luciano Méndez Sánchez, quien atesora una colección de más de seiscientas obras de setenta creadores de Cuba. Gracias al acuerdo de colaboración firmado con este promotor salamantino, el comisario Juan Carlos Moya Zafra realizó una interesante propuesta expositiva, y destaca lo siguiente: «Luciano Méndez comenzó a coleccionar arte tras su llegada a la Isla en la primera década de los dos mil». Las palabras al catálogo, tituladas «Coleccionismo y el coleccionista», aseveran: «Durante este largo viaje [...] Méndez Sánchez descubrió una de sus grandes pasiones reflejada en el arte cubano contemporáneo. Su dedicada labor de coleccionista, en principio emocional, transformó en el decurso de los años a esta figura en un coleccionista de vocación, especie de visionario». Más en domusartium2002.com.

► Saludamos desde *Arte por Excelencias* la iniciativa de Ambiente Cultural de El Corte Inglés que pretende dar voz a jóvenes poetas y reunir a los agentes y colectivos culturales más destacados de toda España, en un tiempo en que la poesía es más necesaria que nunca en el mundo contemporáneo. En este octubre El Corte Inglés otorgó al joven poeta Miguel Sánchez Santamaría el Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica, que se presentó en la sala Carlos III del Teatro Real en Madrid acompañado de dos premios nacionales de poesía: Juan Carlos Mestre (2009) y Berta García Faet (2018). En estos meses se han recibido cerca de dos mil videos, con participantes de diecisiete comunidades autónomas y cuarenta provincias. Tras pasar

DA2 *un viaje de ida y vuelta*, obra de Roberto Fabelo de 2019, portada del catálogo de la exposición de arte contemporáneo cubano.

El pintor Roberto Fabelo y el director del MNBA en Salamanca.

Diana Rosa Riesco, periodista de *Arte por Excelencias*, junto a Anabel Serrallonga Hidalgo, encargada de los asuntos culturales de la Embajada de Cuba en Portugal.

las distintas fases del certamen, solo seis fueron los finalistas que se batieron en duelo poético hasta llegar al resultado final: el ganador, Miguel Sánchez Santamaría (Madrid, 1995), centra su trabajo poético en la oralidad y la sonoridad. Es graduado en Biotecnología, aunque ha compaginado su carrera científica con estudios en Humanidades. La noticia se puede leer en elcorteinglés.es.

► Y hacia los 500 de La Habana viaja el Ballet de San Petersburgo. Espero me reporten a arteexcelencias@gmail.com. Para noticias *online*, Isel Pérez les espera en la redacción digital: arte@arteporexcelencias.com.

-¡Arrivederci!

BAJO LA PIEL DE ARTBO 2019

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

Cada año, en esta etapa otoñal, abre sus puertas desde el 2005 la Feria Internacional ArtBo, en la capital colombiana. Este 2019 vistió su traje quinceañero, con sus mejores galas, traducidas en la madurez, elegancia y profesionalismo exhibido, tanto en lo expuesto en sus espacios como en el diseño general del foro. Sin lugar a dudas, una de las grandes ferias del sur de nuestra América. La cita fue del 18 al 22 de septiembre en el renovado y céntrico recinto Corferias. Más allá de sus fronteras se abren, desde hace muchos años, otras ferias que revitalizan rincones de la ciudad —Arte-Barcú, Feria del Millón, Odeón...—, que junto a las muestras abiertas en diferentes galerías, museos y centros alternativos transforman la ciudad en una inmensa galería del arte actual.

Caminar por los amplios pasillos de la Feria, donde se dieron cita más de sesenta y cinco galerías de América del Sur, el Caribe, México, Estados Unidos y Europa, con una mirada escudriñadora, tratando de desentrañar bajo la piel los cientos de obras de innumerables artistas que llegan desde todos los confines del mundo, sus historias, realidades, sueños, vida e imaginaciones, es, al final del recorrido, un hallazgo también arqueológico. Descubrir, en lo profundo de la obra, la idea clave del artista, la llave que nos muestre sus vericuetos creativos y su verdad, es como alcanzar la luz, máxime cuando muchas de ellas nos acercan trazos de nuestra identidad, con tintes reflexivos. Por el recorrido —este año ancho, despejado, mínimo, donde se pueden apreciar/disfrutar las obras expuestas con más claridad de

visión—, la vista tropieza de pronto con regalos visuales que nos hacen sentir. Y comienza un diálogo intenso y silencioso entre uno y la obra.

ArtBo 2019 fue un laboratorio artístico en el que muchos creadores de las diferentes manifestaciones creativas —escultores, grabadores, pintores, dibujantes, fotógrafos...— acercaron piezas singulares, ataviadas de conceptos disímiles a la hora de elaborar sus piezas. En muchas de ellas encontramos valores formales, estéticos de muy alto vuelo, y en otras una suerte de rejuego con los soportes. Es decir, acercaban obras realizadas con disímiles materiales, algunos muy alejados del común denominador en este tipo de encuentros, pero que, en realidad, trabajados con la magia del arte, imaginación y talento, nos los cambiaban ante nuestra vista, y daban otra impresión.

MIRADAS CAMALEÓNICAS

En el camino, no fueron pocas las oportunidades de quedar atrapado en las redes artísticas que nos tienden, a cada paso, las galerías con sus creadores. Uno de ellos, Santiago Cansino (Chile), quien expuso con la española ATM Contemporary Art, de Gijón, resultó un interesante imán que atraía desde la primera mirada. Y es que las piezas presentadas exhalaban un aire camaleónico que obligaba al espectador a acercarse, querer tocar las piezas para indagar acerca de lo que está observando. Fueron ellas Afronte, construida con dos bloques de espuma fenólica (oasis) que, al verlos, uno creía era un pedazo de una piedra verde! Juan Walker (Colombia) sembró en el espacio de la galería Aurora un conjunto fotográfico que dio mucho de qué hablar. Eran parte del proyecto *Periferias expandibles*, donde planteó hacer registros visuales del entorno, donde el clima fuera adverso para los seres humanos: calor, frío, viento, agua... Y entabló una relación entre los elementos de la naturaleza con su cuerpo. Cámara en ristre, se transformó el viaje en una suerte de búsqueda existencial «a encontrarse o perderse». Ante sus obras quedamos atrapados. La vista encuentra, al rozar con la mirada algunas de ellas,

formas y colores extraños, como si penetráramos por los laberintos de una pintura abstracta de extrema belleza.

UN LUGAR PARA LOS REFERENTES. LOS MAESTROS

Si alguna característica vital exhibió ArtBo desde sus comienzos fue la de subrayar, a cada paso, el arte de los maestros. Muchas galerías, junto con piezas extremadamente contemporáneas, performances y otras que exhalan por sus poros lo más actual de la tecnología, dedicaron lugares preponderantes a importantes artistas que han marcado caminos: el peruano Fernando de Zcyszlo (1925-2017), escultor y pintor, uno de los nombres más destacados de la vanguardia de su país y figura fundamental del arte abstracto, se expuso en la galería Sextante (Colombia). Otro grande recientemente desaparecido, el venezolano Carlos Cruz-Diez, quien conjuntamente con Jesús Soto, Alejandro Otero y Juvenal Ravelo conforma el movimiento cinético de Venezuela, estuvo presente con la galería Leon Tovar (Nueva York, Estados Unidos). Muchos más —el escultor/pintor Eduardo Ramírez Villamizar, Edgar Negret, Fernando Botero, Ana Mercedes Hoyos (Colombia), Wifredo Lam y Agustín Cárdenas (Cuba), el pintor húngaro radicado en Francia Víctor Vasarely— marcaron también este encuentro...

CUBA EN ARTBO 2019

ArtBo es mucho más amplia cuando se recorren, además de la muestra central de las galerías, otras secciones como Proyectos, referentes, Sitio, Foro —un espacio para reflexionar en voz alta—, Articularte, Artecámara, Libro de artista, así como el área de Publicaciones. En este último espacio respiró nuestra revista *Arte por Excelencias*, que toma parte en ArtBo desde el lejano 2009, durante la octava edición. Desde 2016 mantiene un stand donde 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), *Terremoto* (México), *Arte al Limite* (Chile), *Exclama* (Colombia), así como de museos de arte e instituciones culturales. Este año presentó el número 47 de la revista, con su consabido arcoíris de enfoques del arte de Iberoamérica que siempre llama la atención del ávido público colombiano. La edición

quince de ArtBo acogió, además de artistas cubanos que acompañan galerías de muchos otros países, a dos reconocidas instituciones de arte nuestras: La Acacia y Servando, pertenecientes a Génesis, del Ministerio de Cultura. Ambas llegaron a Bogotá con sendos proyectos de creadores de distintas generaciones y tendencias: René Francisco Rodríguez (Premio Nacional de Artes Plásticas), Inti Hernández, Liset Castillo y Glexis Novoa aparecieron formando parte del envío de La Acacia, en una muestra que puso en primer plano el profesionalismo de los artistas y abarcó temáticas que iban desde la religión y la antropología hasta la reconstrucción de la memoria y la identidad. La galería Servando entregó el quehacer de tres artistas: Adrián Fernández —fotografías con una suerte de paisajes—, Ángel Ricardo Ríos —pinturas gestuales de alto calibre estético—, y Leandro Feal —un video en el que documentó con miles de fotografías tomadas en el bar Roma, que ocupa el techo del otrora hotel habanero—. Ellos se enlazaron a partir de la labor de exploración que realizan del espacio que los rodea. Cuba deslumbró nuevamente en ArtBo 2019 con su arte grande, original y sincero.

UNDER THE SKIN OF ARTBO 2019

Every year, in this autumn time of the year, the ArtBo International Fair has been opening since 2005, in the Colombian capital. This 2019 the Fair dressed its "quinceañera" evening dress, translated into the maturity, elegance and professionalism exhibited, both in what was exposed in its spaces and in the general design of the forum. Without a doubt, one of the great fairs of the south of our America. The event took place from September 18 to 22 in the renovated and centrally located Corferias.

To walk through the wide aisles of the Fair, where more than sixty-five galleries from South America, the Caribbean, Mexico, the United States and Europe met, with a scrutinizing look, trying to unravel the hundreds of works of innumerable artists who arrive from all corners of the world, their stories, realities, dreams, life and imaginations. It is, at the end of the tour - beyond a cultural and spirit enrichment, something natural when getting in contact with art - an archeological find, which widens our knowledge.

Toni Piñera, nuestro enviado especial.

ART MARBELLA ABIERTO POR VACACIONES

Por **YORDANIS RICARDO PUPO**
Fotos **@YRICARDO**

Entre finales de julio y principios de agosto, media España cuelga el cartel de «Cerrado por vacaciones». Con temperaturas que muchas veces superan los cuarenta grados Celsius, la vida en las ciudades interiores se detiene y todo el que puede emigra hacia la costa. En esta época, el litoral mediterráneo triplica o cuadruplica su población, y españoles, alemanes, rusos o británicos se disputan cada metro de playa disponible en Benidorm o Marbella.

Como es obvio, el circuito de arte también se paraliza. Nadie sale a comprar pinturas o esculturas en verano, así que las galerías cierran y los artistas y marchantes, seres humanos al fin y al cabo, también se van a la playa. De ahí que al-

guien tuviera la idea de crear una feria de arte en pleno julio y con sede en Marbella, la capital de la Costa del Sol, famosa desde los años setenta por ser el balneario preferido de la *jet set* española y europea.

Cinco años después, Art Marbella sigue consolidándose como la única feria de arte moderno y contemporáneo del período estival: con horarios de verano (del 30 de julio al 3 de agosto, de las 18:00 a las 22:30 horas) y pensada para clientes veraniegos que llegan de todo el mundo para disfrutar de esta playa española y, quién sabe, si de paso, comprar alguna pieza para llenar sus barcos, *chalets*, palacios o museos.

Arte por Excelencias, media partner de la cita desde sus inicios, ha sido testigo también de esta quinta edición, en la

que participaron casi cuarenta galerías de América, Europa y Asia. Y lo primero que llamaba la atención al llegar al Palacio de Congresos y Exposiciones Adolfo Suárez es su renovado exterior: tres mil trescientos metros cuadrados cubiertos de un mural cubista del malagueño Curro Leyton, con una picassiana paloma de protagonista.

Dentro, el montaje de los stands era un tanto geométrico, pues la feria ha aprovechado el diseño de su hija Marbella Design —celebrada a principios de julio—, para darle más protagonismo a los proyectos especiales y exponer las obras en espacios similares a los que habitarán en el futuro.

De los proyectos especiales (*A través del tiempo*, curado por Violeta Janeiro; *About Eve*, por Kamran Diba & Maryam Eisler; *Entre Lurigancho y Badohi, la lana vive*, por Pepe Cobo & Irene Infantes) no sacamos nada en claro, aunque aplaudimos que se siga dando espacio a proyectos como Genalguacil Pueblo Museo y al Ayuntamiento de Marbella, que este año ha re-presentado *Miradas de una ciudad*, en las que Jesús Chacón retrata a esos «pintores, músicos, cineastas, actores, atletas... que consiguen que el alma de Marbella perviva y se ensanche».

La exposición se vio antes en el Museo del Grabado de Marbella, de ahí que se haya re-presentado, cuando lo normal es que el ayuntamiento local encargue un proyecto específico para la feria; también echamos de menos el premio de adquisición que entregó la corporación municipal el año pasado.

Sin embargo, los Solo Shows de algunas galerías sí que fueron relevantes, como el de esculturas del iraní Masoud Akhavanjam (Toro Arte Contemporánea,

Galería de Arte Gaudí.

Art Marbella se consolida como la única feria de arte moderno y contemporáneo del período estival.

Italia) y *El surrealismo con minerales fundidos*, de Miguel Ruiz Jiménez (Galería Javier Román, Málaga).

Esta es la primera vez que el iraní —presente también en la Bienal de Venecia, con versiones en gran formato de estas piezas— expone en España. «Y está teniendo mucha aceptación», nos confirma Irina Machneva, curadora de la muestra y miembro del Host Committee de Art Marbella.

«De hecho, estamos pensando abrir una galería o *showroom* en Madrid en los próximos meses. Akhavanjam viene de una familia de coleccionistas muy importante de Irán y sus piezas están en colecciones privadas de todo el mundo. Además, participa habitualmente en ferias de arte en Dubái, Abu Dhabi o Miami».

Sobre el programa VIP de la feria, Irina nos cuenta: «Este año ha sido muy bueno. Hemos estado en Málaga visitando el Pompidou, y en La Térmica, viendo la exposición de Bansky. También en talleres de

algunos artistas y en las *after-parties*, que son muy importantes, porque permiten ampliar la red de contactos. En general, el programa VIP de Art Marbella es siempre muy interesante».

Masoud Akhavanjam, quien nos mira un tanto tímido desde el fondo de su stand, nos dice sobre los orígenes de su inspiración: «...cuestiones filosóficas y temas sociales de la vida diaria. No quiero decir temas políticos, pero lo son. Porque todo lo social es un poco político. Se trata de la coexistencia de todos. ¿Quién es la víctima en esta cultura? Situaciones personales como no ser egoísta y preocuparse por otras personas, por el mundo, por otras sociedades o grupos».

Por su parte, la galería Javier Román, una de las que más y mejores espacios ocupa —junto a otra de las incondicionales de Art Marbella, la madrileña Gaudí—, dedicó su *Solo* a las surrealistas piezas en minerales fundidos de Miguel Ruiz Jiménez. Sus platos y murales (de entre catorce y setenta

y tres mil euros) son únicos, debido a un proceso artesanal que recupera una técnica milenaria, heredada de los antiguos habitantes del reino nazarí de Granada.

De Javier Román es, en nuestra opinión, una de las obras más interesantes que se expuso en Art Marbella. Se trata de *The Diagonal of Marilyn 1/1*, de Martín Lagares, un clásico *remake* a lo Andy Warhol, en resina, papel y cristal, de nueve rostros con gafas que miran en distintas posiciones. Por suerte o desgracia, a nuestra llegada ya se había vendido, ¡por novecientos euros!

También fue un placer volver a disfrutar del delicado espacio de Aurora Vigil-Escalera, conocer las nuevas cajas de luces de Peter Demetz (quince mil euros) en Lucía Mendoza y admirar un inmenso marco vacío (a modo de escultura) en medio del stand de la parisina Dutko.

También vimos por doquier a personajes famosos como Dalí, Picasso, Chaplin, Grace de Mónaco..., aunque en ▶

realidad quien sí estuvo por aquí fue el expresidente del gobierno español, José María Aznar, además de otros famosillos que prefieren pasar desapercibidos (el año pasado casi chocamos en una esquina con la actriz Amaia Salamanca).

En el stand de la editorial barcelonesa Artika, admiramos el estuche-escultura *Jaume Plensa 61*, de uno de los artistas mejor cotizados del panorama español. Y ojeamos *Las mujeres de Botero* y los *Gara-gatos* de Joaquín Sabina, todas ediciones limitadas, elaboradas «siguiendo minuciosos procesos artesanales que convierten cada ejemplar en una pieza única e irrepetible», de esas que, de poder pagaras, deberíamos llevarnos a casa.

El arte contemporáneo sigue las corrientes actuales de volver a clásicos de nuestra infancia, tan bien explotadas en España por la mayoría de las marcas de ropa. Así, hay esculturas, pinturas o instalaciones un tanto pop de Micky y Minnie Mouse, Blanca Nieves (y la bruja, ambas dentro de sendos espejos), la Pantera Rosa, Garfield, Homero Simpson... Aunque en este caso aparecen en galerías americanas, principalmente: Proyecto H Contemporáneo (Ciudad de México) y Pabellón 4 (Buenos Aires).

También el malagueño Juan Miguel Quiñones (Reiners Contemporary Art) viaja a la infancia y trae un solo de juguetes en mármol. El artista es famoso por sus polos de mármol, como el inmenso *Drácula* que instaló Urvanity en una céntrica calle de Madrid, durante la pasada Semana del Arte.

AMÉRICA PRESENTE OTRA VEZ

El arte latinoamericano ha estado bien representando en Art Marbella, gracias a la presencia de varias galerías de Argentina, Brasil, Canadá, México y Estados Unidos. Una de las incondicionales de esta cita es Rofa Projects, plataforma con sede en Maryland, Estados Unidos. Su directora es Gabriela Rosso, una vieja conocida de nuestra revista, a quien, por supuesto, hemos vuelto a saludar.

Así supimos que este año su propuesta gira principalmente en torno a la obra de mujeres artistas de América Latina: *Metamorfosis* es una colaboración entre la mexicana Erika Harrsch y el músico norteamericano Philippe Glass, en la que ella «usa sus partituras originales para produ-

cir estas piezas con mariposas, que es su tema principal, junto a las migraciones, la identidad o la sexualidad...».

Por su parte, la peruana Ana De Orbegoso usa los huacos, que son imágenes o representaciones de la civilización de los mochicas, de Perú. Ella toma esos huacos (también llamados cabeza-retrato) y «los hace contemporáneos, con resinas y en varios colores; los llama neo-huacos. Toma la historia de su país para acercarnos a ella, pero desde una visión más contemporánea».

Su compatriota Luisi Llosa «trabaja mucho el tema feminista, por eso estas frases grabadas en bloques de acrílico con cemento dentro: “Tenías todo menos remedio”, “Hoy soy distinta”, “Algunos cariños no se pueden evitar”. Son frases muy fuertes. Una cosa un poco lapidaria». Además, hay «unos dibujos en el aire, cajas que están como flotando, proyecciones, geometrías, movimiento...». Son piezas de las argentinas Cristina Ghetti y Gladys Nistor, quienes trabajan la abstracción geométrica.

También hay obras del colombiano Yosman Botero, que ya reconocemos por su particular forma de pintar acrílicos, que luego junta para crear un efecto tridimensional, muy difícil de fotografiar, por cierto.

Sin embargo, la pieza más imponente del stand es una escultura cinética del bonarense Colectivo Doma: *Involución primate*. Creada para la exposición que celebró el bicentenario de la independencia de Argentina, se trata de una maquinaría que gira en sentido contrario, demostrando cómo el hombre va otra vez camino de convertirse en un primate.

Y afuera, vemos varias instantáneas del fotógrafo marbellí Jesús Chacón. Gabriela nos confirma que Rofa Projects representa a Chacón en las Américas. Y mientras comentamos estos *Instantes invisibles* que el artista ha captado en su ciudad, nos despedimos prometiendo volver a vernos en 2020, cuando la sexta edición de Art Marbella vuelva a colgar el cartel de «Abierto por vacaciones». ☞

Masoud Akhavanjam junto a Irina Machneva.

OPEN FOR HOLIDAYS

Between the end of July and the beginning of August, half of Spain citizens hang the "Closed for holidays" sign. With temperatures that often exceed forty degrees Celsius, life in the inland cities comes to a halt and everyone, who can, migrates to the coast. At this time, the population on the Mediterranean coast triples or quadruples, and Spaniards, Germans, Russians or Britons dispute every inch of beach available in Benidorm or Marbella.

Obviously, the art circuit is also paralyzed. Nobody goes out to buy paintings or sculptures in summer, so the galleries close and artists and dealers, human beings after all, also go to the beach. Hence, someone had the idea of creating an art fair in the middle of July and based in Marbella, the capital of the Costa del Sol.

Five years later, Art Marbella continues to consolidate itself as the only modern and contemporary art fair of the summer period: with summer hours (from July 30 to August 3, from 6:00 p.m. to 10:30 p.m.) and designed for summer customers who come from all over the world to enjoy this Spanish beach and, who knows, in passing, buy some piece to fill their boats, chalets, palaces or museums. ☞

ZONA
MACO.

ZONAMACO MÉXICO ARTE CONTEMPORÁNEO

ZONAMACO DISEÑO ZONAMACO FOTO ZONAMACO SALÓN

5 – 9 FEBRERO 2020
CIUDAD DE MÉXICO
www.zsonamaco.com

Andrés Arzuaga, óleo sobre tela, 62 x 97 cm. 2019.

SWAB BARCELONA 2019

Una ventana abierta A LOS JÓVENES CREATIVOS

Por **RAMÓN CASALÉ SOLER**

Recientemente se ha celebrado en el pabellón de Italia de Barcelona, aledaño al recinto de la Feria de Muestras, al lado de la plaza de España, la 12ma. edición de Swab, la feria de arte contemporáneo que reúne a jóvenes artistas a través de galerías ya consagradas y otras de reciente creación. En total se han mostrado las obras de trescientos artistas que han ocupado los espacios de setenta y cinco galerías procedentes de una veintena de países, principalmente de España y América Latina. En esta edición la afluencia de público ha sido superior a la del año pasado, ya que la han visitado quince mil personas, con un aumento de tres mil —un veinte por ciento— que, aun no siendo un número muy

considerable para una feria, sí lo es en este caso por sus singulares características, teniendo en cuenta que se trata de un certamen donde predomina el arte emergente, con unos precios asequibles que van desde los veinte euros (una publicación) a los setenta mil, aunque los precios en general se adaptan perfectamente a los bolsillos de cualquier coleccionista. Según su director, el arquitecto y coleccionista barcelonés Joaquín Diez-Cascón, quien junto a su hija Carolina es el fundador, nos informa que el setenta por ciento de las galerías venden, aunque no se dan a conocer los resultados económicos debido a la confidencialidad de los galeristas.

Ocurre la circunstancia de que la feria no ha coincidido con la Barcelona

Gallery Weekend, donde más de una veintena de galerías de la ciudad inauguran a la vez, y que permite al público descubrir nuevas propuestas artísticas que dan a conocer tanto el arte contemporáneo como las vanguardias históricas.

Aparte del Programa General, en el que se incluye por primera vez la subsección Emerging, donde exponen galerías con menos de cinco años de existencia, en esta edición se han presentado las siguientes propuestas: Swab Seed, con espacios independientes que se adentran en la parte más innovadora del arte; Swab Reading, que ofrece el *concept store editorial*, que permite al público conocer otras maneras de arte a través de los libros; Swab onpaper, comisariado por Carolina Diez-Cascón,

que ofrece el trabajo de artistas relacionados con la abstracción geométrica como «recurso de expresión del espacio, inestable y lleno de desequilibrios»; MYFAF (My First Art Fair), espacio en que muestran sus obras las galerías que aún no han participado en una feria internacional; Swab Ephemeral, que comisaria Caterina Almirall, donde se presentan trabajos de artistas originados en residencias como Barcelona Hangar, Fabra i Coats y La Escocesa; Swab performance, comisariado por Alexandra Laudo, donde el arte digital es el principal protagonista; Swab Thinks, que presenta un ciclo de charlas, dándose a conocer el trabajo de la Fundación Josep Santacreu, que «tiene como objetivo visibilizar el talento artístico desde una posición integradora de personas con diversidad funcional, enfermedad mental o en riesgo de exclusión», y también el Centro Espronceda, que trata la figura del comisario actual y de la mujer en el contexto artístico; y Swab Kids, como espacio infantil, gracias a la aportación de la Fundación Ernesto Ventós.

Como novedades se han presentado las secciones de *Swab Video Box*. *The Identity Show*, en el que se explora la creación mediante el videoarte, en colaboración con *Aesthetica Magazine*, cuyas propuestas giran en torno a las tensiones existentes en las relaciones humanas, y, sobre todo, *México en femenino*, gracias a la aparición de cinco artistas mexicanas representadas por cuatro galerías de su país que reivindican el papel de la mujer dentro de la historia del arte. Este año hay otra novedad sobresaliente: poder visitar la feria a tiempo real vía *online* y adquirir obras gracias a la plataforma Artsy.

De las setenta y cinco galerías presentes, veintidós son latinoamericanas, o sea, el treinta por ciento, incluso más que las procedentes de Barcelona, con quince, lo que indica la importancia que ha adquirido el continente americano.

Respecto a las galerías del continente americano y Portugal, comentaré sobre los artistas que me han parecido más interesantes. Por países, en primer lugar, la presencia de Perú se centra en dos galerías, una de su capital, Fixed Project Lima, y la otra de Callao, a través de Tokio Galería, donde destaca Sujetka Val y sus creaciones conceptuales.

Procedentes de México hay diversas galerías. De su capital hay dos: Janet 40,

con los trabajos de Julieta Gil; y Pequeños bribones, con la obra de María Conejo, quien siente una gran atracción por el dibujo en blanco y negro. De Tijuana procede la galería Deslave, con los artistas Lucía Vidales y Alida Cervantes. Ambas se mueven dentro de la pintura figurativa, tratando el color y la forma desde una óptica expresionista. De Querétaro, Galería exhibe unos excelentes trabajos de Berta Koltlenluk, a través de sus creaciones abstractas, en las que se sumerge en el terreno del informalismo gestual y tachista. Y finalmente, fuera de este ámbito, la galería Casa Equis, también de la capital mexicana, con los paisajes y las escenas de la vida cotidiana desde una línea cercana al neopop de las obras de Emilio Lameiras.

Junto a México, Argentina es el país latinoamericano más representado en Swab, sobre todo las galerías de su capital: Quimera, con las abstracciones geométricas monocromas de Guadalupe Ortega o los interiores y bodegones desde la óptica neocubista de Nacho Canvas. De Wunsch Gallery son muy interesantes las fotografías digitales de Rodrigo Reinoso, mostrando el cuerpo desnudo de un hombre, y de Andres Denegri, por su instalación filmica en el Pabellón 4Arte Contemporáneo. En Miranda Bosch Gallery, Andrés Arzuaga exhibe sus abstracciones lumínicas, con un cierto predominio del negro. La galería Gachi Prieto, con Andrés Waissman al frente, muestra una obra plenamente abstracta y monocroma. Sabrina Merayo se acerca al mundo conceptual con sus pequeños objetos imposibles. Granada Gallery exhibe las obras de Valeria Traversa y sus abstracciones geométricas plenas de sensibilidad. Asimismo, las fotografías antiguas en blanco y negro e intervenidas con óleo de Lucas Garsés recuerdan de algún modo al dadaísta y surrealista Man Ray. De los Andes proviene la galería La Arte, de Salta, con diversas propuestas entre esculturas, instalaciones, obra gráfica y pintura.

De Costa Rica, la Galería Petrus de San Juan exhibe los acrílicos de Bobby Cruz, mediante una figuración muy contemporánea, cuyo protagonista es el color rosa. También de la misma ciudad, la galería Km 0.2, con Michael Linares y sus objetos colgados, que están más cercanos al arte povera que no al arte conceptual. Y por último, la galería Embajada, con dos ar-

tistas que muestran unas obras de enormes dimensiones, tanto en la pared, a modo de tapiz (Gabriella Torres Ferrer), como en el suelo, en una alfombra (Raúl Martínez).

De Santiago de Chile estuvo la galería Factoría Santa Rosa, con la aportación de Felipe Rivas San Martín, mediante unas imágenes digitales impresas en blanco y negro sobre lona plástica de mujeres desnudas procedentes de alguna de las culturas chilenas.

La presencia de Brasil no es muy numerosa, ya que solamente hay dos stands, uno que corresponde a Noadress Gallery, de Río de Janeiro, con Andrea Saltini, que muestra unas piezas donde se perciben unos rostros infantiles que aparecen en distintas zonas de la composición que rompen la armonía existente en un paisaje cromáticamente exacerbado y a la vez de una gran expresividad gestual. El otro es la galería Luciana Caravello Arte Contemporanea, con un solo representante: Alexandre Mazza, que exhibe *Waters*, una serie de obras en la que intenta «llamar la atención sobre los milagros que nos rodean». De Portugal estuvieron las galerías lisboetas Las Palmas y The Switch, esta última con las pinturas azules de Skoya Assemal-Tessandier, que parecen evocar a Yves Klein.

AN OPEN WINDOW FOR CREATIVE YOUNG PEOPLE

Recently, the 12th Swab Contemporary Art Fair that gathers young artists from acclaimed art galleries and others recently created has been held at the Italian pavilion next door to the exhibition site of the "Feria de Muestras," next to the Plaza de España. In total, the works of three hundred artists have been exhibited, who have occupied the spaces of seventy five galleries from around twenty countries. This year, the influx of public has been higher than that of last year's: around three thousand more that despite not being considerable for a fair, it certainly is for its unique characteristics, considering that it is an event where emerging art is predominant, with affordable prices between twenty euros to seventy thousand, although prices in general suit any collector's pockets. According to its director, Barcelonese architect and collector Joaquín Diez-Cascón, who along with his daughter Carolina are the founders, tells us that seventy percent of the galleries get to sell.

Swab Barcelona

CUATRO GALERÍAS Y UNA MISMA FERIA

Texto y fotos **CRISTINA FONOLLOSA**

Swab Barcelona Art Fair, como bien dice su texto de presentación, «es una feria de arte contemporáneo que congrega a galerías, artistas, comisarios y coleccionistas de todo el mundo para mostrar y debatir sobre las últimas tendencias de la escena emergente a nivel internacional».

Y como de descubrir las propuestas artísticas más innovadoras se trata, fuimos en busca en la duodécima edición, que tuvo lugar entre el 26 y el 29 de septiembre y que reunió a más de trescientos artistas de unas setenta galerías de todo el mundo, de algunas de las propuestas más interesantes.

Luca Benites es un brasileño que le ha dado la vuelta al mundo con su trabajo. «Tengo en este momento cuatro galerías que me representan: Pabellón 4, de

Argentina; Zielinsky, aquí en Barcelona y en Brasil; Murilo Castro, en Miami; y Ansoarena, en Madrid. Viví en China, trabajé en Corea, pero básicamente todos los años vuelvo a Europa —Madrid, Barcelona, Lisboa básicamente—, luego Miami, algo Nueva York, pero más que nada Brasil, Uruguay y Argentina, donde me muevo bastante. Soy de Brasil, viví mucho tiempo en Uruguay y estoy radicado en Barcelona desde el año 2009», señala para *Arte por Excelencias*.

Su trabajo anterior estaba referido a la arquitectura, el urbanismo, la planificación urbana y el impacto de ambas a nivel social. «Sentía la necesidad de un cambio, una necesidad muy interna, muy personal. Tuve la idea de hacer el proyecto *Fogo, fogo*, que remite a mis orígenes en Brasil. No es quemar la historia, sino hacer una

depuración a nivel estético, formal, sentirme libre de empezar, no de cero, pero con libertad plena. El arte es libertad, y yo me sentía muy aprisionado en la línea estética de mi trabajo», concluye.

Luis Nava y Patricia Stiller son dos jóvenes que crearon en México la galería Janet 40, un proyecto que organiza exposiciones con contenido digital y que funciona a través de su sitio web, redes sociales y *pop-ups* en diversos espacios físicos.

Patricia: «Ya Swab llevaba embullándonos hace un par de años. Nos vieron en una feria de arte, Material se llama, que hacemos en la ciudad de México. La mayoría de nuestros compañeros han estado aquí, y decidimos venir. Nos invitaron justo para el pabellón “México en femenino”, y queríamos trabajar con la artista Julieta Gil».

Nuestra enviada especial Cristina Fonollosa junto al artista Luca Benites.

Sin título, Mario Soria, óleo sobre madera y juguetes de plástico, 2017.

Luis: «Julieta se asoció con Ana González, quien tiene el proyecto Punta de Lanza, donde hacen piezas de obsidiana, que son las que traemos: pequeñas, preciosas, de mucha calidad. Surgió la perspectiva de hacer una versión contemporánea de rituales de sacrificio mesoamericanos. No era solo darles posición a mujeres artistas, sino traer a un contexto diferente tradiciones y visiones contemporáneas mexicanas».

También de México son Andrew Roberts y Mauricio Muñoz, quienes manejan en Tijuana la galería Deslave, «un híbrido —apunta Andrew— entre el equipo curatorial con otros museos e instituciones para los que a veces realizamos exposiciones. Transitamos distintos ámbitos. Para Swab presentamos un *booth* de dos personas: Lucía Vidales, artista de Ciudad de México que vive en Monterrey, donde da clases, y Alida Cervantes, que lo mismo está en Tijuana, donde su estudio, que en San Diego, su ciudad de residencia».

Mauricio agrega que Alida trabaja con materiales no convencionales: madera o cartón, como en este caso. «Ella empezó a trabajar recientemente sobre paneles de aluminio, que prepara de una manera muy específica para poder hacer la pintura. Está inspirada en exvotos españoles y mexicanos, al igual que la pintura de castas en la época colonial de México».

Ambos me explican que Lucía hizo sus pinturas basadas en los primeros dibujos naturistas de los exploradores españoles en México y las criaturas fantásticas que encontraban. Está muy interesada en cómo los mitos coloniales han permeado y moldeado la sociedad mexicana, dividida en clases sociales, de razas, de género.

Y de Argentina es Néstor Zonana, director de la galería Pabellón 4 Arte Contemporáneo, en Buenos Aires. «Este es —declara— el octavo o noveno año que vengo. Estoy muy contento de cómo ha evolucionado la feria y en cómo ha perfilado cada vez más su imagen respecto a eventos similares en Europa y Latinoamérica. Mi galería trabaja con arte conceptual, pero no el conceptualismo duro de los sesenta y setenta. Traigo a un artista y curador que se nombra Andrés Denegri. Se ha apropiado de una filmación de la primera bandera argentina en territorio nacional, y la ha recuperado en una instalación que, con un proyector de dieciséis milímetros, cada cierta cantidad de fotografías se quema. Su trabajo es político, también poético, de desmitificación de símbolos. Él es uno de mis artistas más conceptuales después de Luca Benites. Es una forma de reflexionar no únicamente sobre el tiempo/cambio social, sino sobre él como individuo y como artista».

FOUR GALLERIES AND THE SAME FAIR

Since discovering the most innovative artistic offerings of Swab Barcelona Art Fair was all about, we went in search of the twelfth edition of some of the most interesting offerings.

Luis Nava and Patricia Stiller created the "Janet 40" gallery in Mexico, a project that organizes exhibitions with digital content and works through their website, social networks and pop-ups in various physical spaces.

Also from Mexico are Andrew Roberts and Mauricio Muñoz, who run the "Deslave" gallery in Tijuana, "a hybrid," says Andrew, "among the curatorial team with other museums and institutions for which we sometimes hold exhibitions."

Further south I found Luca Benites, a Brazilian who has traveled around the world with his work. «I currently have four galleries that represent me: Hall 4, of Argentina; Zielinsky, here in Barcelona and in Brazil; Murilo Castro, in Miami; and Ansorena, in Madrid».

And from Argentina is Néstor Zonana, director of the "Pabellón 4 Arte Contemporáneo," in Buenos Aires. "I am very happy," he says, "how the fair has evolved and how it has increasingly shaped its image with respect to similar events in Europe and Latin America"»

OSCAR MURILLO **Qué necesitamos PARA CURARNOS COMO SOCIEDAD**

Por **MIRANDA ÁLVAREZ TRABADO** / Fotos **DAVID PARRY / PA WIRE**

El artista interdisciplinario de origen colombiano Oscar Murillo ha sido nominado al Turner Prize 2019. El premio británico, que es uno de los más establecidos dentro del arte contemporáneo, este año se disputa en el Turner Contemporary, en Margate.

Fuimos cuarenta los voluntarios que participamos en el *performance Collective conscience* del artista, una documentación del transporte de veinte esfinges desde Londres hasta el Turner Contemporary, donde permanecerán como parte de su exposición. Una propuesta que además incluye la instalación de un tapiz negro que bloquea parcialmente la preciosa vista al mar del norte y un cuadro del siglo XIX.

Al día siguiente, nos reunimos para tomar un café y charlar. Estábamos en la misma estación en la que nuestro viaje había tomado partida el día anterior. El resultado: una vista a las preocupaciones sociales, morales y artísticas de Murillo. Una charla sobre opresión, movimiento y *frequencies*.

¿EN QUÉ SE INVOLUCRA TU PRÁCTICA ARTÍSTICA?

Pintura, formalidad, instalación, escultura y la creación de un entorno que suscite

emociones: todo forma parte de mi práctica. Hay preocupaciones específicas en relación a la opresión y la injusticia. De forma innata, hay sentimientos de ira. Intento identificar marcadores simbólicos y subrayar dónde estos sistemas de opresión pueden haberse originado históricamente.

¿QUÉ HAY DE PARTICULAR EN LA EXPOSICIÓN PARA EL TURNER PRIZE?

Creo que la instalación está resolviéndose a través de una investigación en curso acerca de la creación de exposiciones, la geografía y la especificidad. Las dos últimas cuestiones son muy generales, y por lo tanto no específicas en absoluto. Haciendo referencia al estigma de la especificidad, hay un cuadro en la exposición de 1883 llamado *Lochaber no more*, por John Watson Nicol. Lo he tomado prestado de una colección privada. Muestra la expulsión de las tierras altas escocesas durante el siglo XIX. Un momento trágico que refleja un estado actual. Por supuesto, geográficamente es otra parte del mundo, pero creo que el motivo por el cual quise indagar en la historia fue para crear, aludiendo a mi *show* en Kettle's Yard: *Violent*

Amnesia, la noción del olvido. Evidentemente, la amnesia no es una situación de ignorancia, es una enfermedad, pero me interesa el juego de palabras. ¿Qué significa olvidar la historia violentamente? Y utilizo este cuadro como punto de partida.

MOVIMIENTO, MIGRACIÓN Y NARRATIVA SON TEMAS PRIMARIOS EN TU OBRA. HÁBLAME SOBRE ELLOS EN LAS ESFINGES DE LONDRES A MARGATE.

En este caso podemos verlo como una migración, pero también como una procesión. Es un momento catártico: aquí tienes estas figuras, que son de alguna forma bastante extrañas, que no parecen de este tiempo, su vestimenta, la manera en la que fueron hechas, primitivamente, y las estás transportando de un lugar a otro. Concluyendo en una situación violenta, la de ser negado otra vez. Es un momento simbólico muy importante.

AL TRANSPORTAR LAS ESFINGES HAY UNA DUALIDAD: LA DOCUMENTACIÓN REAL FRENTE A UN SENTIMIENTO CONSTANTE DE VIGILANCIA. CONSIDERANDO ADEMÁS QUE EL VIAJE COMIENZA EN LONDRES.

No tienes que ignorar que te graban. La grabación no está como teatro, es una documentación del proceso. Por supuesto, todo el mundo está sometido a esta opresión. El problema con la sociedad es que es jerárquica y yo odio la idea de seleccionar y escoger. Por ejemplo, estamos aquí sentados en esta cafetería [en Kings Cross] y estoy mirando a toda esta gente en movimiento que también están siendo explotada. Muchos de ellos son considerados clase media. Trabajan en la Londres, con jornales absurdos, y no tienen buen aspecto. En última instancia, no estarán oprimidos de forma brutal físicamente, como el trabajador de la fábrica, pero hay opresión y hay vigilancia. Uno podría decir que la violencia física, vista en la esfinge que ha sido empalada por una tubería, puede ser reconocida en unas de estas personas «de bien», que puede, por ejemplo, estar sumida en deuda.

Collective conscience, Oscar Murillo, Turner Prize 2019.

Collective conscience, Oscar Murillo, Turner Prize 2019.

VOLVAMOS A LA VIOLENTA AMNESIA HISTÓRICA. ¿SERÁ QUE RECHAZAMOS NUESTRA HISTORIA VIOLENTAMENTE?

No, creo que es porque hay ignorancia e incapacidad. Hay una cita de Hegel que dice: «Aprendemos de la historia que no aprendemos de la historia». Parece que somos incapaces de aprender. Tomemos el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, un evento catastrófico en la historia de la humanidad donde fácilmente podíamos haber aprendido el peligro de la avaricia, el peligro del capitalismo. Sin embargo, aquí estamos. La sociedad fue creada y ha persistido por más de dos mil años en un sistema de capital en el que alguien siempre tiene que perder. Puedes llamarlo una teoría de supervivencia darwiniana, pero verdaderamente no es supervivencia: es capitalismo y avaricia.

COMPRENDO QUE TU ARTE SE ENFOCA DIRECTAMENTE EN ESTA CONCIENCIACIÓN. PERO ¿HAY UN ANTÍDOTO?

Creo que podemos empezar teniendo mayor solidaridad los unos con los otros. Abandonando estigmas raciales, culturales y sociológicos y este firmemente arraigado sistema jerárquico de diferencias. Estas son cosas sencillas, que obviamente no son simples en absoluto, porque son

muy difíciles de conseguir, pero creo que es un punto de partida para sanar. Debemos reconocer que necesitamos un sistema de reconciliación y solidaridad para curarnos como sociedad.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO FREQUENCIES?

Es un trabajo que comencé con la politóloga Clara Dublanc hace siete años. El proyecto envía piezas de lienzo a colegios donde son fijadas a los pupitres y recolectadas un año después. La iniciativa comenzó como un pensamiento acerca del dibujo, la colaboración y la horizontalidad. Me gusta usar esta palabra: horizontalidad. Se refiere a la línea del ecuador. Veo la línea del ecuador como una representación de igualdad, de la separación cultural entre norte y sur. El ecuador es un momento cero, un ancla por el cual puedes experimentar el mundo eficazmente de África a Sudamérica, a Asia, desde la cual puedes moverte creando frecuencias.

Ha sido nuestro cometido el diseminar este proyecto globalmente, sin ningún juicio social, geográfico o económico, trabajar principalmente con niños de 10 a 16 años de edad, quienes para mí se encuentran en

un espacio de lucha, combatiendo con sus niveles de pureza como seres humanos que habitan este mundo sin voz. [es](#)

WHAT DO WE NEED TO BE CURED AS A SOCIETY?

Interdisciplinary artist of Colombian origin Oscar Murillo has been nominated for the Turner Prize 2019. The British award, one of the most established in contemporary art, will be bestowed this year at the Turner Contemporary, in Margate.

We were forty volunteers who took part in the performance collective conscience by this artist, a documentation of the transportation of twenty sphinxes from London to the Turner Contemporary, where they will remain as part of its exposition: a proposal that also includes the installation of a black tapestry that partially blocks the beautiful view of the northern sea and a 19th century picture.

Next day, we met to have coffee and chat. We were at the same station we had set off the day before. The result: a look at Murillo's social, moral and artistic concerns. A talk about oppression, movement and frequencies. [es](#)

L'Avantguarda Feminista dels anys 70

Obres de la
VERBUND
COLLECTION,
Viena

CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA DE BARCELONA

PRESENCIA LATINOAMERICANA

Texto y fotos **RAMÓN CASALÉ SOLER**

En el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona se están celebrando a la vez dos exposiciones relacionadas con el feminismo: *La vanguardia feminista de los años setenta. Obras de la Sammlung Verbund Collection, Viena*, y *Coreografías del género*, cuyas comisarias son, respectivamente, Gabriel Schor, fundadora y directora de la Colección Sammlung Verbund, y Marta Segarra, catedrática de literatura francesa y de estudios de género de la Universidad de Barcelona. Asimismo, se realizan una serie de actividades paralelas, donde se establece un diálogo y se explica el motivo que llevó en la década de los setenta a un grupo de artistas a transgredir el arte establecido por el hombre desde una mirada más radical y de denuncia de los feminismos actuales.

En *La vanguardia...* se exhiben doscientas obras de setenta y tres artistas de diferentes continentes que nacieron entre los años 1920 y 1950, entre las cuales hay una decena provenientes de Latinoamérica. De hecho, se trata de una época esencial en la historia del arte, debido a que «las

artistas comienzan, como un colectivo, a tomar la iniciativa en la representación de la mujer mediante la creación de una pluralidad de identidades femeninas determinadas por ellas mismas». Todas las piezas giran en torno al arte conceptual representándolo desde diferentes ópticas, como por ejemplo la fotografía, el video, el performance, el cine y el *happening*. La colección se formó en 2004 gracias a la compañía eléctrica austriaca Verbund. En estos momentos su fondo está constituido por un millar de obras de ciento cuarenta y dos autores. A principios de 2020 la exposición viajará a Nueva York, donde se exhibirá en el International Center of Photography.

La muestra se divide en cinco apartados: Ama de casa, madre, esposa; Reclusión y evasión; Los dictados de la belleza; La sexualidad femenina y Juegos de rol. En la sección Ama de casa, madre, esposa se exhiben los trabajos de la portuguesa Helena Almeida (Lisboa, 1934-2018), a través de un grupo de cuatro fotografías que llevan como título *Estúdio para dos espaços* (1977), donde se ven unas manos que tratan de abrir una puerta o una reja, como si se

refiriera a un mundo opresor, provocando «la sensación de estar atrapadas entre dos espacios o realidades». La artista vivió el paso de la dictadura a la democracia en Portugal, por lo que conoció muy de cerca el aislamiento artístico que sufría su país. Dentro de este mismo apartado se exponen dos videos de la brasileña Leticia Parente (Salvador de Bahía, 1930-Río de Janeiro, 1991) en los que se aprecian algunas de las labores que realizan las amas de casa, como es el caso de *Tarefa I* (1982), ambientada en la habitación de lavado de ropa que suele ser utilizada por las criadas o sirvientes de la clase alta. Se ve a una mujer negra vestida de criada «planchando a una mujer blanca colocada encima de la mesa de planchar». La crítica contra el racismo se plasma de manera fiel en esta pieza. Es evidente que las artistas denuncian la situación que sufre la mujer como ama de casa, circunstancia que denota sumisión y a la vez aceptación de un determinado rol.

En cuanto a la sección Reclusión y evasión, se exhibe una pieza de la pionera del video-art Sonia Andrade (Río de Janeiro,

Sin título (Huellas de vidrio en el cuerpo), Ana Mendieta, 1972.

1935), donde la artista brasileña desempeña el papel de una actriz situada delante de una cámara expuesta a actos violentos, tal como se aprecia en *Sin título* (1974-1977). Un gran número de artistas se basan en enseñar la reclusión en que se ven envueltas las mujeres y buscan la forma de huir de ella, por lo que utilizan «la metáfora de la jaula o de enfundarse en una especie de capullo de insecto para transmitir la sensación de estar encerradas o reprimidas».

Respecto a *Los dictados de la belleza*, surge la figura de la cubana Ana Mendieta (La Habana, 1948-Nueva York, 1985), posiblemente una de las artistas más notables del arte contemporáneo de su país, aunque la mayor parte de su trabajo lo desarrolló en Estados Unidos. En su obra *Sin título (Huellas de vidrio en el cuerpo)*, de 1972, se observa la existencia de la manipulación facial y corporal. Lo hace presionando su cara y sus pechos contra una placa de plexiglás. Las imágenes «insinúan estereotipos étnicos y clichés racistas (labios carnosos, nariz chata...)». Por tanto, la desfiguración del propio cuerpo conlleva a una idea equivocada de la belleza femenina, primordialmente dirigida al mundo del arte. La peruana Teresa Burga (Iquitos, 1935) fusiona aspectos de la poesía visual, el arte conceptual, el *pop-art* y el denominado arte de la información, basado en la aparición de las mujeres en los *mass media*. Aquí exhibe unos dibujos a tinta creados en la década de los setenta, en que «cuestiona los modelos de

la belleza inmaculada sometiendo ella misma a un examen que se puede observar y contrastar, de manera que destapa la naturaleza artificiosa del ideal de belleza difundido a través de la publicidad».

Y en el apartado de Juegos de rol, la brasileña Regina Vater (Río de Janeiro, 1943), aunque se trasladó a Nueva York en los años setenta, desarrolla su trabajo dentro del feminismo a través de aspectos culturales y de identidad, además de criticar el régimen militar en que vivía su país. Por ello en *Tina America* (1975) vemos cómo se identifica con una docena de ocupaciones femeninas, principalmente de la clase media brasileña, desde la ama de casa tradicional que lleva un collar de perlas, a la vampiresa sexi con un escote generoso. Las propias artistas representan los diferentes estereotipos femeninos de aquel momento, empleando una serie de objetos relacionados con la mujer: el maquillaje, las pelucas, etcétera, y adoptando diversas identidades, desde estudiante a madre, pasando por amante o lesbiana.

En *Coreografías de género* se muestran los trabajos de una veintena de artistas nacidas entre los años sesenta y noventa, que cronológicamente son las continuadoras del arte conceptual español de aquella época, aunque también se incluyen algunas obras de artistas latinoamericanas como la mexicana Linda Porn (Ciudad de México, 1980) y las peruanas Lúa Coderch (Iquitos, 1982) y Daniela Ortíz (Cuzco, 1982). De todas ellas, el video de quince

minutos protagonizado por Linda Porn, *Putá mestiza*, es el más sobrecogedor, ya que refleja la violencia racial derivada del concepto de descolonización. Se basa en la interrelación de las discriminaciones de género y raza, ya que dependiendo del lugar de nacimiento —o sea, de la sociedad o cultura en la que vive—, las desigualdades, sea hombre o mujer, no son las mismas. En la filmación se ve a la artista desnuda duchándose, y en su brazo izquierdo lleva pintado en rojo la frase «Putá mestiza». Mientras se está duchando va hablando de política migratoria y de la industria del sexo. O sea, está denunciando «la estigmatización de las trabajadoras sexuales y la complicidad de todos aquellos que las condenan a la marginalidad y al silencio». Finalmente, hay un apartado donde se exponen una serie de *cómics* relacionados con el feminismo, donde aparecen unos dibujos de la historietista y diseñadora de vestuario teatral argentina Mariel Soria (Jujuy, 1946). En 2016 obtuvo el Premio IVA. Es una pionera del *cómic* de autor surgido a mediados de los setenta con el nombre de El Colectivo de la Historieta. [ee](#)

LATIN AMERICAN PRESENCE AT THE CCCB

Two exhibitions related to feminism are being held at the Center of Contemporary Culture in Barcelona: La vanguardia feminista de los años setenta (The feminist vanguard of the seventies), Obras de la Sammlung Verbund Collection (Works of the Sammlung Verbund Collection,) Viena (Vienna,) and Coreografías del género (Choreographies of the genre,) whose curators are, respectively, Gabriel Schor and Marta Segarra. Likewise, a series of parallel activities take place, where a dialogue is engaged and the reason that led a group of artists in the 1970s to transgress the art established by man from a more radical point of view that denounces current feminisms is explained.

In “La vanguardia”... two hundred and seventy-three artists from different continents, who were born between 1920 and 1950, exhibit their works, among which there is a dozen from Latin America.

As for the exhibition Coreografías del género, the works of about twenty artists born between the sixties and nineties are shown, which are chronologically the continuators of the Spanish conceptual art of that time, although some works by Latin American artists are also included. [ee](#)

DOSSIER DE ARTES VISUALES

José G. Gotopo

(Falcón, Venezuela, 4 de agosto de 1964)

Estudió Pintura en la Escuela de Artes Plásticas Tito Salas en 1979. Obtuvo la licenciatura en Artes Plásticas (1994) y en Educación (2004) en la Universidad Cecilio Acosta de Maracaibo. Entre los años 1995 y 2001 cursó estudios en The Art Student League of New York, con los profesores Catherin Redmon y William Shart. Imparte clases de Pintura en la Facultad Experimental de Arte de la Universidad Zulia.

Ha expuesto en Praga, Turquía, México, y en el Lincoln Center de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos.

Entre los reconocimientos que ha obtenido se encuentran los primeros premios del Salón de Arte Ateneo de Coro; del XX Salón de Arte de Paraguana, Lagoven; del XX Salón de Arte de Occidente, Mérida; y el Gran Premio del VI Salón de Arte Cementos Caribe, Cumarebo, todos en Venezuela.

(Falcón, Venezuela, August 4, 1964)

He studied painting at the School of Plastic Arts "Tito Salas" in 1979. He obtained a degree in Plastic Arts (1994) and in Education (2004) at the "Cecilio Acosta" University in Maracaibo. Between 1995 and 2001, he studied at the Art Student League of New York, with professors Catherin Redmon and William Shart. He teaches painting at the Experimental School of Art of Zulia University.

He has exhibited in Prague, Turkey, Mexico, and Lincoln Center in Manhattan, New York, United States.

Among the recognitions that he has obtained are the first prizes of "Ateneo de Coro" Art Hall; of the 20th Art Salon of Paraguana, Lagoven; of the 20th Art Salon of Western Art, Mérida; and the Grand Prize of the 6th "Arte Cementos Caribe" Salon, Cumarebo, all in Venezuela.

INFORMACIÓN:

Tel.: 0414 614 03 47

Correo: josegregoriogotopo@gmail.com

Sitio Oficial: www.josegotopoblogspot.com

Danza de las flores al viento, acrílico sobre lienzo, 2019.

Mi niña, la más bonita, acrílico sobre lienzo, 2017.

Virgen del crepúsculo, acrílico sobre lienzo, 2017.

El tiempo es como una suave meteria detenida en medio de la mesa, 2017.

Menina Limeña, acrílico sobre lienzo, 2018

Menina, Acrílico sobre lino, 2018.

De la tierra morena, acrílico sobre lienzo, 2017.

Lagunas del infierno, obra del cubano Alberto Lescaj.

REVELACIÓN DE JOSÉ ANTONIO APONTE

Por **PEDRO DE LA HOZ** / Fotos **CORTESÍA DEL AUTOR**

El 19 de abril de 1812 las cabezas cortadas de cinco hombres de piel negra fueron exhibidas en jaulas en diversos puntos de la ciudad capital de la colonia española en la isla de Cuba. En la encrucijada más prominente, punto de encuentro de dos calzadas de extramuros, conocidas hoy como Belascoaín y Salvador Allende, la del líder que debía escarmentarse: José Antonio Aponte.

Las autoridades coloniales y la naciente sacarocracia blanca pretendían cortar de raíz un movimiento subversivo que días antes se manifestó en ingenios azucareros cercanos a La Habana y meses atrás en Puerto Príncipe, Bayamo y Holguín, villas situadas en la mitad oriental del territorio insular. Los hombres implicados aspiraban a librarse de la tutela de la metrópoli europea y abo-

lir el infame régimen esclavista. Eran negros en su mayoría, libres y esclavos, pero también blancos y mestizos.

Aunque no se ha comprobado del todo que los núcleos levantiscos respondieran a un mando único, en Aponte se personalizó la conjura. De ahí que en los anales históricos se conozcan aquellos acontecimientos como la conspiración de Aponte.

Valga el criterio de la socióloga Zuleica Romay acerca del tema: «No podemos asegurar si ejerció un liderazgo carismático o articuló un liderazgo colectivo, polémicas que aún sostienen los historiadores; pero más allá de la premura de los dominadores por señalar culpables y de la necesidad de los dominados de construir un mito, su historia de vida parece demostrar que José Antonio Aponte estaba preparado para ejercer el liderazgo intelectual, cul-

tural, psicológico y militar de los insurrectos habaneros en 1812».

Este era un negro libre, carpintero ebanista y pintor. Poseía instrucción militar. Cuando víctima de una delación lo arrestaron en su casa taller del barrio de Guadalupe, los agentes hallaron escondido en un baúl un laminario de setenta y dos estampas creadas por Aponte, que se valía de las ilustraciones para transmitir ideas y estrategias al círculo más cercano de los complotados. Unas reivindicaban la dignidad de los africanos en plano de igualdad con otros seres humanos y proclamaban el derecho a luchar por la emancipación. Otras precisaban accesos a las fortificaciones militares de la ciudad.

Este documento es conocido como el Libro de Pinturas de Aponte y devino pieza clave en el juicio sumarísimo que pre-

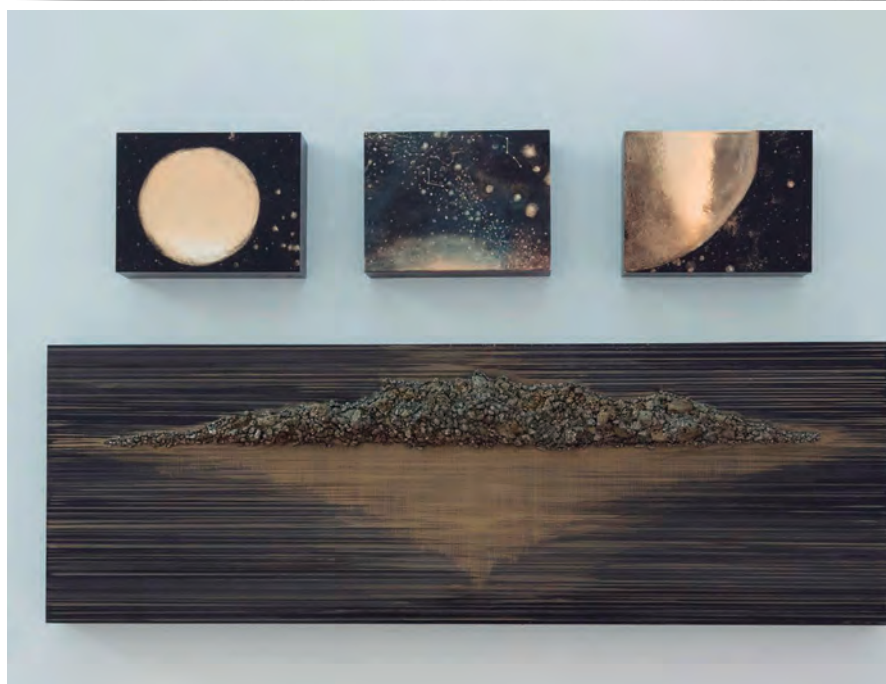
EN EL ARCHIVO NACIONAL DE CUBA SE CONSERVA EL REGISTRO DEL INTERROGATORIO A QUE FUE SOMETIDO APONTE, MÁS NO EL LIBRO

cedió a su ejecución y decapitación. En el Archivo Nacional de Cuba se conserva el registro del interrogatorio a que fue sometido Aponte, más no el libro. Una a una están descritas las láminas, las explicaciones de Aponte y de otros conjurados sobre el contenido del libro, y las preguntas, dudas e inferencias de los interrogadores.

Varios historiadores se han dado a la tarea de rastrear el destino del libro. Tarea inútil hasta hoy. No obstante, el atestado judicial, publicado por vez primera en 1963 por el historiador José Luciano Franco, incitó algo más que curiosidad en la conciencia y sensibilidad de la historiadora cubana Ada Ferrer, profesora de la Universidad de Nueva York. Ella cuenta:

«Recuerdo mi sorpresa al leer por primera vez ese testimonio tan insumiso y enigmático. Las láminas 6 y 7, que muestran un ejército negro derrotando a uno blanco, parecían una imagen potencialmente subversiva y revolucionaria en una sociedad esclavista. (...) Durante una estancia de investigación que hice en España en 2002, mi hija, que en ese entonces tenía solo siete años, me saludaba cada tarde con la pregunta: ¿encontraste el libro hoy? La respuesta siempre era que no. Cuando terminé de escribir sobre Aponte en 2014, mi hija ya había dejado de preguntarme si había encontrado el libro. En cambio, me insistía en que lo que había que hacer era convocar a un grupo de artistas para reimaginar colectivamente el libro de Aponte».

Fue así cómo Ada se conectó con el pintor y curador de arte haitiano Edouard Duval Carrié, quien habló con artistas cubanos, de otras tierras del Caribe y de Estados Unidos para que a partir de la descripción de una o más láminas del Libro de Pinturas, lo reinventaran desde las perspectivas poéticas de cada cual.

Aponte (láminas 10 -11), obra de la norteamericana Teresita Fernández.

Nació de tal modo la exposición *Aponte visionario: arte y libertad negra*, abierta en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales de La Habana, luego de un periplo que inició en el Centro Cultural Little Haití, de Miami, en diciembre de 2017, y prosiguió en el Centro Español Rey Juan Carlos I, de la Universidad de Nueva York, y la galería Power Plant, de la Universidad Duke, en Durham, Carolina del Norte. A Cuba llegó bajo los auspicios del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el Programa de Estudios Afroamericanos de la Casa de las Américas, la Casa del Caribe y la Fundación Caguayo.

De una nómina inicial de dieciséis artistas, ahora son veinte los que aportan obras a la muestra: Grettel Arrate, José Bedia, María Magdalena Campos, Juan Roberto Diago, Edouard Duval Carrié, Alexis Esquivel, Joelle Ferly, Teresita Fernández, Alberto Lescay, Emilio Martínez, Emilio Adán, Tessa Mars, Clara Morera, Nina Mercier, Glexis Novoa, Vickie Pierre, Marielle Plaisir, Asser Saint-Val, Jean Marcel St. Jacques y Renée Stout. Todas las técnicas se hallan representadas: dibujo, pintura, grabado, videoarte, instalación y escultura. Todos los que en una u otra orilla han visto la exposición coinciden en su extraordinario relieve.

REVELATION OF JOSÉ ANTONIO APONTE

On April 9, 1812, the severed heads of five black-skinned men were displayed in cages in various areas of the capital city of the Spanish colony on the island of Cuba. At the most prominent crossroads, a meeting point for two roadways outside the walls, known today as Belascoain and Salvador Allende, that of the leader to be smitten: José Antonio Aponte.

He was a free black, carpenter, cabinetmaker and painter. He had had a military education. When, a victim of a denunciation, he was arrested at his home in the Guadalupe neighborhood workshop, the agents found a seventy-two illustration laminar created by Aponte, known as the Aponte Paintings Book. Cuban historian Ada Ferrer, professor of The University of New York, got in touch with Haitian painter and curator of art Edouard Duval Carrié, who spoke with Cuban artists and with others from other lands of the Caribbean and the United States so that, from the description of one or more sheets of the Book of Paintings, they would reinvent it from their own poetic perspectives. The visionary Aponte exhibition was thus born: art and black freedom, opened at the Centro de Desarrollo de las Artes Visuales de La Habana (Center for the Development of Visual Arts) in Havana.

sobre la gracia

Por **LUIS ENRIQUE PADRÓN**

Fotos **OBRAS DE ADRIANA ARRONTE**

Adriana Arronte le seduce cuestionar la capacidad de auto-representación que ostentan las sociedades contemporáneas. *Estado de gracia*, ensayo en toda regla, llega en un momento crucial de nuestra cultura para demostrar que la gloria no es un absoluto, sino un relativo. De esta manera traduce un gran sentir colectivo, que marca hoy algunas líneas fundamentales del pensamiento y la creación en Cuba: el derecho de la ciudadanía a tener el poder sobre sus propios símbolos.

Existen diversas aproximaciones a dicho concepto. Aun así la artista ha seleccionado la idea de la ascensión como imagen. En el tratamiento otorgado destacan altas dosis de cinismo, virtuosa recreación de una sociedad en la que el acto de ascender involucra siempre graves pecados personales. Por eso el ritmo predominante en el curso de

la narración es el descenso, contrario de sentido que involucra en el discurso una sutil postura enjuiciadora. «Dado que la soberanía de las mentes siempre resulta falsa, la nueva crítica se apresta a descender desde la cabeza por todo el cuerpo».

La voluntad de análisis que mueve a la artista queda resuelta en un paisaje, nutrido por insospechadas naturalezas muertas. Los objetos ostentan cierta cualidad textual sin quedar desprovistos de la poesía subyacente a su origen. La sensibilidad que despierta en ellos encuentra homología en el artificio, el sacrilegio, la manipulación, el fetichismo; en lo inorgánico y lo decadente. Así imagina lo que Occidente, en tanto lugar del conocimiento, es; y alude al sentido ulterior de lo bello para inspeccionar el edificio de nuestros valores universales.

Prima el esfuerzo manual, minucioso en extremo, en la identidad de cada

La artista profundiza en el sentido del pensamiento crítico para la vida contemporánea

obra. Adriana se distingue por abordar el acto creativo a través de oficios, procedimientos y tradiciones ligeramente desencajadas de lo artístico, tales como la orfebrería, la costura y la alfarería. El registro material al que apela supone por sí solo la desmitificación de lo que *Estado de gracia*, en sus múltiples acepciones, significa. Predomina a lo largo de la exhibición una idea falseada de suntuosidad y plenitud, acorde a una postura esencialmente cínica. La gaza, los falsos dorados, la naturaleza envilecida por la resina y la arcilla, el esplendor profanado del laurel: todo cuanto acontece desborda muerte y artificialidad, haciéndonos sentir al acecho de lo séptico. Óptica que gira en torno a la metafísica y cuestiona el portento aún insuperable del mundo de las ideas de Platón.

Pero como ningún esfuerzo artístico es totalmente autónomo, las extraordinarias circunstancias que atraviesa

nuestra sociedad son aludidas como apostillas a lo que democracia significa. *Estado de gracia* profundiza además en el sentido que tiene o debe tener el pensamiento crítico para la vida contemporánea, afirmando que solo como fenómeno estético está justificada la existencia del mundo.

La instalación titulada *Los estados débiles* sintetiza todas estas intencionalidades. Tres mosquiteros gravitando en el éter, como remembranza de la Santísima Trinidad, son crónica de un fracaso anunciado. El ego, la grandilocuencia, el fétido aroma del poder y la pomposidad de las apariencias son subtextos que se integran en la idea de la desgracia, la enfermedad y la paranoia. Esta es una imagen bella, aunque funesta, y deja entrever el carácter de las culturas contemporáneas.

ABOUT GRACE

Adriana Arronte feels seduced to question the capacity of self-representation that contemporary societies have. Estado de gracia, a full-fledged essay, comes at a crucial moment in our culture to show that glory is not something absolute but relative. In this way, it conveys a great collective feeling, which today marks some fundamental lines of thought and creation in Cuba: the right of citizens to have power over their own symbols.

There are several approaches to this concept. Even so, the artist has selected the idea of assumption as an image. The predominant rhythm in the course of its narrative is descent, contrary to the meaning that involves a subtle judgmental stance in the speech. "Since the sovereignty of minds is always false, the new criticism is about to descend from the head throughout the body."

LLUEVE SOBRE LO SECO

Alerta: Al lector que no le interesan las experiencias ajenas o los textos extensos, no le recomiendo estas páginas. No espere encontrar sublimaciones conceptuales, sencillamente se defiende un criterio propio.

Por **MIGUEL ÁNGEL GARCÍA PIÑERO**

Ante la sospecha de que «debió prestársele mayor atención y visibilidad a la propuesta artística de Moisés Finalé en la XIII Bienal de La Habana», y transcurridas algunas semanas de la culminación del megaevento de arte contemporáneo en la capital cubana, creo que es tiempo de rendir honor a quien honor merece. Y, con ello, no quiero decir que estas líneas se convertirán en una apología seca con palabras trilladas o basura manoseada, de esa que aparece en internet.

Para ser franco, tuve la oportunidad de enfrentarme cara a cara con la obra de Finalé hace algunos años,

cuando presentó *Levitación* en la galería Orígenes del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Quizás en aquella ocasión no estaba preparado para recibir la bola del artista. Más bien me resultaba una bola escondida, sentía el temor de no encontrarla. Pasaron cuatro años de aquel suceso, entonces llegué una vez más al encontronazo crudo y duro con Moisés.

El artista de la generación ochentiana presentaba su proyecto *Sitio en construcción* en la Galería La Nave de Génesis Galerías de Arte, y de algún modo debía colaborar en la promoción de la iniciativa. Durante el mes de la Bienal Moisés

trabajaría diez paneles de gran formato en colaboración con artistas invitados. La nómina se fue conformando motivo de su recorrido por diferentes provincias, entre ellas Cienfuegos, Matanzas y Santiago de Cuba, donde se reencontró con amigos y conoció a jóvenes creadores como su coterráneo Víctor Manuel Maden Morgan. Así quedó planteada la escena entre artistas consolidados con los que Moisés le interesaba trabajar: Alberto Lescay, Nelson Villalobos, Lucía Zalbidea, Rubén Rodríguez, Eduardo Rubén García y el cienfueguero Rafael Cáceres. Completaron el *staff* los jóvenes Víctor Manuel, Alejandro Lescay y estudiantes de la Acade-

Obras terminadas, Sitio en construcción.

mia de San Alejandro (Frank Piña, Nurys Leydis Delgado...). El objetivo era que el público apreciara el proceso de creación de las obras. De esta forma el enjambre creativo conspiraría para hacer más sensorial la experiencia de los espectadores acerca de la concepción de una obra de arte y brindaría una oportunidad para apreciar el trabajo colectivo.

El plato quedaba servido y en la mesa estaban los aderezos ¡y qué aderezos! El proyecto contó con presentaciones semanales en las que se expuso el trabajo del equipo, acompañadas por la excelente música de los trovadores Tony Ávila y Roly Berrío. Pablo Villalobos se encargó de elaborar un documental sobre la experiencia.

DEL DICHO AL HECHO

Moisés Finalé proponía a sus artistas invitados trasladarse hacia el espacio de La Nave, ubicado en calle 18 entre 5ta. y 7ma., Miramar, y convertirlo en un taller de creación que les permitiera interactuar con su obra. Llegó el momento de acción y quedó oficialmente inaugurado Sitio en construcción. Fue impresionante ver a tantos artistas reunidos que solo conocía a través de fotografías. Ahí comenzó mi diálogo personal con la obra de Finalé. Aún no me había relacionado mucho con él, pero me le acerqué y le pedí unos minutos para conversar sobre el proyecto, ya que debía hablar en rueda de prensa sobre el sitio que se construía. Para mi asombro, accedió gentilmente. Por supuesto que aproveché para hacerle alguna que otra pregunta curiosa sobre las sospechas que comenzaba a generarme su obra. Conversamos algunos minutos acerca de varios temas y sobre su visión de la Bienal de La Ha-

bana como espacio necesario para visibilizar el talento joven. ¿No fue esa acaso la razón de ser desde sus inicios, allá por el año 1984?

En la medida que transcurrían los días pude interactuar con los demás artistas, conocer de cerca sus inquietudes. Como yo, el público que llegaba al espacio creativo podía hacer lo mismo. Un privilegio enorme verlos en pleno proceso creativo, tenerlos a la mano, como le sucedió al joven creador avileño Luis Enrique Milán, ganador de la cuarta edición de Post-it, quien no disimuló su satisfacción al conocer a uno de sus referentes, Alberto Lescay. Milán también pudo mostrarle al nutrido grupo sus ideas y obras, y recibió algún que otro consejo de quienes se han consagrado en el *team* Cuba del arte.

Moisés es una persona sencilla a quien la fama no ha podido seducir. Me dice con tono jocoso: «Tengo clara mis ideas, a mí no me interesa la pinturita convencional». Eso fue lo que les transmitió a sus invitados, algunos de los cuales apenas rebasaban los 18 años, y se quedaban sorprendidos al ver cómo el proyecto era una invitación a transgredir la manifestación, a soltar las amarras de la pintura más conservadora y academicista.

Rememoro las experiencias vividas durante todo un mes y el saldo es insuperable. El proyecto de Moisés Finalé fue excepcional para la XIII Bienal de La Habana. Primero, tenemos el hecho de su conversión en un espacio interactivo, que privilegió la conexión del público con artistas y obras. El arte necesita comunicar, debe salir del pedestal y caminar hacia el público conocedor o no. Segundo, el proyecto sirvió como espacio de formación para los jóvenes creadores invitados. ¿Cuántas veces tienen

la oportunidad de trabajar los jóvenes estudiantes de arte con artistas de la talla de Nelson Villalobos, Alberto Lescay o el propio Finalé?

Por otra parte, Finalé propició la presencia y visibilidad en la Bienal de La Habana de artistas de provincia, muchas veces faltos de oportunidades, como fue el caso del cienfueguero Rafael Cáceres y el cardenense Víctor Manuel Maden Morgan. Se impone entonces hablar de la calidad humana del artista, quien acogió en su propia casa a sus invitados para que pudieran trabajar en la capital. Cuánta satisfacción por ayudar a los más jóvenes en sus inicios por el difícil camino del arte. Acciones como esas no se dan todos los días. La mayor riqueza quedó en el colectivo de trabajo, en esa profunda amistad que se fraguó en tan solo un mes.

DE PALO PA' RUMBA

Mientras observo detenidamente el gigantesco panel terminado me doy cuenta de que en este caso la práctica y el hecho fueron mucho más allá del dicho. Se salió del marco convencional del taller del artista y se convirtió el lugar sacro de la galería en espacio creativo, generador de ideas y sentimientos. Las aproximaciones a la obra de Finalé están cargadas de su espíritu, su mano es apreciable. Moisés es un trabajador incansable, aprovecha todo medio extraartístico que le brinde oportunidad expresiva. Vela por su obra y ni por un segundo debería parecernos que hay descuido o inacabado en su práctica, porque no es así. Cada detalle es pensado minuciosamente. Incorpora cuanto material le resulte conveniente: yute, hierro, madera, formas blandas cocidas, papel de techo, ▶

pero siempre trabajados y armonizados acorde a su figuración.

La obra de Finalé es una amalgama de intuición y experiencias aprehendidas. Por supuesto que en su momento estudió la obra de Wifredo Lam, pero fue más allá. Al igual que el maestro, tuvo que sentir y experimentar las esculturas africanas originales. Las oportunidades se dieron en Francia a finales de la década de los ochenta, allí su obra tenía mayor comprensión y aceptación. Nadie es profeta en su propia tierra, y su caso no fue la excepción.

Su universo plástico se sumerge en el misticismo y encanto de lo que Alejo Carpentier definiera como real y maravilloso en el prólogo de su novela *El reino de este mundo*. Esa categoría literaria que constituye una guía para redescubrir los encantos del ser americano se traduce en las fantasías del artista. Al descubierto quedan esos seres fantásticos y el poder de la naturaleza como fuente creadora.

Sin importar la latitud en la que se desarrolle, su producción apela a la identidad cubana, es auténtica, de profunda apropiación de las raíces culturales de nuestro ajiaco, en palabras de Fernando Ortiz. Por sus venas corre sangre mestiza, y esto es apreciable en su obra. La profusión de elementos en sus composiciones con figuras enmascaradas, la exuberancia de sus representaciones a tono con la belleza de los cuerpos femeninos o masculinos —poco importa— es el reflejo del ADN cubano. Si observamos La Habana a sus casi 500 años, hallaremos la sintonía de Finalé. No falta el barroquismo arquitectónico y las prácticas culturales y religiosas de origen afrocubano. Hay una frase popular que dice: «El cubano, cuando no llega, se pasa». Bien sabemos que es una ciudad de excesos y goce pleno. Es, además, la ciudad que encanta por la música, el misticismo, la historia, la algarabía y el glamour decadente. Todo ello lo vive y lo siente Finalé. Es cardenense de origen, pero la capital lo llena de energía y lo enchufa en su vorágine creativa de tal forma que su obra se convierte en un dispositivo semántico que medita sobre la relación entre cultura popular, religiosidad y expresión erótica en la naturaleza del cubano.

Artistas plásticos integrantes de la expo *Sitio en construcción*.

Antes de finalizar quisiera compartir una experiencia personal. Hay algunas obras de Finalé, de esas en las que el ocultamiento de formas y expresiones se manifiesta, que me producen la sensación de observar a un cimarrón que huye por el monte para esconderse en un palenque. En ellas aparece ese proceso de resistencia cultural y sincretismo que perdura actualmente.

El hecho de que el artista regresara a su país y de que hoy podamos disfrutar sus creaciones, en tiempos en que las vacas sagradas del arte cubano se refugian en galerías extranjeras y se muestran poco, habla por sí mismo de su cercanía con el público cubano. Su obra sigue el ciclo del agua en la naturaleza. Hay épocas de abundante lluvia que inunda los ríos, a las cuales sobrevienen sequías difíciles. Aun así, cuando no percibamos ni gota de lluvia no significa que el agua haya desaparecido. Está en la atmósfera, imperceptible, evaporada, condensada y lista para precipitarse. Que no veamos a Finalé no quiere decir que no esté, siempre se encuentra a la espera del mojar. La prueba concreta es cada pieza que brota del ingenio del artista. Su obra no conoce límites y jamás se los impone. Es camaleónica y voraz desde su transgresión. Propone una orgía para los sentidos. Es como tocar un hierro y que te deje la huella herrumbrosa.

Moisés: debes replicar este proyecto artístico, lo mereces y lo merecemos. Reinventa como lo has hecho siempre

en tu obra. Vuela con nuevos bríos, inquieta y perturba con la sangre joven. Y, por último, aunque puedan tildarme de querer subrayar lo obvio, me gustaría ver una exposición colectiva de Moisés Finalé con obras de Belkis Ayón y Wifredo Lam. Es solo un deseo personal.

AN EXPERIENCE TO BE WELCOMED

I had the opportunity to be face to face with the work of Finalé some years ago, when he presented "Levitación" at Origenes gallery of Gran Teatro de la Habana "Alicia Alonso."

*This artist of the generation of the eigheties presented his project *Sitio en construcción* at "La Nave" Gallery of "Génesis Galerías de Arte," and in some way I was to collaborate in the promotion of that initiative. During the month of the Biennial, Moisés would work on ten large-format panels in collaboration with guest artists. The objective was for the public to appreciate the process of creating the works. In this way, that creative swarm would "conspire" to make the experience of the spectators more sensorial about the conception of a work of art and would provide an opportunity to appreciate the collective work.*

The "plate was served" and on the table were the dressings. And what dressings! The project featured weekly presentations in which the team's work was presented, accompanied by the excellent music of troubadours Tony Ávila and Roly Berrío. Pablo Villalobos was in charge of preparing a documentary film about the experience.

CONCURSO FOTOGRÁFICO INTERNACIONAL DE ARTE POR EXCELENCIAS
 LA COCINA DE IDA Y VUELTA

Por **JORGE FERNÁNDEZ ERA**

El Concurso Fotográfico «La cocina de ida y vuelta», organizado en ocasión del IX Seminario Internacional Excelencias Gourmet, tuvo su culminación en Villa Manuela, con la asistencia de José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias; Alfonso Marín, secretario general de la Academia Iberoamericana de Gastronomía; y numerosos delegados al evento.

El jurado, presidido por el artista del lente Julio Larramendi e integrado además por el crítico de arte José Ángel Téllez y este redactor, seleccionó, del más de un centenar de obras procedentes de España, México, Bolivia, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Italia y Cuba, tres primeros premios: *Wayta*, de Marcelo Iturriaga Silva (Bolivia); *Casabe de monción*, de Pedro Guzmán (República Dominicana); y la serie *Platos especiales*, de Juan Carlos Borjas (Cuba).

Las menciones correspondieron a *Suspiros de quinua*, de Diane Hernández (Cuba); *La conquista*, del proyecto CPART (Yram Marrero, Yenelys I. Boada y Miguel Ángel Valdivia, Cuba); *El arte de moler y remoler frijoles*, de Brisol García (México); y la serie *Color cubano*, de Rubén Aja (Cuba).

THE "ROUND TRIP" KITCHEN

The «La cocina de ida y vuelta» Photo Contest, organized on the occasion of the IX International "Excelencias Gourmet" Seminar, came to an end in Villa Manuela, with the attendance of José Carlos de Santiago, president of the "Grupo Excelencias"; Alfonso Marín, general secretary of the Iberia-America Academy of Gastronomy; and numerous delegates of the event.

*The jury, chaired by photographer Julio Larramendi and also composed of art critic José Ángel Téllez and yours truly, selected, from more than a hundred works from Spain, Mexico, Bolivia, Argentina, Venezuela, Dominican Republic, Italy and Cuba, three first prizes: *Wayta*, by Marcelo Iturriaga Silva (Bolivia); *Casabe de monción*, by Pedro Guzmán (Dominican Republic); and the series *Platos especiales*, by Juan Carlos Borjas (Cuba).*

*The mentions were awarded to *Suspiros de quinua*, by Diane Hernández (Cuba); *La conquista* of the CPART project (Yram Marrero, Yenelys I. Boada, and Miguel Ángel Valdivia, Cuba); *El arte de moler y remoler frijoles*, by Brisol García (Mexico); and the *Color cubano* series, by Rubén Aja (Cuba). *

2.

3.

3.

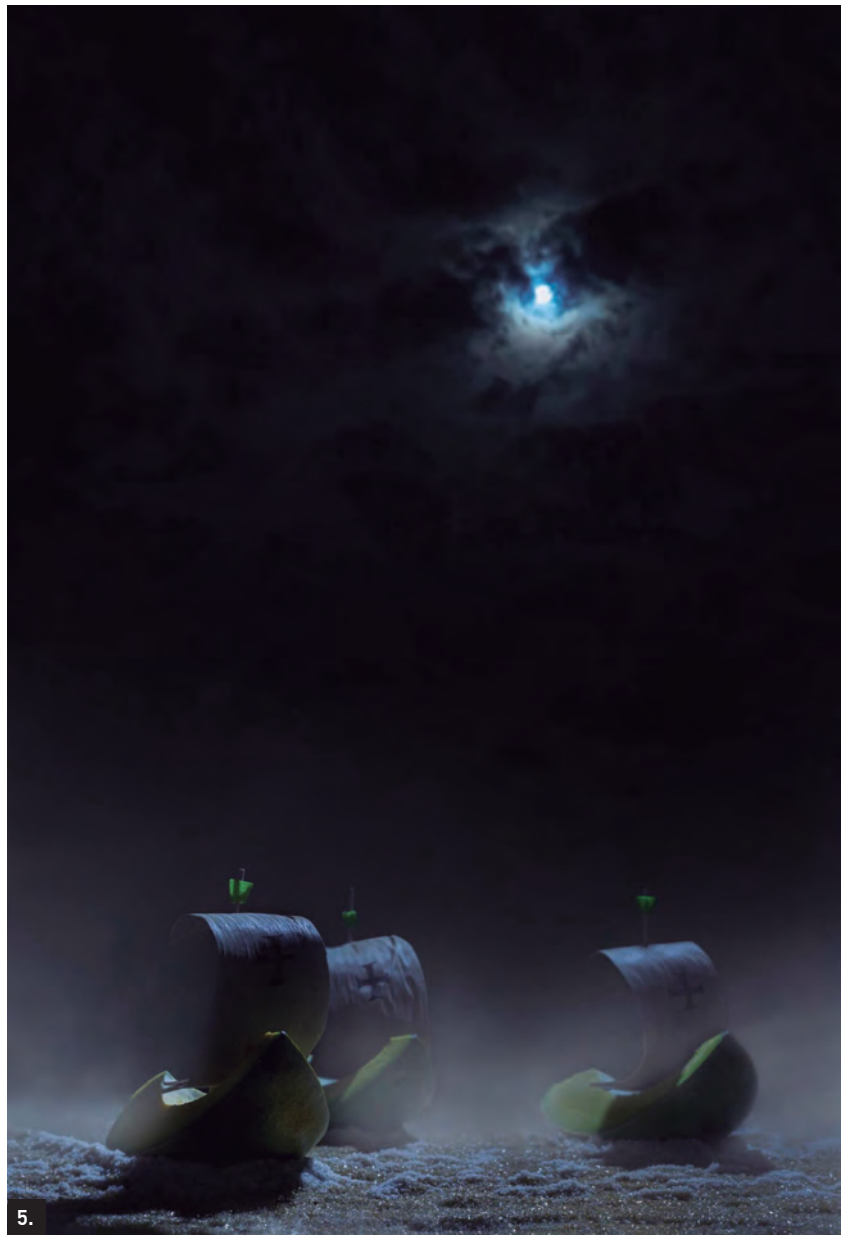
3.

PREMIOS

1. *Casabe de monción*, de Pedro Guzmán (República Dominicana).
2. *Wayta*, de Marcelo Iturriaga Silva (Bolivia).
3. *Serie Platos especiales*, de Juan Carlos Borjas (Cuba).

4.

5.

6.

7.

MENCIONES

4. *Suspiros de quinua*, de Diane Hernández (Cuba).
5. *La conquista*, del proyecto CPART (Yram Marrero, Yenelys I. Boada y Miguel Ángel Valdivia, Cuba).
6. *Serie Color cubano*, de Rubén Aja (Cuba).
7. *El arte de moler y remoler frijoles*, de Brisol García (México).

COMPAÑÍA ROSARIO CÁRDENAS, TEMPORADA XXX ANIVERSARIO TRES ESTRENOS COREOGRÁFICOS CON DISÍMILES DISCURSOS

Por **RENY MARTÍNEZ** / Fotos **JOSÉ ERNESTO GUEVARA DELGADO**

Después de una larga ausencia de los principales escenarios habaneros, particularmente aquellos espacios enfocados a mostrar lo más creativo en danza contemporánea, la coreógrafa Rosario Cárdenas —Premio Nacional de Danza, fundadora y directora general de su propia compañía— nos propone una revisita a dos de sus más exitosas creaciones coréuticas, así como un par de estrenos absolutos de su cosecha y el estreno en Cuba de una obra reciente de Nelson Requera, exdiscípulo suyo, quien retorna a su redil cual apreciado hijo pródigo con un pieza coral para toda una noche, la segunda semana, siempre en el hermoso y estropeado teatro capitalino Mella.

El primer programa pudiera calificarse de un «todo Cárdenas», al entregarnos fragmentos (muy revigorizados) de *María Viván* (1997), eligiendo escenas inspiradas en los textos del icónico dramaturgo cubano Virgilio Piñera, entre ellos *Lady Dativa* (sic), *La cartomántica*,

Rosa Cagí y *La carne de René*. Esta pieza recibió, entre otros reconocimientos, el importante Premio Villanueva de la Crítica (Uneac) de 1998. Le siguió *Tributo a El Monte* (2013), un homenaje a la investigadora Lydia Cabrera, autora del libro homónimo, fuente seminal para los estudios de las religiones de raíz africana en el archipiélago cubano. En esta ocasión, las escenas presentadas solamente conservan las estructuras coreográficas sin la escenografía, imágenes cinematográficas y fijas, utilizadas entonces en su estreno absoluto.

Sendas piezas fueron bailadas —*hic et nunc*— por una docena de nuevos elementos recientemente incorporados al conjunto por la maestra Cárdenas, previa rigurosa audición, con excepción de la bailarina Karim Ortiz (del elenco original de *Tributo a El Monte*), los cuales se enfrentan valientemente, por vez primera, a los rigores y particularidades del estilo y técnicas combinatorias de la escritura coréutica de Cárdenas. En este título la coreógrafa se remite a la antropología de

la danza, como herramienta, para sacudir al espectador adocenado con elementos de un provocador erotismo, inherente con aquello que —en la Mayor de las Antillas— se denomina cubanía.

Después de una breve pausa, al retornar a la sala, nos confrontamos con dos estrenos absolutos (de pequeño formato) de la directora y fundadora de la agrupación: *Trazos en aire curvo*, inquietante título para esta pieza con soporte musical de un mediático DJ local, Iván Lejardi, diseño de luces por Guido Gali y un fantástico vestuario diseñado por un trío femenino: Raquel Janeiro, Ilse Antón y Lauren Fajardo. Esta vez, un grupo mixto de ocho bailarines se esfuerzan atléticamente por mostrarnos este denominado «módulo coreográfico» —como lo define la autora— en una pieza construida entre la expansión de la lógica combinatoria y la sintaxis discursiva de la expresividad «en perpetua contingencia».

Para el cierre, se decidió por *La gaviota*, que la coreógrafa Cárdenas dedica a la diseñadora Lauren Fajardo Cárdenas,

donde exhibe sus intenciones de construir una «invocación a la singularidad por desarrollar la capacidad de adaptarnos y elevarnos en defensa de la diferencia». La coreautora nos regaló su mejor creación en el presente, apoyada artísticamente (en gran medida) por su equipo de producción. Particularmente distinguido por el compositor de la música original, Juan Piñera (uno de los más destacados de su generación), que eligió como formato un espléndido cuarteto de cuerdas, piano y clarinete, logrando un ajuste estético coherente con la atmósfera onírica de las luces diseñadas por Gali.

Insertadas en dos momentos de este programa —como decisión riesgosa y loable de la directora artística— estuvieron dos miniaturas coreográficas debidas al incipiente talento de sendos novatos en el arte de la escritura coreográfica, al mismo tiempo bailarines de este conjunto. Como era de suponer, mostraron sus debilidades dramáticas, las costuras y las consecuentes ingenuidades: en el solo masculino *Tres*, creado e interpretado por Osibel Lazo —en un desnudo integral— con el soporte musical de una cinta magnetofónica por variados autores y diversidad de ritmos. Luego, subió a escena el dúo *Al final de cada lluvia*, donde se entregaron los juveniles autores e intérpretes Gabriel Martínez y Aris Pino en una demostración corporal «a lo Dalcroze». Este último, por su perturbadora presencia física, nos hizo pensar en el personaje de Tazio, como fue acuñado por Zefirelli en su versión fílmica de *La muerte en Venecia*, de James Joyce.

En ello, podríamos interpretar su desiderata: entre el tú y el yo, el que guía y el guiado, el que mueve y el movido. La elemental y naif interpretación filosófica del dominador y el dominado en la relación de una pareja *queer*.

El segundo fin de semana la compañía de Cárdenas presentó el estreno en La Habana de *Deseo*, creación coreográfica original del cubano Nelson Requera —hace más de una década afincado en Europa—, con luces y vestuario diseñados por el propio coreautor, apoyado por una seductora música grabada, integrada por piezas de Norman Lévy, con el *Gotto be Real* de Cheryl Lynn. La escenografía minimalista, acreditada al francés Jean-Marc Vibert, está dominada —en una lateralidad— por una plataforma cuadrada en plano inclinado, donde se desarrolla la acción coral mixta de los nueve intérpretes-danzantes, con gran efectismo en su virtuosismo controlado, su fisicalidad y ductilidad, adquirida en una insólita brevedad.

El propio Requera expresa en sus notas al programa de mano, como posible lectura: «(esto es) altar para explorar el deseo que aparece, desaparece, se trueca, desvanece los cuerpos para luego transfigurarlos en otra naturaleza».

También aquí están presentes los desnudos integrales, justificados y sin caer en lo grotesco de posibles excesos: su empleo en el final fue impactante, para conocedores y legos.

Teniendo en cuenta esta significativa celebración, nos pareció ineludible el

transcribir aquí este fragmento del texto de presentación al programa firmado por Rosario Cárdenas: «Inicié mi carrera profesional como bailarina en el Conjunto Nacional de Danza Moderna, hoy Danza Contemporánea de Cuba. La obra *Dédalo*, de 1989, que coreografié y dirigí, me animó en su última función a dar el paso como creadora y directora de Danza Combinatoria, convertida ahora en Compañía Rosario Cárdenas. Era el momento ansiado de un cambio en el afán personal de continuar la búsqueda estética de la expresión del movimiento, del estudio del cuerpo y de transitar por un camino en el que podía potenciar mis entregas, antojos, desvelos, pérdidas y encuentros».

THREE CHOREOGRAPHIC PREMIERES WITH DISSIMILAR SPEECHES

After a long absence from the main Havana stages, particularly those spaces specialized on showing the most creative in contemporary dance, choreographer Rosario Cárdenas - Premio Nacional de Danza (National Dance Award,) founder and general director of her own company - offers a review of two of her most successful choreographic creations, as well as a couple of absolute premieres of her own and the premiere in Cuba of a recent work by Nelson Requera, her former disciple, who returns to the fold as a prized prodigal son with a choral piece for a whole night, the second week, always at the beautiful and damaged Mella theater in Havana.

The first program could be described as a "whole Cardenas," for giving us fragments (very revived) of María Viván (1997), choosing scenes inspired by the texts of the iconic Cuban playwright Virgilio Piñera, among them Lady Dativa (sic), La cartomántica, Rosa Cagí and La carne de René. This piece received, among other awards, the important "Premio Villanueva de la Crítica" (Villanueva Critics Award) (Unecac) of 1998. It was followed by Tributo a El Monte (2013), a tribute to researcher Lydia Cabrera, author of the homonymous book, a seminal source for the studies of African-root religions in the Cuban archipelago.

Los días de San Petersburgo

EN LA HABANA

Por **TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS**
Fotos **ARCHIVO EXCELENCIAS**

El cumpleaños 500 de La Habana convoca a sus amigos de aquí y de allá. Todos quieren agasajarla, complacerla, mimarla. Y es que la capital cubana siempre ha abierto su bahía, sus aeropuertos, sus brazos, a quienes la quieren y le desean bien. Gracias a esa hospitalidad, añeja como sus inmuebles coloniales, los habitantes han presenciado grandes acontecimientos, en los que el intercambio cultural ha sido un puente de tránsito continuo.

Uno de los países al que nos une la amistad, la cooperación y el intercambio cultural es Rusia, otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y dentro de esa amplia reciprocidad, el ballet ruso y el nuestro conservan intachables lazos de amistad. Haciendo honor a esa his-

toria común en los caminos de la danza, el Ballet de San Petersburgo regresa a la séptima villa fundada para ser partícipe de la gran fiesta que supone el 16 de noviembre de 2019, fecha en celebramos el aniversario 500.

San Petersburgo es la capital cultural y la cuna del ballet de la nación euroasiática. La tradición del ballet ruso se inició a seiscientos kilómetros de Moscú, en la ciudad de los petersburgueses, que hacia 1703 era la capital del imperio durante el reinado de Pedro I. En aquel entonces saber bailar era considerado entre los nobles una etiqueta de la corte imperial.

Posteriormente Isabel I y Catalina II continuarían el legado. Hacia 1783 la también conocida como Catalina la Grande

fundaría el Gran Teatro de San Petersburgo, en lo que después sería el Conservatorio. No fue hasta 1860 que el Gran Teatro se mudó al edificio de enfrente y pasó a llamarse Mariinski, en honor a la emperatriz María Aleksándrovna. Actualmente el Teatro Mariinski es el teatro de Ópera y Ballet Kírov, el más famoso y visitado de la urbe.

«Los primeros bailarines del Ballet Kírov son quienes ofrecerán el espectáculo *Los días de San Petersburgo en La Habana*, previsto para la víspera del aniversario 500. Se trata del concierto de las estrellas del ballet que acoge el Teatro Nacional de Cuba», comenta Víktor Minkov, director artístico del programa cultural *Los días de San Petersburgo en La Habana*.

Este ballet ruso mantiene la excelencia artística de antaño, y aunque han

Victor Minkov.

tenido varios intercambios con coreógrafos españoles y franceses, de vertientes más contemporáneas, siguen prefiriendo el clasicismo. «El mayor énfasis es sobre el ballet clásico, porque es patrimonio nacional de Rusia», afirmó.

Minkov explica que trae seis parejas de primeros bailarines del Teatro Mariinski y del Mijalowsky; por este último pasaron grandes figuras como Johann Strauss, Shostakóvich y Prokófiev. Los primeros bailarines de Kírov son conocidos mundialmente. Todos tienen entre 25 y 35 años de edad. Habitualmente se

presentan en París, la Ópera de Viena y el Teatro Bolshói en Moscú.

En cuanto al programa artístico, especifica que son dos actos, con los cuales espera que el público cubano pueda conocer obras clásicas y modernas del ballet ruso. «De hecho empezaremos este concierto con el segundo acto de *El lago de los cisnes*, *Corsario*, *Cascanueces*, *Las llamas de París*. Es un reportorio que se conoce tanto por los aficionados como los amantes del ballet», resaltó.

Además, como parte del cronograma de *Los días de San Petesburgo en La Habana*, el bailarín Igor Kolb impartirá una *master class* para los bailarines cubanos y se inaugurará una exposición fotográfica en el lobby del Teatro Nacional de Cuba.

A pesar de los ocho mil kilómetros de distancia, Cuba y Rusia siempre han tenido bien cerca sus corazones. Y que el Ballet Kírov esté en La Habana, regalándole lo mejor de su arte con una muestra de *El lago de los cisnes*, de Piotr Tchaikovsky, hoy símbolo del ballet ruso, es una prueba de ese puente cultural en continuo movimiento.

THE DAYS OF ST. PETERSBURG IN HAVANA

One of the countries to which we are joined by friendship, cooperation and cultural exchange is Russia, once the Union of Soviet Socialist Republics. And in that broad reciprocity, Russian ballet and ours retain intact bonds of friendship. In honor of that common history in the paths of an exquisite dance, the St. Petersburg Ballet returns to the seventh town founded in Cuba to be a participant in the great party that involves November 16, 2019, the date we celebrate the 500th anniversary of the foundation of the city.

“The first dancers of the Kírov Ballet are the ones who will offer the show “The days of St. Petersburg in Havana,” scheduled for the eve of the 500th anniversary. This is the concert of the ballet stars that the Teatro Nacional de Cuba hosts,” says Víktor Minkov, the artistic director of the cultural program “The days of St. Petersburg in Havana.”

*Despite eight thousand kilometers apart, Cuba and Russia have always had their hearts close. And that the Kírov Ballet is in Havana, offering it the best of its art with a sample of *Swan Lake*, by Piotr Tchaikovsky, today a symbol of Russian ballet, is a proof of that cultural bridge in a continuous flow.*

La esmeralda

UNA OBRA DE ARTE SACADA DE LAS MONTAÑAS

Por **NUBIA STELLA PARRA RODRÍGUEZ**

Si hay algo fascinante para algunas mujeres son las joyas, el brillo, el diseño y la belleza de una joya. Pueden dar pie a una cercana relación por parte de quien la obsequia, en especial si esta es una esmeralda, una piedra que no solo inspira el deseo de obtenerla, sino de lucirla; un banal momento que no solo es de mujeres, sino que también seduce a los hombres.

La leyenda de Fura y Tena relata a dos amantes unidos por el dios Are. Por la infidelidad de Fura, su esposo Tena se suicida, y ella, de remordimiento, envejece y llora desconsoladamente. Sus lágrimas, al caer, se convierten en joyas. Y esas joyas son las encontrados en los municipios de Muzo, Pauna, Otanche, Buenavista..., que fueron los territorios de los indígenas

muzo, desplegados por los conquistadores en toda la cordillera oriental.

En las montañas que llevan el nombre de la leyenda, de 840 metros y 500 metros de altura respectivamente, ubicadas en el departamento de Boyacá, Colombia, y separadas por el río minero, rodeadas con un majestuoso verdor en sus bosques, se halla una exuberante belleza de fauna y flora, en la que se encuentra una gran variedad de mariposas, características de la región.

Las lágrimas convertidas en joyas, hoy conocidas como esmeraldas, han sido y son uno de los minerales más apetecidos por extranjeros y propios. La gema es de un gran valor comercial, en ocasiones más que el diamante. Este mineral de la familia del berilio es una variedad verde, en la

que también se encuentra el berilio color rosa o morganita, azul (aguamarina), el helidoro (amarillo), goshenita (incolore) y bixbita (rojo). Sus quilates varían de acuerdo a la piedra y a las características de la talla. Para Ronald Ringsrud, gemólogo norteamericano y autor del libro *Esmeraldas, una guía apasionada*, las esmeraldas colombianas son las más hermosas, y han sido bendecidas por una química del color casi perfecta. «En el caso de la esmeralda colombiana la fluorescencia es roja bajo luz normal, pero al ojo humano se presenta con un verdor especial, algo encantador para los coleccionistas», afirma.

UNA OBRA DE ARTE DE TALLA INTERNACIONAL

Para Oscar Camilo Sánchez, experto comerciante de esmeraldas que durante

veinticinco años ha dedicado su vida al comercio de esta gema, esta maravilla de la naturaleza posee su propio ADN. «La esmeralda colombiana es mágica, y en la noche tiene vida propia, posee un brillo que no lo tiene ninguna otra esmeralda». El valor comercial que tiene es un agregado más al aporte intrínseco que le dan los comisionistas, mineros, talladores y joyeros. Su composición química es exclusiva y en su concepto menciona que es importante que el gobierno nacional legisle de manera especial para la comercialización de este mineral. Según el experto, la esmeralda colombiana se diferencia por su tamaño con respecto a otras piedras, como las encontradas en Brasil, Afganistán o Zambia, y su brillo es característico. La trazabilidad (origen y recorrido de la piedra) de la esmeralda colombiana está garantizada.

Según expresa Oscar C. Sánchez, los trabajadores de las minas están registrados en las alcaldías y municipios, en cuyas regiones se encuentra este precioso mineral. Están debidamente protegidos ellos y sus familias por las normas que así lo regulan. La compra de estas piedras es de fácil acceso para los extranjeros interesados, puesto que pueden visitar nuestro país y adquirir de manera directa una piedra en las joyerías, mientras que en el exterior la comercialización se realiza a través de oficinas autorizadas por el gobierno colombiano. Existen laboratorios especializados que garantizan la autenticidad de las piedras.

Su experticia y conocimiento en la comercialización de la esmeralda pueden descubrir fácilmente cuándo hay una leve interrupción en el paso de la luz a través de la gema, cuyo efecto es tan apreciado por los conocedores. En este punto el color de la piedra se concentra y sus reflejos internos se difuminan y generan visualmente una textura líquida, lo que los esmeralderos denominan «gota de aceite», un efecto de saturación perfecta que se puede apreciar especialmente en las esmeraldas de origen colombiano, y que según los expertos califica la alta calidad de este mineral. En Colombia se promueve la comercialización legal de esta gema que ostenta la realeza y las figuras del cine, la televisión y el deporte, a través de empresas legalmente constituidas que reconocen que la esmeralda es una obra de arte natural de talla interna-

cional. Los artesanos y joyeros hacen de ella piezas exclusivas para exportar.

TECNOLOGIA AL SERVICIO DEL ARTE

Colombia entra en la era de la inteligencia artificial, y adapta sus procesos y procedimientos comerciales de la mano de la tecnología. Para Juan Francisco Gaitán Botero, experto financista y conocedor de joyas preciosas, el uso de la tecnología en el tema de la comercialización de gemas y de obras de arte a través de las redes es de gran importancia. Según Gaitán Botero, en un tiempo muy cercano y a través de la inteligencia artificial se podrá con un innovador sistema, por medio de un teléfono *android* de uso común, verificar que una esmeralda, en especial la colombiana, es auténtica. Se podrá además aprovechar esta tecnología para impulsar las obras de artistas colombianos en el exterior.

Este proyecto tecnológico se implementará mediante una novedosa plataforma tecnológica. A través de las redes y bajo la asesoría de IBM se podrá garantizar la autenticidad de piedras preciosas halladas y comercializadas en Colombia. Si una piedra adquirida es robada, y se retalle, con esta tecnología, que guarda la identidad de la joya y retiene su parte microscópica y espectroscópica, sus características son archivadas en una base de datos donde se garantiza al comprador su autenticidad, y esta no puede ser revendida, debido a que cada piedra es única e irrepetible y posee unas características especiales dadas por la naturaleza que no se repiten en otra piedra. Estos sistemas computacionales graban las especificidades de la esmeralda que se comercializa, garantizando al comprador la autenticidad de la piedra, mediante un código que se le envía a través de una fotografía. Al momento de recibir el producto puede verificarse su autenticidad.

La transacción se realiza por medio de los bancos más importantes del mundo, en procesos de *data center* y *blockchain*, respaldado por un complejo cifrado informático con un permiso especial, para asegurar al comprador de joyas y arte la confidencialidad y seguridad que se requiere, todo a través de una plataforma 5G.

Más que una valiosa joya, la esmeralda hace parte de la historia, la cultura y el contexto social de Boyacá, depar-

tamento productor de esmeraldas por excelencia. El verdor de sus tierras se refleja en cada piedra que se extrae de las minas de Muzo, Coscuez, Gachala y Chivor. A pesar de su riqueza, sus habitantes no obtienen todas las regalías del valioso mineral, puesto que su explotación y en algunos casos su comercialización se ha adjudicado a compañías extranjeras que comercializan esta valiosa piedra a un mayor costo que el inicialmente adquirido. Aunque existen asociaciones que regulan su comercialización, las esmeraldas colombianas son exportadas a China, Hong Kong, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, donde el valor por quilate supera tres veces más el costo inicial pagado en Colombia.

Actualmente se encuentra en curso un proyecto de ley en el Congreso por medio del cual esta maravillosa gema será declarada piedra nacional, lo que posicionará su valor a gran escala en el mercado mundial.

“LA ESMERALDA,” A WORK OF ART CARVED IN THE MOUNTAINS

If there is something fascinating for some women, those are jewels, the shine, the design and the beauty of a jewel. They can give rise to a close relationship with the person who presents it, especially if it is an emerald, a stone that not only inspires the desire to obtain it, but to show it off: a banal moment not only common in women, but also alluring for men.

The legend of Fura and Tena tells the story of two lovers united by God Are. Because of Fura's infidelity, her husband Tena commits suicide, and she, in remorse, ages and cries inconsolably. Her tears, when falling, become jewels. And those jewels are the ones found in the municipalities of Muzo, Pauna, Otanche, Buenavista...which used to be the territories of the Muzo Indians, where the conquistadores deployed throughout the eastern mountain range.

In the hills that bear the name of the legend, 840 meters and 500 meters high respectively, located in the department of Boyacá, Colombia, and separated by the mining river, surrounded by a majestic greenery in its forests, there is a lush beauty of fauna and flora, in which there is a great variety of butterflies, a characteristic of the region.

Blues en alta altitud

Por **BRENDA MARQUES PENA**
Fotos **CORTESÍA DE LA AUTORA**

LA CAPITAL ECUATORIANA, QUITO, RECIBIÓ EN AGOSTO, DURANTE SEIS DÍAS, MÁS DE VEINTICINCO BANDAS NACIONALES E INTERNACIONALES.

Cuando llegas a Quito, un exuberante paisaje que mezcla los Andes con sus volcanes te saluda y pronto notas que la gran altitud provoca una especie de presión en el aire. Después de acostumbrarte, caminando por la ciudad, encuentras arte en todas partes, el arte urbano y la exuberante Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y es exactamente en esta mitad del mundo, con la energía solar de la línea de Ecuador, que el productor Carlos Patricio Recalde, junto con un colectivo de productores y artistas, han estado realizando el festival Quito Blues durante doce años.

Este año, las Ablusadas fueron invitadas a participar en representación de Brasil y, como miembro de este grupo formado por mujeres del blues, participé en un congreso celebrado durante el festival, un espectáculo de poesía, sesiones improvisadas y de un *show*.

Fueron días muy intensos, de muchos intercambios culturales, en un evento muy diverso, que además de música reunió exhibición fotográfica, danza, grafiti urbano, poesía, entre otras expresiones artísticas. Una gran celebración y una oportunidad para conocer un poco sobre la escena del blues de cada país, que muestra una creciente escena

latinoamericana, que incluye mezclar ritmos latinos con blues, aportando un lenguaje con su propio acento.

El programa del Quito Blues de este año se llevó a cabo del 12 al 17 de agosto en el teatro Prometeo, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y el parque El Arbolito. Siempre con entrada gratuita, el festival tiene la propuesta de ser accesible para todas las personas. La diversidad de participantes se hizo presente, tanto por los invitados como por el público. El festival reunió a veinticinco grupos y artistas de varios países: Ablusadas (Brasil), Sindicato Único del Blues (Uruguay), Saint Pete Blues Band (Estados Unidos), Magnolia y Agua Turbia (Chile), Dasha Laume (Colombia), y de Ecuador Black Purple, Mondonguito Blues, María Limosnas, Revolver, Jefe Vergara, Hot Choclo Blues Band, Chanfaina Blues Band, entre otros.

INTERCAMBIO CULTURAL

La experiencia del Quito Blues también sigue para otros países. En octubre de

este año en México y en febrero de 2020 se realizará una gira en Chile.

Aprovechando este intercambio y rica experiencia cultural, Ablusadas, junto con el Instituto Imersão Latina, propone celebrar en mayo un Festival Iberoamericano de Arte y Blues, en una producción de Culture & Vitrola Viva.

En este festival, Ablusadas están invitando a otras mujeres de la escena del blues de otros países, como Vivi Scaliza, y Dasha Laume, participante de Blutónica, de Colombia. La banda Little Butter de Brasil invitará a miembros de Blues del Sur y Gabriel Grätzer, guitarrista y cantante argentino. El evento también incluye un taller de armónicos.

Este proyecto aún está en construcción, pero la idea es que el festival se expanda y desarrolle en red, valorando el blues hecho por músicos latinoamericanos y la presencia de mujeres, aumentando la visibilidad de quienes están haciendo el blues latinoamericano hoy.

HIGH ALTITUDE BLUES

When you arrive in Quito, a lush landscape that mixes the Andes with its volcanoes greets you and soon you notice that the high altitude causes a kind of pressure in the air. After getting used to it, walking around the city, you find art everywhere, urban art and the exuberant Casa de la Cultura Ecuatoriana (Ecuadorian Culture House.) And it is exactly in this half point of the world, with the solar energy of the Ecuadorian line, that producer Carlos Patricio Recalde, together with a group of producers and artists, have been organizing the Quito Blues festival for twelve years.

They were very intense days, of many cultural exchanges, in a very diverse event, which in addition to music gathered photographic exhibitions, dance, urban graffiti, poetry, among other artistic expressions. A great celebration and an opportunity to learn a little about the blues scene of each country, which shows a growing Latin American scene, which includes mixing Latin rhythms with blues, providing a language with its own accent.

41 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO

OJOS

LEA PINTADO

OJOS QUE VEN Y UN CORAZÓN EN LLAMAS

EYES THAT SEE AND A HEART ON FIRE

Cuatro décadas y un año cumple el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, siempre consagrado a visibilizar, promover y legitimar lo mejor de la cinematografía regional y de otras latitudes, con sede en una ciudad dotada artísticamente como La Habana, que abre cada diciembre vestida de cine.

Esta nueva edición viene impulsada por el espíritu transformador de la pasada. El Festival 40 inauguró un periodo de trabajo en el que reinventarse, reconstruirse y actualizarse creativamente constituyen dinámicas indispensables para movilizar al evento como un ente vivo, en medio de complejas realidades sociales, políticas, culturales y cinematográficas.

Así es como el alcance del Festival 40 consiguió fortalecer dos dimensiones esenciales: la capacidad de empatía con los públicos, elevando su asistencia a las salas de cine respecto a años anteriores, y la capacidad de convocatoria a los cineastas, que ya han manifestado notable interés por participar en la presente cita. Más de dos mil filmes, trescientos guiones, cien carteles y seiscientos ochenta proyectos audiovisuales para el Premio Coral de Posproducción son cifras de inscripción significativas en relación con ediciones precedentes.

En este 2019 otros desafíos emergen. Homenajear a Santiago Álvarez en su centenario es uno de ellos. Su obra resulta un paradigma para la documentalística cubana y latinoamericana, de modo que volver sobre sus pasos es tema fundamental del espacio teórico del certamen. Por vez primera, el concurso de cortometrajes y de carteles cuenta con un jurado independiente, específicamente dedicado a valorar sus obras, una decisión justa que le aporta al evento mayor grado de especialización.

En materia de comunicación, uno de los retos más audaces del comité organizador es la campaña gráfica de este año. Con el eslogan «Ojos que ven», aludiendo al popular refrán iberoamericano «Ojos que no ven, corazón que no siente» —pero afirmado contundentemente—, la imagen de un corazón en llamas posee sin duda una fuerza visual impactante, a la vez que ha resultado muy polémica. Provocadora y fascinante para algunos, demasiado transgresora para otros, lo cierto es que la campaña ha suscitado la opinión en torno al evento y a cómo cada quien lo percibe y lo vive, en un debate donde hay lugar para el disenso y la diversidad de miradas, porque lo más importante no es estar de acuerdo, sino compartir y sentir en el corazón la pasión por el Festival y por el cine.

Four decades and a year mark the "Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano" (International Festival of New Latin American Cinema,) always dedicated to making visible, promoting and legitimizing the best of regional cinematography and from other parts of the world, based in an artistically gifted city like Havana, which opens

every December turned into a giant movie theater.

This new edition is driven by the transforming spirit of the past edition. The 40th Festival opened up a period of work in which reinventing, rebuilding and updating creatively constitute the indispensable dynamics to mobilize the event as a living entity, amid complex so-

cial, political, cultural and cinematographic realities.

In this 2019 other challenges emerge. To honor Santiago Álvarez in his centenary is one of them. For the first time, the short film and poster contest has an independent jury, specifically dedicated to valuing its works, a fair decision that gives the event a greater degree of specialization.

Otoño en el Vedado, óleo sobre tela, 2010.

Ileana Mulet

Cursó estudios de artes plásticas en la Academia de Bellas Artes San Alejandro. Graduada en las especialidades de Diseño de Interiores y Diseño de Vestuario. Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

Sus obras forman parte de colecciones privadas y de museos en España, Estados Unidos, México, Colombia, Suecia, Guatemala, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón, Nigeria, Jamaica, Argentina, entre otros países.

Se desempeña como artista colaboradora del proyecto cultural de la agencia Paradiso, impartiendo clases magistrales y talleres.

Fue nominada en 2018 al Premio Nacional de Artes Plásticas.

Tomó parte en 1994 en la IX Bienal Iberoamericana de Arte, Museo de Bellas Artes, Distrito Federal, México. En ese mismo año fue finalista del Premio Casa de las Américas en la categoría de Poesía.

Entre sus exposiciones más importantes se encuentran: *Raíces de Mallorca en la Cuba de hoy*, Sala Art Calviat,

Casino de Mallorca, Palma de Mallorca, España, 1991; *Entre columnas y arcadas*, Embajada de Cuba en México, 1993; *Desde mi Habana*, escuelas de bellas artes de Barranquilla y Cartagena de Indias, Colombia, 1997; *Al fuego de la espátula*, gira por varias ciudades de Estados Unidos, 2001; *El beso de la salamandra*, Art Marbella, 2008; *Bodies*, Art Basel Miami, 2009.

Participó, entre otras, en las muestras colectivas *Cuba, hasta la pintura siempre*, París, Drouot, Richelieu, Saller, Francia, 1996; *Cubánias de la isla caribeña* (52 años después), Museo de Bellas Artes Bonaireses, Buenos Aires, Argentina, 1998; y *Arte Cuba oggi*, Museo Rocca Sanvitale, Fontanellato, Parma, Italia, 2013.

ILEANA MULET

She studied plastic arts at the Academy of Fine Arts "San Alejandro". She is a member of the Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac: Union of Writers and Artists of Cuba.)

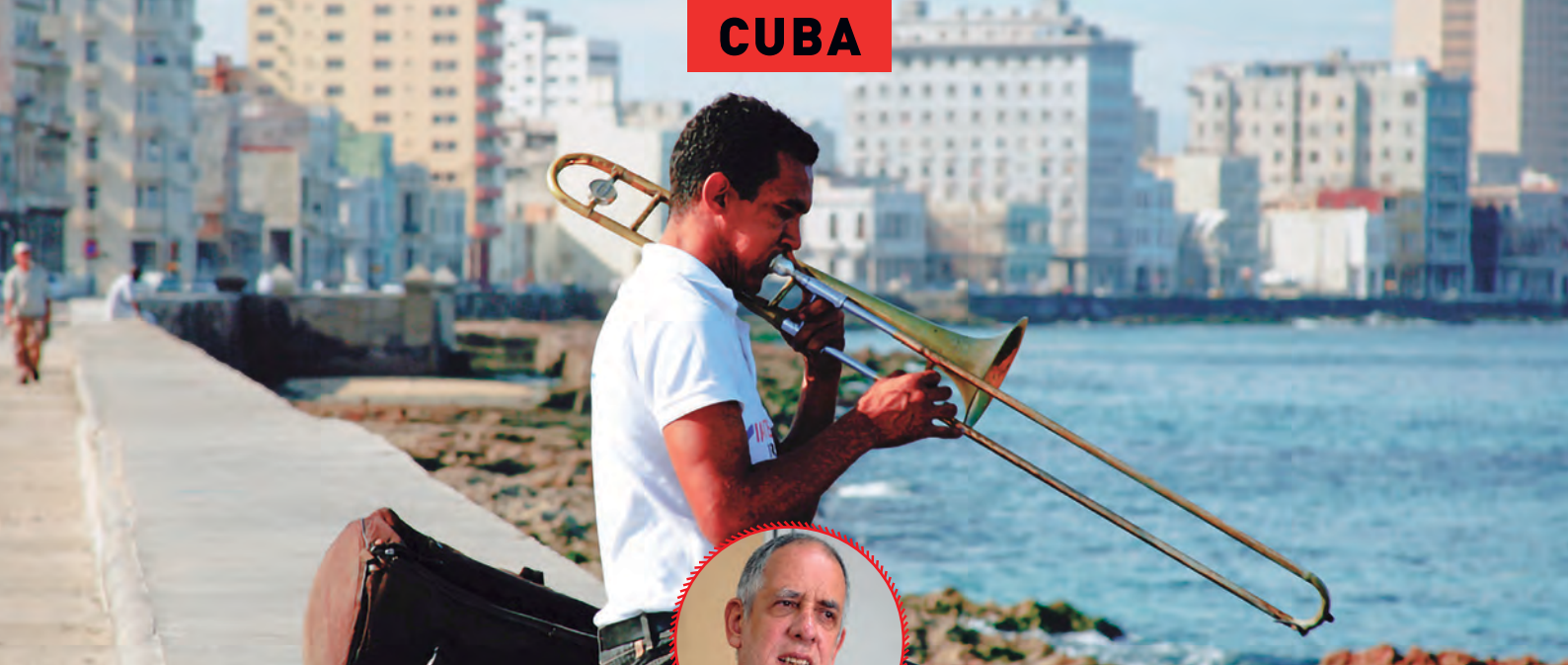
Her works are part of private collections and museums in Spain, United States,

Mexico, Colombia, Sweden, Guatemala, Germany, United Kingdom, France, Italy, Japan, Nigeria, Jamaica, Argentina, among other countries.

In 1994, she was one of the final nominees for the "Premio Casa de las Américas" in the Poetry category.

Some of her most important exhibitions are: "Raíces de Mallorca en la Cuba de hoy," Art Calviat Hall, Casino de Mallorca, Palma de Mallorca, Spain, 1991; "Entre columnas y arcadas," Cuban Embassy in Mexico, 1993; "Desde mi Habana," Fine Art Schools in Barranquilla and Cartagena de Indias, Colombia, 1997; "Al fuego de la espátula," a tour around different cities of the United States, 2001; and "El beso de la salamandra," Seu Dürgell, Lleida, Spain, 2008.

She participated, among others, in the following collective exhibitions: "Cuba, hasta la pintura siempre," Paris, Drouot, Richelieu, Saller, France, 1996; "Cubánias de la isla caribeña" (52 years later), Museum of Fine Arts, Buenos Aires, Argentina, 1998; and "Arte Cuba oggi, Museum Rocca Sanvitale, Fontanellato, Parma, Italy, 2013.

GUILLE VILAR

UN TESORO DE LA CULTURA CUBANA

A TREASURE OF CUBAN CULTURE

Acerca del entrañable cariño y la profunda admiración que profesamos por la capital de todos los cubanos se han escrito innumerables ensayos y crónicas donde nuestros sentimientos recorren emocionados las narraciones acerca de barrios, calles y rincones de nuestra querida Habana. No obstante, corresponde a la música asumir el prodigio de ese idilio que se nos puede aparecer incluso de escuchar nada más solo un acorde, suficiente para reconocernos cautivos en el entramado de los lazos de identidad de esta ciudad.

El videoclip del instrumental de Lucía Huergo titulado *Danzón Habana* ha quedado como el definitivo tema musical que nos remite de inmediato al entorno capitalino. Sin embargo, cuando se trata de una canción, semejante voluntad de expresar la cálida interrelación entre el espacio físico de la urbe y sus habitantes, esta puede alcanzar elevadas cotas de lirismo. En tal sentido, encontramos piezas donde el canto asume el elogio a través del empleo de adjetivos que la eternizan en su belleza, como es el caso de *Hermosa Habana*, a cargo de Los Zafiros, mientras que en *La Habana mía*, de Amaury Pérez, el autor le concede a nuestra ciudad la virtud para regenerarnos infinitamente como seres humanos.

Si queremos enaltecer el alma debido a una intensa confesión de amor por la nostalgia que sufriríamos si nos fuéramos a vivir en otras tierras, escuchemos entonces las impecables *Sábanas blancas*, de Gerardo Alfonso. En cambio, X Alfonso canta en *Habana* al ciudadano

que regresa del extranjero, consciente del bienestar que lo envuelve por estar de vuelta entre los suyos. Profecías de tan alto vuelo poético como la que manifiestan los cubanos por el aura que distingue a la capital de la Isla se revelan una vez más en la evocadora *Habáname*, de Carlos Varela, sensible declaración del compromiso emotivo que lo ciñe a la ciudad, o en la delicadeza misma hecha canción de *La Habana en febrero*, a cargo de Liuba María Hevia. Por supuesto, abundan también aquellos temas con un ritmo más movido, como el legendario *Que se sepa, yo soy de La Habana*, de Irakere, o el memorable *Locos por mi Habana*, de Manolito Simonet y su Trabuco, al clamar jocosamente por la presencia de muchos psicólogos para atender a quienes apasionadamente queremos a La Habana.

Juan Formell, de quien se afirma que al frente de Los Van Van aportó numerosas crónicas acerca de nuestras vidas, también le ha rendido oportuno tributo a la capital cubana en diferentes momentos de su trayectoria. Estos temas son *La Habana joven*, *La Habana no aguanta más* y *La Habana sí*, piezas muy populares en el extenso repertorio de la orquesta.

A los que nos visitan procedentes de otras tierras, les recomendamos que no dejen de ahondar entre las decenas y decenas de piezas dedicadas a La Habana, presentadas en los más diversos géneros de la música cubana e interpretadas por creadores diversos, todo un admirable tesoro del patrimonio cultural de nuestra nación. ☞

About the endearing affection and the deep admiration we have for the capital of all Cubans, innumerable essays and chronicles have been written in which our feelings are captured in exciting stories about neighborhoods, streets and corners

of our beloved Havana. However, it is music the one that assumes the prodigy of that idyll that can appear to us even from hearing nothing more than just a chord.

For those who visit us from other lands, we recommend them to continue to

delve into the dozens and dozens of pieces dedicated to Havana, presented in the most diverse genres of Cuban music and performed by diverse creators: an admirable treasure of the cultural heritage of our nation. ☞

Art | Basel Miami Beach

Photograph taken at Miami Children's Museum

December 5–8, 2019

VIVIAN MARTÍNEZ

LA VIDA ES SUEÑO DESDE EL CARIBE

LIFE IS A DREAM FROM THE CARIBBEAN

En Santo Domingo, primera ciudad del Nuevo Mundo, radica un grupo teatral que durante veintiocho años ha defendido los vínculos entre tradición y modernidad. Se llama Guloya, porque su director, un joven actor graduado del Instituto Superior de Arte, en La Habana, bajo la tutoría de la maestra Flora Lauten —y a través de ella heredero de otro maestro, Vicente Revuelta—, decidió crear el colectivo para recuperar una expresión danzaria-teatral-musical de su país, practicada por los guloyas de San Pedro de Macorís, e intentar leerla desde el presente. Reconocía así uno de los legados de la raíz africana que forma parte de su identidad cultural, fusionada con lo anglosajón por medio del viaje de isla en isla desde los territorios anglófonos.

Con el mismo ímpetu, resolvió superar la falta de sistematicidad en su contexto para fundar y mantener grupos estables en las condiciones del país, sin subvención regular ni otras garantías. Aprendió del empeño de Gayumba, el grupo fundado por Manuel Chapuseaux y Nives Santana, de raigambre brechtiana, y tomó lo mejor de otro como Nuevo Teatro, de orientación stanislavskiana, fundado por Rafael Villalona, paladín del teatro independiente, y con el riguroso magisterio de María Castillo, actriz, directora y pedagoga.

Audacia, perseverancia e inaplazable vocación de crear signan la labor de Guloya, desde la escena en diálogo permanente con

las problemáticas de la realidad de su media isla. Muestra de ello son montajes como *Cuentos en familia*, *Nadie está solo*, *Bochinche*, *Platero y yo*, *Naturaleza muerta*, *Ausentes*, *Flor de mayo*, *Frankenstein* —vista también en Cuba— y *Otelo... Sniff*, todas defendidas desde un espacio propio, la sala que animan en la Zona Colonial de Santo Domingo, espacio de laboratorio y de activa gestión de promoción cultural. Y muy pronto Claudio Rivera y Guloya volverán a La Habana para mostrar una de sus creaciones más recientes: *La vida es sueño*, a partir del clásico del Siglo de Oro creado por Calderón de la Barca, que eligieron para celebrar cinco lustros de vida creadora.

Respetuoso del texto, Claudio Rivera lo sintetiza al fundir los tres actos en una secuencia única, acorde con los tiempos agitados que vivimos. Él mismo asume al rey Basilio, padre de Segismundo, en una creación elogiada por la crítica. Propone una alternativa para soñar, a la manera del Caribe, con una puesta colorida y formalmente exuberante, que fue reconocida en su país con el Premio Soberano. Así, el debate sobre la libertad humana contra un destino prefijado pasa por las claves de su herencia formativa, al emplear analogías y hacer volar la imaginación del espectador sin despegar los pies de su propia tierra.

In Santo Domingo, the first city in the New World, there is a theater group that for twenty-eight years has defended the ties between tradition and modernity. Its name is Guloya, because his director, a young actor graduated from the Higher Institute of Art of Havana, under the mentorship of professor Flora Lauten decided to create the group to retake a

dance-theater-musical expression of his country, practiced by the guloyas of San Pedro de Macorís, and try to interpret it from the present.

With the same impetus, he resolved to overcome the lack of systematic context to establish and maintain stable groups in the conditions of the country, without regular subsidy or other gua-

rantees. He learned from the efforts of Gayumba, the group founded by Manuel Chapuseaux and Nives Santana, of Brechtian roots, and took the best of another as Nuevo Teatro, of Stanislavskian orientation, founded by Rafael Villalona, an independent theater paladin, and with the rigorous teaching of María Castillo, actress, director and professor.

LA CARICATURA EDITORIAL

WILLY HIERRO ALLEN

EL TRANSPORTADOR

THE CONVEYOR

Quiéralo o no, la historia de *El transportador* es simple. Un mensajero que se dedica a «transportar paquetes» basado en sus propias reglas: uno, nunca se puede modificar un trato; dos, nada de nombres; y tres, nunca hay que ver dentro del paquete. Parece tonto, fácil, absurdo cobrar (y pagar) miles por una mera transportación, pero...

La imaginación de Luc Besson y su incuestionable talento han hecho de *El transportador* uno de los personajes más famosos del cine de inicios de este siglo XXI para bien del actor Jason Statham, quien interpreta el personaje Frank Martin, en una saga de filmes (los tres primeros) de acción y escenas fantásticas de autos.

El transportador I debutó en octubre de 2002, escrito por Luc Besson. Su inspiración está basada en la serie de filmes *The Hire*, realizada por BMW, el fabricante alemán de automóviles. Frank Martin dice que su auto es un BMW Serie 7 750iL de 1999. También utiliza un Mercedes-Benz W140 SEL 600 V12 AMG y varios Peugeot en roles de menor categoría, como autos de policía.

La trama es recurrente: Frank Martin es el bueno que logrará salvar a infelices personajes envueltos en asuntos muy peligrosos. *El transportador I* aborda el tráfico humano. Lai Kwai (Shu Qi) es el «paquete» que en unos noventa y dos minutos de acción es salvada por Frank. En este primer filme se nos presenta el personaje interpretado por Statham: mercenario, exsoldado de Fuerzas Especiales, versado en artes marciales y excelente conductor de automóviles.

En 2005 llega *El Transportador II*. Frank, chofer en Miami de la familia de un científico al que le secuestran el hijo. Amén de acción, hay virus mortal, pago por secuestro y romance. Conducción espectacular y fantásticos saltos del Audi W12, de 6 300 cc FSI y 500 CV.

El Transportador III viene en 2008. Frank regresa a Francia y vuelve a su labor de mensajero. El paquete es Valentina (Natalya Rudakova), hija de un importante político en Ucrania, Leonid Vasiley (Jerome Krabbe). Tema: desechos tóxicos, contaminación ambiental y manillas explosivas, las que al separarte más de veinte metros del Audi estallan. Costo del filme: cuarenta millones, recaudó ciento diez.

Sin Jason Statham *El transportador recargado* (2015) no es igual. Aunque sea escrita por Luc Besson y el actor Ed Skrein haga de Frank Martin, el chofer mercenario que ofrece sus servicios al mejor postor. Incluso con el Audi S8 Plus, «el premium más potente», con motor V8 biturbo, 4 000 cc y 605 CV, así como las habilidades en artes marciales de Skrein.

La historia se repite: trata de mujeres. Anna es quien contrata a Frank: ella y dos paquetes. Roban al proxeneta ruso su cuenta de banco y comienza la acción. Frank y Anna (Loan Chabanol) tienen su romance, los malos reciben su merecido y los buenos son felices, aun con daños colaterales.

¿Se le agota la gasolina a *El transportador*? Veremos...

Want it or not, the story of The Conveyor is simple: a messenger who "transports packages" for a living and does this on his own terms; number one, a deal can never be modified; two, no names; and three, you never have to see inside the package.

The imagination of Luc Besson and his unquestionable talent have created with

"The Conveyor" one of the most famous characters in the early 21st century cinema for the good of actor Jason Statham, who plays the character Frank Martin, in a series of films (the three first) of action and truly fantastic car scenes.

The Conveyor I was premiered in October 2002, scripted by Luc Besson. The plot

is recurring: Frank Martin is the good guy who will save unhappy characters involved in very dangerous matters. The Conveyor III came in 2008. Without Jason Statham, The Reloaded Conveyor (2015) is not the same. History repeats itself: trafficking in persons (women for prostitution). Is The Conveyor running out of gas? We will see...

SEPTETO SANTIAGUERO

Veinticinco años de excelencia musical

Por **TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS** / Fotos **CORTESÍA DEL ENTREVISTADO**

Si has estado en un concierto del Septeto Santiaguero, agrupación de música tradicional cubana, sabrás que no miento. Su sello es único y varios Premios Grammy Latino así lo avalan. La música cala hondo y hace que cantar, bailar, gozar sean la opción. Con su director, el tresero Fernando Dewar, conversamos en exclusiva para *Arte por Excelencias* a propósito de los veinticinco años del Septeto Santiaguero en la preferencia musical del público bailador de cualquier latitud.

EL SEPTETO SANTIAGUERO FINALIZÓ SU PRIMERA GIRA POR EL OCCIDENTE DEL PAÍS. ¿QUÉ TAL LA EXPERIENCIA?

Fue una gira muy anhelada por el Septeto Santiaguero durante muchos años. Llegamos a Cienfuegos, Trinidad, Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas y La Habana. Estamos contentos con el recibimiento que tuvimos en todas las ciudades. El público asistente coreó los temas, algo que nos alegró mucho, porque teníamos una idea, pero no estábamos tan seguros de la acogida. Por lo tanto, estamos satisfechos. Fue una gira exitosa. Incluso, muchos nos preguntaron por algunos temas, en concreto de videoclips que habían visto en la televisión. La gira fue organizada por el Instituto Cubano de la Música y la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) de Santiago de Cuba, así

como la Agencia Musicuba de la Egrem de La Habana. Contentos de que esto haya sucedido, ahora que estamos en la campaña por nuestros veinticinco años. Recogimos las imágenes y se realizó un videoclip resumen de un tema de *A mí qué. Tributo a los clásicos cubanos*, el disco de 2018 que ganó el Premio Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional.

¿HAY PLANES DE EXTENDER LA GIRA A OTRAS REGIONES DEL PAÍS?

La segunda parte de la gira en la región oriental del país será para el año que viene, cuando cumplamos el 2 de febrero los veinticinco años de vida artística. Para nosotros es muy importante presentarnos en la región oriental, donde ya hemos tenido presentaciones aisladas en Granma, Holguín y Guantánamo.

¿QUÉ PROYECTOS MANTIENEN OCUPADO AL SEPTETO SANTIAGUERO?

Seguimos promocionando *A mí qué. Tributo a los clásicos cubanos*—un disco que todavía es nuevo—y el videoclip de *La guarapachanga*. Ya habíamos hecho una versión extendida con Osain del Monte, otros rumberos y grupos de baile de Santiago. La segunda versión es con Alexander Abreu, quien participó con nosotros en el disco. Tenemos constancia de coreografías que se han montado con este tema no solo en Cuba, sino también en países de Europa

como Holanda y Francia, donde las escuelas de arte lo han tomado como parte del repertorio habitual. El 2 de octubre estuvimos en el segmento latinoamericano del Festival Internacional de Cine de Biarritz, Francia. Del 17 al 20 de octubre asistimos al Festival Afrocaribeño de Veracruz, México. Lo más importante que tenemos es la conformación y grabación de nuestro oncenavo disco en 2020. Va a ser un recopilatorio de la obra del Septeto Santiaguero desde el año 1995.

TWENTY-FIVE YEARS OF MUSICAL EXCELLENCE

If you have been to a concert of "Septeto Santiaguero," a group of traditional Cuban music, you will know that I mean what I say. Their mark is unique and several Latin Grammy Awards endorse this statement. Music catches on and makes singing, dancing, and enjoying oneself the perfect choice. To their director, tresero (tres performer) Fernando Dewar, we talked exclusively for Arte por Excelencias about the twenty-five years of Septeto Santiaguero, a musical preference of the dancing public anywhere in the world.

"The tour of the west of the country had been much wished for by the Septeto Santiaguero for many years. We arrived in Cienfuegos, Trinidad, Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas and Havana. We are happy with the reception we had in all cities.

Orquesta Faílde junto a Joseph Ros tras el rodaje del videoclip *Bonito y sabroso*.

Siglo y medio de tradición danzonerera

Por **LEYDET GARLOBO GONZÁLEZ**, musicóloga
Fotos **PEDRO PABLO CRUZ**

El danzón revela el surgimiento de una expresión musical endógena en el entramado sociocultural decimonónico cubano. En él se consolidan algunos de los rasgos que conforman las identidades locales de la Isla. Su primer protagonista fue un músico de clase media, mestizo, que asistió a los más diversos —a veces contrastantes— escenarios musicales de la época, en un contexto permeado de música bailable.

Fue el matancero Miguel Faílde quien asimiló las influencias sonoras del momento y las volcó en una suerte de género músico-danzario que revolucionó la cultura cubana alrededor de 1870. A excepción de Abelardo Valdés (1911-1958), no hubo compositor danzonerero

en la historia que trascendiera a escala universal en la medida en que lo hizo el creador del emblemático danzón *Las alturas de Simpson*.

Generaciones después, uno de sus descendientes halló continuidad para su legado. En la primera década del presente milenio, el joven flautista Ethiel Fernández Faílde decidió crear y dirigir una orquesta bautizada con el apellido de la familia. Bajo cánones estructurales similares a los empleados por Miguel Faílde en su formato de orquesta típica, la nueva agrupación inició una labor de rescate que paulatinamente ha devuelto a Matanzas la condición de capital danzonerera ante Cuba y el mundo, luego de cierto declive en la trayectoria del género.

La Orquesta Faílde está conformada por integrantes con un promedio de edad de 27 años, cuyas inquietudes profesionales demandan estar al día con las tendencias musicales actuales. Si bien la orquesta ha traído a la actualidad danzones de hace aproximadamente ochenta años, a su vez ha incrementado su repertorio con sones, danzones, guarachas, boleros y otros géneros que en mayor o menor medida formaron parte del proceso evolutivo inherente al danzón, así como también ha incorporado las expresiones resultantes del mismo: danzonete, mambo y chachachá. La interpretación de esa amplia gama genérica ha resultado en una sonoridad actual que se identifica especialmente con el

Ethiel Faílde, Yerlanis Junco y Yurisán Hernández exhiben el Premio Especial Cubadisco 2019 por el CD *Siempre tu voz. Homenaje a Benny Moré en su centenario*, junto a Omara Portuondo.

Concierto didáctico en la Escuela Vocacional de Arte de Matanzas.

matiz timbero presente en arreglos de indiscutibles cubanía y sentido de contemporaneidad. Con ello ha logrado satisfacer a seguidores de todas las edades.

La agrupación ha desarrollado una labor social que sustenta su creciente posicionamiento en la preferencia popular. Realizan intercambios con estudiantes de la enseñanza artística y otras actividades de carácter sistemático. Entre ellas destaca el bailable danzonero que se celebra cada primero de enero en homenaje al estreno en 1879 de *Las alturas de Simpson*, en el antiguo Liceo Artístico y Literario de Matanzas, hoy Sala de Conciertos José White. En este se dan cita cientos de amantes del género, y los niños danzoneros adquieren singular protagonismo como continuadores de la tradición.

El Encuentro Danzonero Miguel Faílde in Memoriam, fundado y mantenido por Ethiel, es quizás la expresión mejor lograda del carácter de la orquesta. Dicho evento reúne y homenajea a las principales agrupaciones danzoneras de Cuba. Contiene un apartado teórico a cargo de la doctora María Victoria Oliver Luis, importante investigadora del género. Incluye, además, concursos de composición y baile. En este último también están presentes los danzoneros del futuro.

La Faílde cuenta con varias producciones discográficas, en colaboración y propias, entre las que sobresale el CD *Siempre tu voz. Homenaje a Benny Moré en su centenario*, junto a una gloria cubana,

Omara Portuondo, que fue premiado en Cubadisco 2019. Como tributo al Benny, participaron también en el videoclip de *Bonito y sabroso*, del realizador Joseph Ros. Otros dos clips presentados por la orquesta son *Almendra* y el dedicado a Matanzas en su 325 aniversario, bajo el título *Sobre mi pecho Matanzas*, sendos Premios Lucas en el apartado música tradicional, igualmente dirigidos por Joseph Ros.

Asimismo, el espacio Danzoneando, que conduce Ethiel Faílde, bajo la dirección de Pedro Pablo Cruz, resultó galardonado con el Premio Caracol que otorga la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) a programas musicales. Único en su tipo, este programa deviene puente radial entre las comunidades danzoneras de Cuba y México, pues se transmite de forma conjunta por Radio Taíno y Radio Más, principal emisora del estado de Veracruz.

La Orquesta Faílde constituye un paradigma de la escena danzonera contemporánea. Ha merecido el reconocimiento de la Asociación de Danzoneros de Matanzas, celosa organización que custodia el género, proclamado baile nacional. Dicha asociación ha nominado a Ethiel Faílde «El príncipe del danzón» y le ha entregado recientemente la presidencia del grupo, seguros de que con el afianzamiento de la orquesta y de su líder se garantiza un futuro para la tradición danzonera, próxima a cumplir siglo y medio de existencia.

A CENTURY AND A HALF OF DANZÓN TRADITION

Danzón reveals the emergence of an endogenous musical expression in the nineteenth-century Cuban sociocultural framework. In it, some of the features that make up the local identities of the Island are consolidated. Its first major figure was a middle-class, mestizo musician, who attended the most diverse - sometimes contrasting - musical stages of the time, in a context filled with dance music.

*It was Miguel Faílde from Matanzas who assimilated the sound influences of the moment and turned them into a sort of music-dance genre that revolutionized Cuban culture around 1870. With the exception of Abelardo Valdés (1911-1958), there was no Danzón composer in history that transcended on a universal scale to the extent that the creator of the iconic danzon *Las alturas de Simpson* did.*

Generations later, one of his descendants found continuity for his legacy. In the first decade of this millennium, the young flutist Ethiel Fernández Faílde decided to create and conduct an orchestra baptized with the family name. Under structural canons similar to those used by Miguel Faílde in its typical orchestra format, the new group began a saving effort that has gradually returned to Matanzas the status of Danzón capital before Cuba and the world, after a certain decline in the trajectory of this genre.

CENTENARIO DEL BÁRBARO DEL RITMO

Benny Moré

símbolo de la música cubana

Por **RAFAEL LAM**

Benny Moré es símbolo de la música cubana. Representa la música guajira, el guateque, la descarga, la música de tradiciones africanas, la trova bohemia, los bares, cafés, cabarets, teatros, el espectáculo, la ida nocturna.

Unánimemente considerado uno de los más geniales artistas que ha producido nuestra música popular, brilló como cantante, músico, compositor, orquestador y director de orquesta. Más que un músico era un artista, un espectáculo. Poseía una de las voces más extraordinarias del canto en Cuba. Su voz sabía a campo, a décimas, a tonadas guajiras, a descargas callejeras, a chancleta de solar, a bares y cantinas.

Según el musicólogo José Loyola, la tesitura del Benny era de una extensión amplia, llegaba a los sonidos más agudos —tenor— y a las notas graves, como

si fuera un barítono. Una intensidad muy amplia en todos los registros (grave, medio y agudo). Bueno en la media voz. Era una voz prodigiosa y bien afinada, con gran sentido del ritmo. Las interpretaciones mostraban una asombrosa cubanía.

Como músico Benny era empírico. De tradición oral, hizo trayectoria con estrellas colosales como Miguel Matamoros, Dámaso Pérez Prado, Mariano Merceron, Ernesto Duarte, Bebo Valdés, Cabrerita, Peruchín y Generoso Jiménez. Llevó el son a una nueva forma lírica, con una fineza rítmica innovadora. Generaba una música de ambiente, de clima emocional, de éxtasis y frenesí colectivo.

En los dominios de la composición escribió obras como *Santa Isabel de las Lajas*, *Cienfuegos*, *Batiri* (junto a Pérez Prado), *Dolor carabalí*, *Locas por el mambo*, *Guajiro*, *Mamboletas*, *Desdichado*, *Ensalada de mambo*, *Qué aguante*, *El brujo de Trinidad*, *De la rumba al chachachá*, *Todo lo perdí*, *No te atrevas*, *Dolor y perdón*, *Qué bueno baila usted*, *Se te cayó el tabaco*, *Perdí la fe*, *Bonito y sabroso* (chachachá, afro, guajiras, mambos, guarachas, sones, boleros...).

Los genios generan mitos. No hay cultura sin mitos. La sabiduría popular genera la magia, recupera el resplandor del tiempo y del poder mágico. El ritmo como escenificación de la cultura es una vivencia de gran intensidad, alude a la comunidad y la cultura.

Benny dejó una estela de simpatía, de admiración. Era el Bárbaro del Ritmo, generó la benymanía, todos vieron en su figura el representante artístico de su tiempo.

Lino Betancourt expresa que al cantor le gustaba, con mucha gracia, hacer cuentos de viejos negros esclavos africanos, y lo hacía sentado como los guajiros, en cuclillas. Sus hermanos Delfín y Teodoro cuentan que Benny gustaba comer platos criollos: rabo encendido con mucho picante, jutías asadas con caña de azúcar, tasajo, cerdo y bacalao con arroz y ñame. Preparaba una rara comida lucumí: yuca con harina de Castilla, grasa y bolas de maní. A la actriz Odalys Fuentes le mostró la receta de tomar huevos pasados por agua, con mucho ajo, sal y aceite, para resistir estomacalmente las bebidas. No era amante de la cerveza, sino de los rones Peralta y Matusalén. Visitaba el restaurante chino

El Pacífico para comer arroz frito —invento de chinos en Cuba— a la manera cantonesa. Practicaba la pesca con red y jamo, mientras tomaba mucho café. Le encantaba el béisbol. No era amante de las etiquetas, andaba en mangas de camisa y muchas veces —costumbre guajira— se acostaba sin camisa en el suelo, para refrescar el calor. Desde allí dictaba sus arreglos a los orquestadores.

Su generosidad era notable. Sintió el dolor ajeno, entregaba su dinero a los más desfavorecidos. Ninguna película es más asombrosa que su propia vida, la cual superaba la ficción.

Benny sintetizó cinco siglos de música con la más asombrosa sencillez. Llevó al público un proceso sonoro altamente complejo y ancestral, digno de estudiarse por las mejores academias musicales. Fundió lo pasajero con lo eterno, lo popular con lo clásico. No admite igual, solo puede ser comparado con él mismo. Dio a Cuba la unión, la identidad y la alegría, los tres componentes más importantes de la cultura de un pueblo.

BENNY MORÉ: A SYMBOL OF CUBAN MUSIC

Benny Moré is a symbol of Cuban music. He represents the guajira (Cuban countryside music genre), the guateque, the "descarga," the music of African traditions, the bohemian trova, the bars, cafes, cabarets, theaters, the show business, and the nightlife.

Unanimously considered as one of the greatest artists that our popular music has produced, he shone as a singer, musician, composer, orchestrator and conductor. Rather than a musician, he was an artist, a show. He had one of the most extraordinary singing voices in Cuba. His voice had a flavor of countryside, décimas, tunes, guajiras, street jamming, flip flops, bars and canteens.

Benny brought together five centuries of music with the most amazing simplicity. He brought to the public a highly complex and ancestral sound process, worthy of being studied by the best music academies. He merged the fleeting with the eternal, the popular with the classic. No one compares to him, he can only be compared with himself. He gave Cuba unity, identity and joy, the three most important components of a people's culture.

Premiación del concurso fotográfico en Villa Manuela.

Virginia Alberdi presentando la revista en Montevideo.

AxE en el desayuno informativo de Estampa Madrid.

De izquierda a derecha, Raonel Puentes, Diana Rosa Riesco, Anabel Serrallonga y Niurka Bou en la Embajada de Cuba en Portugal.

Cuando se quiere de veras...

Por **ALEXIS TRIANA**
Fotos **NELIAMORENO**

Soñamos siempre con una revista cultural impresa que fuera candil de casa y alegría de muchos. Los críticos de arte Manuel López Oliva y Nelson Herrera Ysla estuvieron con otros artistas como Lesbia Vent Dumois en aquellos diálogos fundacionales con José Carlos de Santiago. Recuerdan cada detalle, sobre todo el cómo tener una plataforma promocional internacional para las artes visuales y la cultura a la altura del nuevo siglo.

Y aunque quede demostrado que nadie tiene la verdad absoluta, *Arte por Excelencias* sobrepasa ya su primera década de existencia desandando caminos internacionales, sea en su stand de ArtBo, en Colombia, o en los pasillos de Swab Barcelona y los talleres del Festival Gabo de Medellín. Hoy podemos estar lo mismo en el desayuno informativo de Estampa Madrid que antier con la exclusiva de Art Marbella, en Andalucía, o ayer en manos de Virginia Alberdi para la presentación especial en la Feria Internacional del Libro de Montevideo.

Y que ese periplo de los números 47 y 48 nazca en una tertulia en Villa Manuela, la galería de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en La Habana, donde se reunieron personalidades invitadas al IX Seminario Internacional Gastronómico Excelencias Gourmet con el nombre de «La cocina de ida y vuelta». Ello es tan esencial para nosotros como que estemos al otro día con un nuevo ejemplar en el despacho del nuevo titular de Cultura de Panamá, recién fundado ese Ministerio en la capital del Istmo, tras más de cuarenta años de histórico anhelo; o en Lisboa con la agregada cultural de Cuba, como ya publicamos en «El editor sí tiene quien le escriba».

Crecemos. ¿Alguien lo duda? Y el 2020 traerá nuevos caminos. Como dice mi amigo Tony Santiago en la Ciudad de los Parques: ¡Nos vemos en el aeropuerto!

PRODUCCIONES
Abdala

VEN A GRABAR A NUESTROS ESTUDIOS
tu sonido es nuestro ritmo

YRAM MARRERO, YENELYS BOADA,
MIGUEL A. VALDIVIA
La conquista.
Fotografía, 2019.

