

PUBLICACIÓN
MULTICULTURAL
DE IBEROAMÉRICA
Y EL CARIBE

Año XI, no. 49
Enero-Febrero
2020

arte

POR EXCELENCIAS

PLUSULTRA
www.plusultra.com
Enero-Febrero 2020

WWW.GRUPOEXCELENCIAS.COM

GRUPO

EXCELENCIAS

EXCELENCIAS

Turísticas del Caribe y Las Américas

EXCELENCIAS

Gourmet

EXCELENCIAS
DEL MOTOR

Viajes
Por Excelencia's

**Caribbean
News**

arte
POR EXCELENCIAS

EXCELENCIAS
Travel

 FUNDACIÓN
FUCADHU
Desarrollo Humano
para América y el Caribe

 CARIBE!INSIDER

MallHabana.com

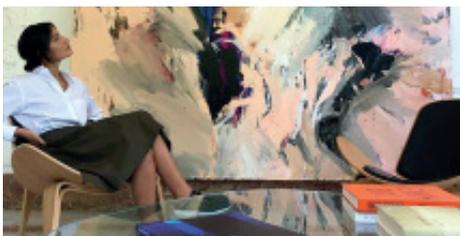
Estrellas del Ballet de San Petersburgo brillan en La Habana. <https://bit.ly/39fx53Z>

Rafa el curioso, deambula por las páginas de la revista.

Mundo no. 3, óleo sobre lienzo, 200 cm x 200 cm.

Rachel Valdés expone en La Habana. <https://bit.ly/36ovJl3>

Arte por Excelencias aterriza en Art Basel Miami. <https://bit.ly/2ZAorst>

3 EL EDITORIAL

José Carlos de Santiago

6 ART BASEL MIAMI. LAS MIL CARAS DEL ARTE

Toni Piñera

10 ENTREVISTA A ALBERTO CORNEJO,

DIRECTOR DE ART MADRID

Lourdes Mederos

12 CANGAS Y LOS ÁRBOLES DEL BOSQUE

Virginia Alberdi Benítez

20 EL PAISAJE PINTADO DE ANA

Jorge Fernández Era

24 LA FERIA DEL VIDEO-ART DE BARCELONA

Ramón Casalé Soler

30 RACHEL VALDÉS EXPONE EN LA HABANA

Nelson Herrera Ysla

32 NELSON DOMÍNGUEZ Y EL JAZZ

FELICES CONCOMITANCIAS

José Ángel Téllez Villalón

40 ÉRASE UNA VEZ UN COMEDIANTE
Y UN JOKER

Miguel Ángel García Piñero

44 ITINERARIO DE UNA CINÉFILA

Berta Carricarte Melgarez

46 TRIBUTU DE LUJO A LA HABANA

Reny Martínez

48 LO TEATRAL AFUERA DEL TEATRO

Manuel López Oliva

52 CON TODO RESPETO,
UN OASIS MUSICAL

Emir García Meralla

54 MEDINAT AL-ZAHRA:
LA CIUDAD BRILLANTE

Yordanis Ricardo Pupo

EDITOR Y DIRECTOR GENERAL JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO
ASESORA EDITORIAL CONSUELO ELIPE RAMOS
REDACTORA JEFE ANA MARÍA GÓMEZ
CORRESPONSAL PERMANENTE EN CUBA JORGE IGNACIO COROMINA SÁNCHEZ
COORDINACIÓN JULIET AGUILAR CEBALLOS
EDITOR JEFE FRANCESCO ROSSINI
EDITORA EJECUTIVA TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS
EDITOR Y CORRECTOR JORGE FERNÁNDEZ ERA
DIRECCIÓN DE ARTE PABLO GALAFAT
COORDINACIÓN ESPAÑA ÁNGEL GONZÁLEZ
COORDINADORA DE REDACCIÓN INTERNACIONAL VERÓNICA DE SANTIAGO
PUBLICIDAD ESPAÑA MARISA SABIO
COLABORADORES INTERNACIONALES MADRID, ESPAÑA: ALEJANDRA AGUIRRE ORDÓÑEZ; GRANADA, ANDALUCÍA: YORDANIS RICARDO PUPO; BARCELONA, CATALUÑA: RAMÓN CASALÉ Y CRISTINA FONOLLOSA; QUITO, ECUADOR: ANTONIO MEDINA; ISLAS GALÁPAGOS, ECUADOR: HUGO HUGUET; CIUDAD DE MÉXICO: OMAR MEDEROS Y ALEJANDRA MACIEL; MONTERREY, MÉXICO: LIZBET GARCÍA; REPÚBLICA DOMINICANA: THIMO PIMENTEL; LA PLATA, ARGENTINA: KALOIAN SANTOS CABRERA; SANTIAGO DE CHILE, CHILE: JORGE ZURITA; MARACAIBO, VENEZUELA: ALEXIS FERNÁNDEZ; CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ: SEBASTIÁN HEREDIA; NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS: CARLOS LUIS SOTOLONGO; MIAMI, ESTADOS UNIDOS: CARLOS RAFAEL DIÉGUEZ; ROMA, ITALIA: DUNA VIEZZOLI; RÍO DE JANEIRO, BRASIL: BRENDA MARQUES PENA
CONSEJO ASESOR MANUEL LÓPEZ OLIVA, GUILLE VILAR, TONI PIÑERA, JOAQUÍN BORGES-TRIANA, VIVIAN MARTÍNEZ TABARES, LUCIANO CASTILLO, JORGE FERNÁNDEZ ERA
COLABORACIÓN EDITORIAL FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES, ARTEX S.A., EGREM, TURARTE S.A., ESCENARTE, EMSERPET, CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS, AGENCIA CARICATOS, AGENCIA ACTUAR, INSTITUTO CUBANO DE LA MÚSICA, CONSEJO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS, MINCULT, GALERÍAS GÉNESIS, FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO, INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO, COLLAGE HABANA
HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO TONI PIÑERA, LOURDES MEDEROS, VIRGINIA ALBERDI, DUNA VIEZZOLI, JORGE FERNÁNDEZ ERA, RAMÓN CASALÉ SOLER, ABEL MOLINA, NELSON HERRERA YSLA, JOSÉ ÁNGEL TÉLLEZ, JUAN CARLOS BORJAS, MIGUEL ÁNGEL GARCÍA, BERTA CARRICARTE, RENY MARTÍNEZ, MANUEL LÓPEZ OLIVA, MARILYN GARBEY, NORGE ESPINOSA, ISABEL CRISTINA, DIANA ROSA RIESCO, VIVIAN MARTÍNEZ TABARES, WILLY HIERRO, EMIR GARCÍA, VIRGLIO MARTINTO, YORDANIS RICARDO PUPO, BRENDA MARQUES, ERIAN PEÑA, ALEXIS TRIANA, NELIA MORENO, ANGELO SALAS, ROLANDO PUJOL, ALEJANDRO GÓMEZ CANGAS, ARES, ISEL PÉREZ, ARNALDO MORÁN, LAURA MOREIRA
SUSCRIPCIONES Y ATENCIÓN AL CLIENTE
 TELF.: 34 (91) 556 00 40, (53) 7204 8190

Visítanos en WWW.ARTEPOREXCELENCIAS.COM

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

7.00\$ / 8€

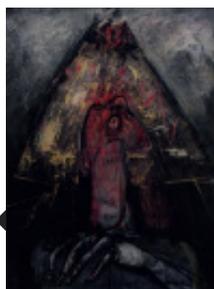

En portada:

De la serie
ASOCIACIONES
 Juan Carlos Borjas
 Fotografía
 2007

En contraportada:

EL OTRO MUNCH
 Óleo sobre lienzo
 Nelson Domínguez

THE EGG OR THE CHICKEN?

For the cover photo, my choice was the precise and beautiful photo of Juan Carlos Borjas, one of the three winners of the first prize of the «Alimentos de ida y vuelta» Photo Contest, at the International “Excelencias Gourmet” Seminar, with more than one hundred photos and participants from ten countries. I chose this photo because, in addition to its provocation in itself, it seemed appropriate for our headline.

The question based on the popular proverb of “what was the first thing in the world” seems to suit the latest media storm of a banana stuck with masking tape that someone swallows at a contemporary art fair in Miami. And I don’t know why it reminds me so much of the debates in Arco Madrid about a half-full or half-empty glass of water, as one would appreciate, whose value exceeded twenty thousand Euros, of the Cuban Wilfredo Prieto.

I especially remember the unparalleled argumentation of the artist amid the controversy in the Spanish press. He claimed that the challenge “choked on the throat of the old art guard.” And then the irreverent creator declared to *El País*: «I could sell the glass in one euro if you prove me that the idea is conceptually flawed».

The difference is that by then we made “Arte por Excelencias,” issue 23, and Prieto also published his work of a banana peel over a soap bar.

Miami amazed me once again with its conceptual flexibility and adaptability to new trends, the use of cars, specially the Lamborghinis, as stands to exhibit art while riding on the street: a BMW inside art Miami, or the vanguard designs of furniture and decorative objects of art dising. Restaurants, hotels and galleries, like Gari Nader’s, a fair in itself, make this city the center of art of all Iberia America taking this event as one more pleasure for quality cultural tourism in this city, coinciding with the nomination of Miami as “2019 capital of the gastronomic culture.”

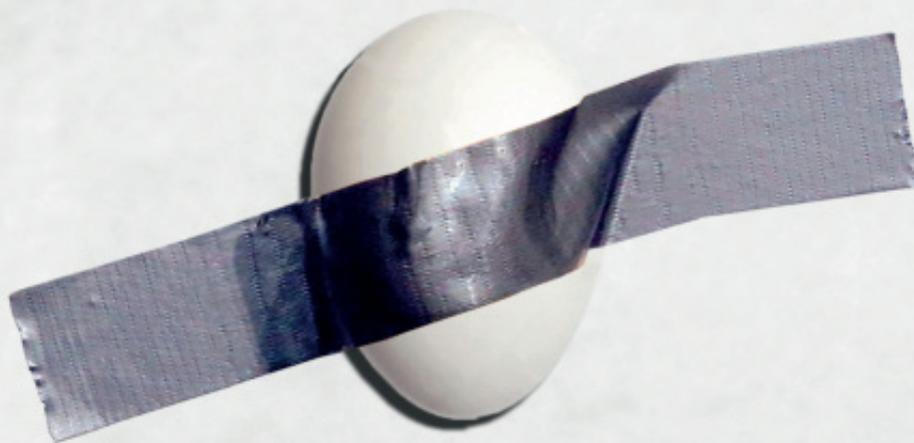
Today we are at the doorsteps of the fiftieth edition. I can attest, from our first issue and my meetings with editors, painters and critics, brewed in the heat of the Havana Biennial, that this is an issue related with the art-market relationship, which has been haunting us almost since the times when the first artists worked in a court or when Vincent Van Gogh’s brother had to sell his works to survive his times.

Painter and critic Manuel López Oliva calls him, not wrongly, «The bananalization of art» in his instructive and long controversies by email. And I quote him from the last one: «And it is not that we are against art being sold, but rather against a pseudo art that is manufactured with eyes set on the market and an only constructive-financial logic and a puerile or only speculative aesthetic».

And in one of those emails from our master, whom we love in the Grupo Excelencias so much for his sense of belonging to our magazine, he says that «The banana is only the circumstantial event of a speculative act in which the artistic object is no longer necessary in order to sell. The act of selling is what is sold. It is a virtual market, because the taste or culture of the recipient does not even matter. What matters is the financial result in that link between the producer, the merchant and the investor ».

I open these pages with pleasure in search of different visions of the same subject: from Art Basel and the system of satellite fairs from which we have just returned last December, or the impact of the 16th Venice Biennale in various pavilions, to those who see sees the epicenter of international contemporary art in the blessed banana.

I still believe in taking good care, above all, of the chickens.

¿El huevo o la gallina?

Me decidí en la foto de portada por la precisa y hermosa foto de Juan Carlos Borjas, uno de los tres ganadores del primer premio del Concurso Fotográfico «Alimentos de ida y vuelta», en el Seminario Internacional Excelencias Gourmet, con más de cien fotos y participantes de diez países, porque, además de la provocación en sí misma, me pareció adecuada para nuestro titular.

La interrogante basada en el refranero popular de qué fue lo primero en el mundo parece adecuarse a la última tormenta mediática de una banana pegada con precinta que alguien se engulle en una feria de arte contemporáneo en Miami, y que no sé por qué tanto me recuerda los debates en Arco Madrid sobre un vaso de agua medio lleno, o medio vacío según uno apreciara, cuyo valor rebasaba los veinte mil euros, del cubano Wilfredo Prieto.

Recuerdo en especial la sin par argumentación del artista en medio de la polémica en la prensa española. Aseguraba que el desafío «se atragantaba en la garganta de la vieja guardia del arte». Y declaraba entonces el irreverente creador a *El País*: «Podría venderle el vaso en un euro si me demuestra que la idea es conceptualmente fallida».

La diferencia es que entonces hacíamos *Arte por Excelencias* número 23, y de Prieto también publicamos su obra de una cáscara de plátano sobre un jabón.

Miami nos sorprendió una vez más con su flexibilidad conceptual, adaptación a las nuevas tendencias, utilización de los automóviles, especialmente los Lamborghini, como soportes para exponer el arte, vanguardistas diseños en muebles y objetos decorativos... Restaurantes, hoteles y galerías como la de Gari Nader, una feria en sí misma, convierten a esta ciudad en el centro de arte de Iberoamérica y aprovechan el evento como

aliciente para el turismo cultural y de calidad de la ciudad, declarada Capital de la Cultura Gastronómica 2019.

Hoy estamos a las puertas de la edición cincuenta. Puedo dar fe, desde nuestro primer número y mis encuentros con editores, pintores y críticos, fragua al calor de la Bienal de La Habana, que este es un tema de la relación arte-mercado que nos persigue casi desde los primeros artistas que trabajaron en una corte, o que, como el hermano de Vincent Van Gogh, tuvieron que malvender sus obras para sobrevivir a la época.

El pintor y crítico Manuel López Oliva le llama no sin razón «La bananalización del arte» en sus instructivas y largas polémicas por correo electrónico. Y lo cito en la última: «Y no es que estemos en contra de que el arte se venda, sino de que se fabrique un pseudoarte desde el mercado, con lógica solo constructiva-financiera y una estética pueril o solo especulativa».

En uno de esos email el Maestro, a quien tanto queremos en el Grupo Excelencias por su sentido de pertenencia a nuestra revista, señala «El plátano es solo el evento circunstancial de un acto especulativo en el cual ya no es necesario el objeto artístico para vender. Se vende el acto mismo de vender.

Es mercado de lo virtual, porque ni siquiera importa el gusto o la cultura del destinatario. Lo que importa es el resultado pecuniario en ese enlace entre el productor, el mercader y el inversionista».

Abro con gusto estas páginas para visiones distintas y encontradas del mismo asunto, desde Art Basel y el sistema de ferias satélites de la que acabamos de regresar en el pasado diciembre, o la repercusión de la 16 Bienal de Venecia en diversos pabellones, hasta quien en la dichosa banana ve el epicentro del arte contemporáneo internacional.

Yo sigo creyendo en cuidar, sobre todo, a las gallinas.

José Carlos de Santiago
Presidente Grupo Excelencias

ÁFRICA EN MI MUSEO

Colección de Reynold Kerr

Por JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO

Ya sabíamos de su presencia en la Semana de Arte en Miami, gracias a un amigo en común, Geo Ripley, otro ferviente adorador de las culturas y raíces africanas que nos unen. Por tal motivo, en nuestro recorrido por las múltiples ferias que junto a Art Basel llenan de arte la ciudad, nos detuvimos en Design Miami con el firme propósito de entrevistar a Reynold Kerr.

Kerr, quien ha dedicado su vida a estudiar, disfrutar y custodiar arte africano, expone parte de su valiosa colección en este espacio y amablemente accede a dialogar con *Arte por Excelencias*.

¿CUÁNDO Y CÓMO COMENZASTE EN EL MUNDO DEL ARTE?

Durante algunos años fui directivo para América Latina de grandes compañías, y me harté de lo corporativo. Entretanto, había coleccionado arte precolombino —principalmente oro— y luego de que me pagaran los bonos por mi trabajo en las empresas, me salté al arte. De eso hace cincuenta años, en 1969.

NO ESTÁ MAL. ¿QUÉ EDAD TENÍAS EN ESE MOMENTO?

Treinta y tantos, estaba joven y bello [ríe].

CUANDO TE INTERESASTE EN EL ARTE AFRICANO. ¿A QUÉ PAÍSES ACUDISTE?

Eso fue una transición. No podía coleccionar oro precolombino, porque es muy caro, y mi colección la compró el Museo de Boston. Luego descubrí el arte africano, que inmediatamente me capturó. Para mí eran deidades al alcance de poder discutir con ellos. Hice ese ritual, y ese ritual me tiene que producir una acción.

COMENZASTE A COLECCIONAR ARTE AFRICANO EN ESTADOS UNIDOS...

En Estados Unidos. Después me mudé a Ámsterdam, donde, en ese momento, había mucho movimiento sobre el arte africano, también en Bruselas. A ambos lugares iba y venía con facilidad porque la distancia es corta, pero mi sede fue en Ámsterdam primero y después Bruselas, y más tarde volví a Ámsterdam: siete años pasé en esta hazaña, trabajando en arte africano. También venían los artistas, los Cobra principalmente, y me cambalachaban arte africano.

Por ese entonces iba y venía a Nueva York. Un día, al pasar por la frontera en el aeropuerto, me dice el de la aduana: «Bienvenido a casa», y en ese momento sí lo sentí. Entonces cogí un apartamento en el mismo vecindario donde vivo ahora, al lado del Metropolitan Museum of Art. Más tarde cambié del 61 al 16, le di vuelta al número, y allí llevo cuarenta años. Mi mujer vino de Indianápolis a Nueva York hace treinta y seis.

¿DE QUÉ PAÍSES TIENES PIEZAS EN EXPOSICIÓN?

El arte que estoy exponiendo aquí es de países de África Central y África Occidental.

¿ALGÚN PAÍS CONCRETO DE ÁFRICA CENTRAL?

De Gabón, en África Central, tenemos una pieza muy muy famosa que es una Kota: tiene una historia fantástica. Estas piezas son muy raras y se venden a altos precios, por lo que yo hice un cambio con un colega y coleccionista de Phoenix: le di una máscara y me quedé con la obra.

De repente, un académico que yo he ayudado y que estaba en Nigeria me manda una película, y cuando la estoy viendo

El arte que expuso es de países de África Central y África Occidental.

descubro mi pieza. El filme se llama *The Monuments Men* y en él el personaje que hace el video fue el dueño de la pieza. La película transcurre al finalizar la Segunda Guerra Mundial y el Departamento de Estado encarga a una brigada el rescate de obras de arte robadas por los nazis. Las encontraron en diferentes partes, hasta en cavernas, y esa es la hazaña que ese señor protagonizó al restituir el arte robado por los alemanes al resto de Europa.

La pieza la tuvo él, después de la guerra fue curador del museo de Brooklyn —al jubilarse se fue a Tucson, Arizona— y se hizo amigo del coleccionista colega mío. Al morir el curador, mi amigo compró la pieza. Es un objeto que viene con un abo-lengo enorme, no solamente por la persona que la tuvo, sino por quien la vendió, que era un gran marchante.

¿QUÉ PRECIO PUEDE TENER UNA OBRA COMO ESA?

Doscientos cincuenta mil dólares.

¿DE QUÉ MATERIAL ESTÁ HECHA?

Esa tiene madera, cobre y latón.

IMPRESIONANTE PIEZA, IMPRESIONANTE HISTORIA... ¿CUÁNTAS COMPONENTEN SU COLECCIÓN?

Es enorme, estamos hablando de casi dos mil objetos, pero seleccionados.

¿CÓMO SE EVALÚA LA CALIDAD DE UNA OBRA DE ARTE ANTIGUA AFRICANA?

Es muy fácil responder: estética. Autenticidad y estética.

O SEA, ANTIGÜEDAD, AUTENTICIDAD Y ESTÉTICA.

Exactamente.

¿EL NOMBRE DEL ARTISTA NO TIENE TANTA IMPORTANCIA?

Tiene importancia, lo que pasa es que no sabemos quiénes son muchos de ellos. De algunos sí sabemos porque en los años cincuenta, sesenta o setenta había sociólogos o arqueólogos que se dedicaban a eso.

¿QUÉ MATERIAL SE TRABAJA MÁS?

La madera.

¿ÉBANO?

Ébano nunca en el ritual, eso es para el turismo. La madera que se utiliza para un objeto depende de a qué deidad le está dedicada. Se encuentra primero el árbol donde reside la deidad que quieres halagar, y después le quitas todo lo que no es, para que la figura tenga lo que tiene que tener.

Antes de despedirnos de Reynold Kerr, contagiados por su entusiasmo por el arte africano, tomamos unas instantáneas que les dejamos como muestra de la veracidad de sus palabras: estas obras sobresalen por su antigüedad, autenticidad y estética.

El coleccionista Reynold Kerr y José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias.

REYNOLD KERR'S COLLECTION

We already knew of his presence at Art Week in Miami, thanks to a common friend, Geo Ripley, another passionate lover of African cultures and roots that unite us. For this reason, in our tour around the multiple fairs that, together with Art Basel, fill the city with art, we made a stop at Design Miami with the firm intention of interviewing Reynold Kerr.

Kerr, who has devoted his life to studying, enjoying and guarding African art, exposes part of his valuable collection in this space and kindly agrees to dialogue with Arte por Excelencias.

«For a few years, I was a CEO for Latin America divisions of big companies, and I got fed up with the corporate. At the same time, I had collected pre-Columbian art - mainly gold - and after I was paid the bonds for my work in the companies, I jumped into art. That was fifty years ago, in 1969.

»The art I am exhibiting here is from countries of Central Africa and West Africa».

Toni Piñera ante una obra en Art Basel Miami.

ART BASEL MIAMI

LAS

CAR

Texto y fotos **TONI PIÑERA**

Como el arcoíris que engalana el cielo después de una fuerte lluvia es la Semana del Arte en esta ciudad del Sur de Estados Unidos. Art Basel Miami no está sola, sino acompañada por cerca de veinticuatro ferias desplegadas en todos los puntos de la ciudad —Art Miami & Context, Design Miami, Pulse, Untitled, Pinta Miami, Scope, Fridge, Nada Art, Aqua Art, Spectrum...—, así como en galerías, museos, centros culturales, parques, plazas, estudios de artistas, muros de la ciudad, hoteles, restaurantes y en la propia arena. Se movieron instalaciones de luces, formas y colores en un mosaico gigantesco de creatividad. Desde allí se puede tomar el pulso del arte

de cualquier rincón de la Tierra, y descubrir lo que se hace en todos los continentes en materia de artes visuales. Uno quisiera el don de la ubicuidad para no perder nada en esos siete días.

Nuevamente el renovado y moderno Centro de Convenciones de Miami volvió a ser el embrión fundamental de Art Basel, hermana de la original y homónima, fundada en 1979 en Basilea, Suiza, por Ernst Beyeler, Trudi Bruckner y Balz Hilt. Art Basel Miami se creó en 2002, como destino ideal por su posición estratégica entre las dos Américas. En esta ocasión, entre el 4 y 8 de diciembre aparecieron en sus salones doscientas setenta galerías con cuatro mil obras, llegadas de más de treinta países. Pintura, escultura, dibujo, instalaciones artísticas, fotografías, arte digital, video... se reunieron en los diferentes sectores: Galleries —núcleo central—, Nova, Positions, Cabinet, Survey, Edition, Meridians y Magazines, donde se expuso una amplia visión de las revistas y publicaciones del universo del arte en el mundo. En este contexto paseó, por tercera oportunidad, *Arte por Excelencias*, con su número 48.

Mirada artística

Una ojeada a esta Semana del Arte mostró que las artes visuales están en excelente instante, aunque las maneras de crearla son ya, en estos tiempos de tecnología avanzada, muy diversas. Una visita a las diversas ferias abiertas aquí dejó ver obras de disímiles opciones. Y se repitió un denominador común en casi todas las ferias que componen este gigantesco evento: los materiales utilizados para realizar la mayoría de los objetos escultóricos y muchas otras piezas aparecidas en el recorrido no siguen al pie de la letra el verbo que le dio origen al principio: esculpir, sino más bien crear, armar, modelar plástico, telas, alambres, luces de neón, fibras, cristal... Otras son realizadas con materiales pobres encontrados por doquier, con una historia anterior que de hecho las enriquece por su originalidad. Sobresalen en el camino esculturas y objetos de gran tamaño, y también pinturas de inmensos formatos que resaltan tendencias como el kitsch, expresionismo, abstracción, minimalismo, figuración, y otras novedosas combinaciones tecnológicas que las enriquecen visualmente, como las de la nueva sección Meridians, donde expusieron sus obras grandes artistas, entre otros nuestro Flavio Garciandía.

Es también fácil advertir inteligencia, aires de buen gusto, virtuosismo técnico y muchos deseos de ser original. Los creadores se apropian de temáticas cotidianas, de símbolos universales que se traducen de muchas maneras para comunicar sus ideas —ya no talladas en madera o esculpidas en mármol o bronce— para reflexionar sobre el entorno con una conciencia humana y ecologista.

Una pieza del artista Vicente Hernandez con su cubania a flor de piel.

Se presentaron 270 galerías con cuatro mil obras de 30 países

Cuba, destellos de luz

De visita por Art Miami, la segunda gran Feria de esta jornada visual, se descubre nuevamente un muestrario sugestivo de la riqueza de nuestro arte cubano en la galería Pan American Art. En ese stand destacaron nombres claves como Julio Larraz, quien desbordó su talento en su pieza *Un*

día en Estambul (1985), escoltado por otros creadores contemporáneos consagrados del calibre de José Manuel Fors (Premio Nacional de Artes Plásticas), con su sugestiva serie *English garden*, en la que combina restos de cerámicas chinas para armar su sugestiva y, estéticamente, bella obra, o toma libros cual ladrillos para armar sus creaciones de alto valor conceptual, que hablan de los nuevos caminos por los que el destacado creador desanda el arte. Roberto Diago hace magias con la madera para atrapar nuestras miradas y sentidos. Carlos Estévez nos conmueve nuevamente con esa manera de pintar que desanda la geografía humana. Sandra Ramos desborda creatividad, y lo hacen también Arianna Contino, Jorge Ríos, José Ángel Toirac y Adislen Reyes.

En la conocida galería Cernuda Art (Estados Unidos), uno de los espacios más grandes de exposición en la Feria Art Miami, las tonalidades nuestras cobraron una dimensión singular. Paseando por la inmensa muestra uno recorre la historia del arte cubano. La bienvenida la ofrecía Agustín Cárdenas con una inmensa y elegante escultura en madera que habla de su genio. Luego la mirada tomaba rumbo hacia nombres que le han dado mucho prestigio a nuestro universo plástico: Wifredo Lam, quien sorprendía al visitante con unas pinturas

donde la magia de sus imágenes llegadas desde la cultura afrocubana conforma un entramado vital. Carlos Enríquez cabalga de nuevo, cual jinete sobre esos caballos que parecen fantasmas que vuelan por los aires. René Portocarrero nos regalaba sus interiores del Cerro y esas mujeres enigmáticas que desbordan cubanía, al igual que Mariano Rodríguez y Víctor Manuel, que como abanderado de una época abrió el camino a la modernidad.

No hay respiro en el camino para la sorpresa y los signos de admiración: Mario Carreño, José Miñares, Agustín Fernández, Esteban Chartrand, Juan Gil García, Víctor Patricio Landaluze, es una clase magistral de la historia del arte nuestro. Paisajes, signos de variadas tendencias y figuraciones que se tornan personales al desembarcar en las telas y cartulinas. Otros nombres cardinales de este tiempo se suman, los Premios Nacionales de Artes Plásticas: Alfredo Sosabravo con esa manera de hacer tan personal donde los personajes y objetos parecen dialogar en otra dimensión; Manuel Mendive con su mundo llegado desde sueños ancestrales; Roberto Diago, Gina Pellón, Jorge Luis Santos... Y con una luz especial se ilumina también el área de Vicente Hernández, quien con sus creaciones donde Batabanó, su pequeño pueblo natal casi olvidado y destruido por el tiempo, los ciclones y otras cosas, es el protagonista principal de esa obra entre surrealista y real maravillosa.

Cuba paseó en otras ferias con galerías como El Apartamento y La Sindical (Untitled), y con nombres de célebres creadores como Carlos Garaicoa,

Rubén Alpízar, Mabel Poblet, José Ángel Vincench y muchos otros que impregnaron de riqueza visual a sus pinturas, que son muy bien recibidas en esta feria por el sello de cubanía que exhalan ante nuestras miradas.

Brasil, Colombia, México, Venezuela, Argentina, Bolivia desplegaron su creatividad con galerías, museos y firmas importantes que hablan de la impronta de esta región en las artes plásticas y la cultura universal.

THE THOUSAND FACES OF ART

Art Basel Miami is not alone, but accompanied by about twenty-four fairs displayed in all parts of the city —Art Miami & Context, Design Miami, Pulse, Untitled, Pinta Miami, Scope, Fridge, Nada Art, Aqua Art, Spectrum—, as well as in galleries, museums, cultural centers, parks, squares, artist studios, city walls, hotels, restaurants and in the arena itself. Installations of lights, shapes and colors were moved in a gigantic mosaic of creativity.

The renovated and modern Miami Convention Center was once again the essential embryo of Art Basel, the sister of the original and homonymous one, founded in 1979 in Basel, Switzerland, by Ernst Beyeler, Trudi Bruckner and Balz Hilt. Art Basel Miami was created in 2002, as an ideal destination due to its strategic position between the two Americas. On this occasion, during December 4-8, two hundred and seventy galleries with four thousand works showed up, arriving from more than thirty countries.

ART MADRID'20

15ª FERIA DE ARTE CONTEMPORANEO

Edición Especial 15 Aniversario

Alejandro Gómez Cangas, "Brega", Óleo sobre lienzo, 160 x 125 cm.

26 FEB - 1 MAR 2020

art
madrid'20

GALERÍA DE CRISTAL
PALACIO DE CIBÉLES
MADRID - ESPAÑA

www.art-madrid.com

ENTREVISTA A ALBERTO CORNEJO,
DIRECTOR DE ART MADRID

Oposición y armonía

Por **LOURDES MEDEROS**

Fotos **CORTESÍA DEL ENTREVISTADO**

ART MADRID ES UNA FERIA QUE TIENE ENTRE SUS PROPÓSITOS SER UNA REFERENCIA PARA LA NUEVA GENERACIÓN DE COLECCIONISTAS. EN QUINCE AÑOS DE FERIA. ¿A QUÉ REFLEXIONES SE PUEDE LLEGAR SOBRE EL MERCADO DEL ARTE Y EL COLECCIONISMO EN EUROPA?

A lo largo de estos años hemos sido testigos de un cambio generacional entre los coleccionistas. Solemos identificar esta transición con el impacto que la crisis económica tuvo en nuestro mercado del arte, pero la evolución va más allá de las meras circunstancias económicas: ha traído consigo un cambio en la forma de entender el arte, entrando en escena una nueva generación de amantes del arte contemporáneo que demandan un paradigma acorde con los nuevos tiempos.

Digamos que el salto de milenio en este sector se ha hecho perceptible ya bien entrada la primera década del nuevo siglo, porque ahora compran las personas que se educaron y formaron en los años ochenta y los noventa y que se posicionan como

un colectivo de profesionales con gustos e intereses muy diversificados, entre los que figura, por supuesto, el arte.

En este contexto, la tan mencionada crisis ha contribuido a acelerar este proceso evolutivo que hoy está totalmente consolidado. Por otro lado, la inmensa mayoría de gente que compra obra en ferias lo hace llevada por una pasión personal, no tanto por razones de inversión, lo que también ayuda a normalizar una relación directa con el arte y basada en la experiencia y la generación de emociones, algo que responde plenamente a la propia esencia de la creación artística.

¿QUÉ RETOS ENFRENTA LA FERIA EN ESTA EDICIÓN?

Una de las cosas que estamos potenciando es la iniciación en el coleccionismo y la compra por gente joven. Nuestra feria ofrece numerosas opciones, tanto de tipo de obra como de estilos, técnicas, dimensiones o precios, para que todo el mundo pueda encontrar esa pieza que le llegue al alma. Pero somos conscientes de que habitualmente sigue comprando arte quien ya se ha iniciado en alguna ocasión anterior. Por este motivo, nos gustaría incentivar que se rompiera esa pequeña barrera que pueda existir para que alguien que realmente lo desea se adentre en la aventura de llevarse su primera obra y así poder continuar disfrutándola en casa y seguir participando en esa experiencia.

Como feria siempre hemos apostado por la proximidad y la cercanía, y todas las galerías que participan con nosotros comparten este mismo espíritu. Al mismo tiempo, llevamos a cabo estrategias para seguir atrayendo a un público joven amante del arte, no solo a través del programa de acciones, habitualmente más innovador, sino también con la colaboración de agentes que contribuyan a renovar nuestra propuesta, entre ellos comisarios y artistas. Nunca hay dos ferias iguales. La máxima es innovar y evolucionar, para que Art Madrid sea una experiencia inmersiva en el arte contemporáneo y un acontecimiento de interés para todos.

HABLEMOS SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DEL PROYECTO ONE PROJECT. ¿QUÉ NOVEDADES TIENE?

En ocasión del aniversario 15, hemos planteado un cambio en el programa One Project para dar cabida a más artistas y ofrecer una propuesta con un mensaje de mayor peso. Por eso mismo, este año se seleccionarán cinco proyectos de galerías que traerán a un total de nueve artistas. La elección estará a cargo del crítico de arte y comisario independiente Fernando Gómez de la Cuesta, quien ha trabajado un proyecto arriesgado con título *Salvajes. La cage aux fauves*.

En este espacio, los artistas generarán un entorno de diálogo, pero también de conflicto, con el fin de crear una esfera de enfrentamiento y entendimiento, de oposición y armonía de una forma más abierta sobre la convivencia de artistas que las galerías proponen como dúos o tandems. Tenemos una gran expectación por ver el resultado final de esta colaboración con Fernando Gómez de la Cuesta, un comisario de amplia trayectoria que desde el primer momento se mostró convencido de esta idea y trabajó con enorme entusiasmo para llevarla a cabo. Estamos seguros de que no defraudará.

HÁBLEME DE LOS ARTISTAS LATINOAMERICANOS QUE PARTICIPAN. Y DE LOS CUBANOS EN PARTICULAR.

El arte latinoamericano está viviendo una etapa dorada de expansión y crecimiento, y es muy valorado a nivel mundial.

Con gran satisfacción podemos decir que, desde hace años, Art Madrid cuenta siempre con la participación de galerías de esta región. Este año estarán con nosotros Más Arte, de Quito, y Collage Habana, de Cuba, una veterana galería que cada año regresa a Madrid. Por otro lado, habrá una gran presencia de obra visual latinoamericana a través de nuestro programa de acciones Art Madrid-Proyector'20, que en esta edición apuesta por el arte interactivo y visual y el arte de acción, y en el que contaremos con ciclos de proyecciones de videoarte con algunas de las mejores selecciones de festivales de América del Sur.

Sabemos también que estas propuestas tienen una amplia acogida por el público. La participación de Collage Habana se espera con ganas por parte de todos. Hay que destacar la calidad de sus artistas y la profesionalidad con la que trabajan. Solo podemos darles las gracias por elegirnos para desarrollar su proyección internacional.

¿QUÉ OPINIÓN TIENE SOBRE EL COLECCIONISMO, BASADO EN LAS EXPERIENCIAS DE LA FERIA Y EL CONTACTO CON GALERÍAS DE OTRAS LATITUDES, NO SOLO ESPAÑOLAS.

Como decía al principio, estamos asistiendo a un cambio en los hábitos de compra y en el perfil de los compradores, una evolución que estimamos muy positiva. Hemos notado que esta transición no solo se ha producido en España, sino que es un movimiento global que se percibe en el conjunto del mercado del arte. Profesionales jóvenes que demuestran un interés genuino por el arte contemporáneo y, en general, por el consumo de cultura.

A esto se suma el auge de mercados que están emergiendo de su letargo. La irrupción del mercado asiático o el latinoamericano juega un papel determinante en el devenir del arte, y se aprecia un incremento de los visitantes venidos del otro lado del charco que en la Semana del Arte disfrutaron de todo lo que Madrid tiene que ofrecer. Sin olvidar que este sector es muy vulnerable y sensible a los avatares económicos, se aprecia optimismo por el volumen de ventas y por el impacto positivo que las ferias siguen teniendo.

¿PUEDEN EL COLECCIONISMO Y LAS FERIAS CONVERTIRSE EN UNA FORMA VISUAL DE DOCUMENTACIÓN, UNA MEMORIA QUE DE ALGUNA MANERA RECREE LA HISTORIA DEL ARTE?

No me cabe duda de ello. El arte contemporáneo se caracteriza por su naturaleza cambiante, viva. Para la mayoría de la gente el acercamiento al arte se hace a través de la visita a museos o exposiciones institucionales, pero es en las galerías y en las ferias donde puede tomarse el pulso a la realidad de la creación artística, mucho antes de que esos autores den el salto a las salas de los museos.

Las ferias condensan año tras año todo el trabajo de las galerías, que se afanan por traer y mostrar a sus mejores artistas y sus últimos proyectos. No hay nada más en lo último del arte que lo que puede verse en una feria, y esto es testimonio de la propia evolución de la historia del arte. La proximidad de los acontecimientos hace perder un poco la perspectiva de esta dimensión documental e histórica, pero si pensamos en otros ejemplos, la relación es evidente. Hoy hablamos de arte moderno porque ha pasado el tiempo suficiente para ello, y otro tanto sucederá unas décadas más tarde, cuando analicemos la realidad del arte contemporáneo de principios del siglo XXI gracias a la obra adquirida por coleccionistas y exhibida en las ferias del momento. Jugamos un importantísimo papel.

Una obra de Samuel Salcedo.

¿QUÉ NUEVOS MODOS CREATIVOS PODRÍAN PLANTEARSE LAS FERIAS PARA EL COMERCIO Y LA EXHIBICIÓN DEL ARTE?

El futuro nos depara muchas novedades que vendrán vinculadas a la tecnología y la explotación de los canales digitales. Con todo, nuestro rol como feria es potenciar todo el trabajo que las galerías y los artistas realizan, generando dinámicas y acciones que despierten el interés del público y contribuyan a crear un vínculo directo con el arte. En esta línea venimos trabajando en los últimos años, y, por ejemplo, además de innovar con el programa comisariado y exigir nuevas propuestas a los expositores, invertimos grandes esfuerzos y recursos por consolidar nuestra presencia *online* y por atraer públicos más amplios.

El arte requiere de esa conexión entre la obra y el espectador. Cuando ya se deja de ser espectador, cuando se da el salto al coleccionismo, porque se necesita un vínculo más personal con la pieza que trascienda el simple momento de observarla, se quiere «tener». Por esto mismo, siempre se deberá potenciar todas aquellas mejoras, innovaciones, cambios y transformaciones que faciliten esa conexión, esa intimación entre arte y público.

OPPOSITION AND HARMONY

Over the last few years, we have been witness to a generational change among collectors. We often identify this transition with the impact that the economic crisis had over our art market. But the evolution goes beyond the simple economic circumstances: it has brought about a change in the way of understanding art with the appearance of a new generation of contemporary art lovers who demand a paradigm in keeping with the new times.

Let us say that in this field the turn of the century has made itself obvious in the first decade of the new century because now people that were educated and trained in the 80s and 90s, who stand out as a group of professionals with very diverse tastes and interests, among which art features, are the ones who buy art.

In this context, the so-called crisis has contributed to speed up this evolutionary process, which today is totally consolidated. Furthermore, the vast majority of people who buy in fairs are led by a personal passion, and not by investment reasons, which also helps to normalize a direct relationship with art and based on the experience and the generation of emotions, something that is fully the result of the very essence of artistic creation.

Cangas y los árboles del bosque

Por VIRGINIA ALBERDI BENÍTEZ, crítica de arte

Cuando se observan detenidamente las obras de Alejandro Gómez Cangas nos vienen tres certezas: estamos ante un artista que tiene muy bien definida su orientación temática, nos seduce, y a la vez intriga, el sentido que va cobrando esa orientación de un cuadro a otro, no solo los que presenta en la galería Villa Manuela, sino los que han nutrido muestras anteriores, y, por último, y no menos importante, apreciamos la presencia de un pintor, lo cual no es poca cosa si consideramos cómo varios de los compañeros de generación del artista han subestimado la necesidad de ejercer con el mayor rigor y oficio sus menesteres creativos.

Gómez Cangas centra su mirada en la dialéctica entre el sujeto colectivo y el individuo. Un reconocido escritor argentino, David Viñas, dijo alguna vez

zona donde Cangas se ha hecho fuerte. Entre nosotros, valga recordar, Mariano Rodríguez, maestro de la vanguardia, pintó multitudes en los años setenta, «masas» que combinó con otros elementos característicos de su obra en esa etapa. Pero las masas eran solo eso: ríos de gente en marcha.

Cangas más bien pareciera suscribir uno de los principios enunciados por el valenciano Juan Genovés, otro destacado pintor de multitudes, quien en su día declaró: «A veces nos creemos que avanzamos y no hacemos sino pisar dentro de un círculo, dar vueltas una y otra vez sin salirnos, giramos dentro de la misma rueda. Jamás he pintado una multitud en plan mogollón. Cada persona está hecha individualmente. No hay dos iguales. Cada una de ellas posee una singularidad propia y la reunión de todos ellos es lo que conforma la multitud».

ACCIÓN, MOVIMIENTO, PARTICIPACIÓN, CONSTRUCCIÓN SOCIAL SON NOCIONES QUE SALTAN A LA VISTA.

que dos personas ya eran una multitud. Cangas lo verifica más allá del conteo específico de los protagonistas de sus composiciones: dos, tres, diez, cincuenta o más individuos nunca dejan de ser únicos e irrepetibles aun cuando deambulen, circulen, se arremolinen, aglomeren y habiten, de un modo u otro, la superficie de cada obra.

Es posible establecer una secuencia de continuidad y ruptura con otras instancias del arte del pasado siglo xx que de una manera u otra se inscriben en la

La diferencia con el español radica en que el nuestro se las arregla para que las imágenes rompan la inercia y no se muerdan la cola. Cangas muestra el bosque, pero pone atención al movimiento de los árboles, a los conflictos de la representación, sus personajes deambulan a un ritmo que se adivina: van... regresan; llegan... parten; masas anónimas, pero sin caer en tentaciones sociológicas.

Hay mucho de apropiación de los códigos del diseño gráfico y, por supuesto,

una subversión válida del punto de partida fotográfico como documentación inicial para el emprendimiento. A la vez es ostensible una renovadora profundización temática y estilística cuando se compara esta producción con la precedente.

Acción, movimiento, participación, construcción social son nociones que saltan a la vista. Pero también puntos de partida, búsqueda de metas, afirmación del libre albedrío. ¿No es para detenernos sin prisa ante las propuestas visuales de un pintor que ausculta el pulso de nuestra época en Cuba, ahora y un poco mañana?

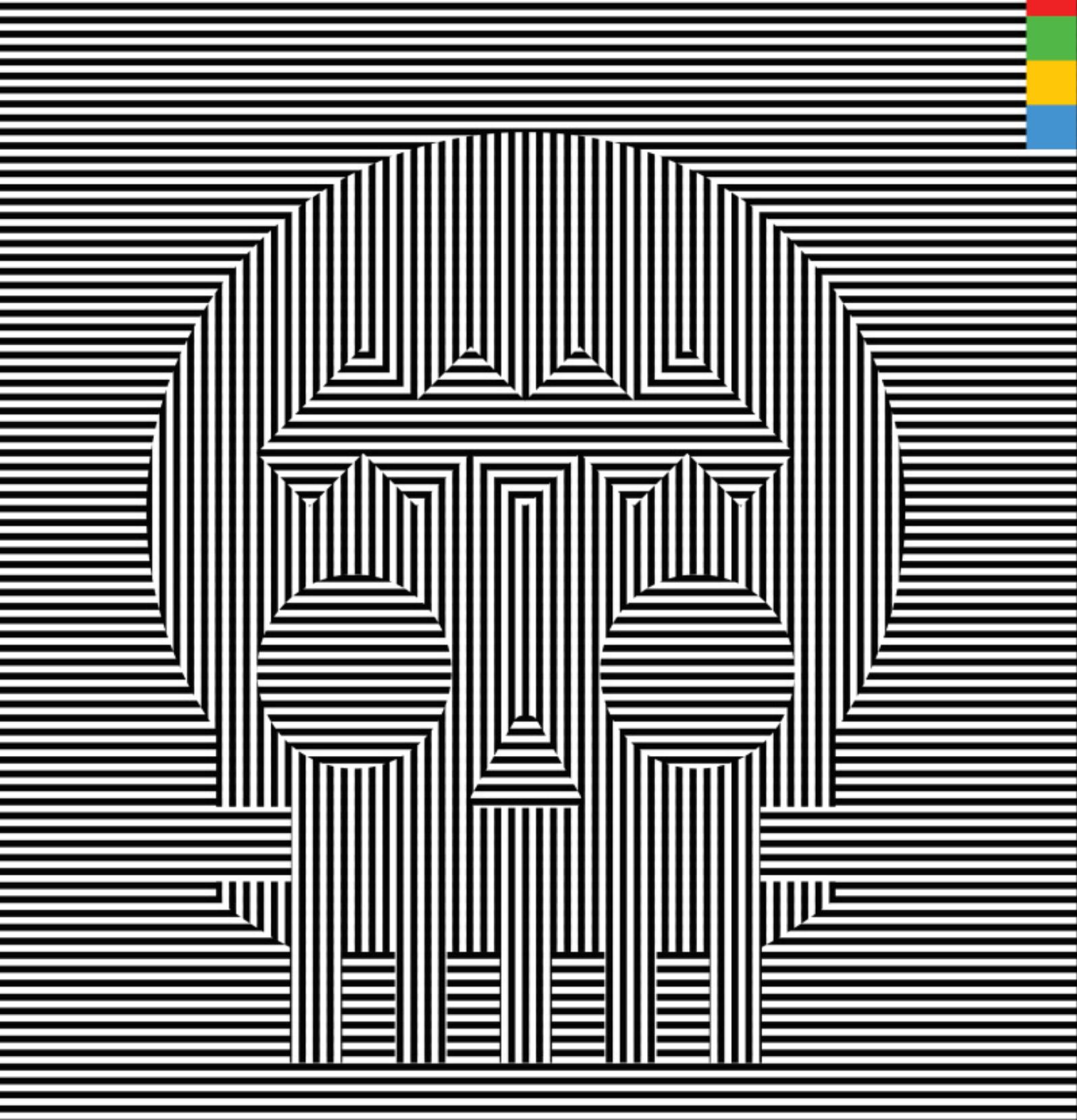
CANGAS AND THE FOREST TREES

When Alejandro Gómez Cangas' works are thoroughly observed, three certainties come to us: we are faced with an artist who has a very well defined thematic orientation. We are seduced and, at the same time, intrigued by the meaning that this orientation takes on from one painting to another, not only those exhibited at the Villa Manuela gallery, but also those that have been previously exhibited. And last but not least, we see the presence of a painter, something that is no small matter if we look at how several of the artist's generation colleagues have underestimated the need to exercise their creative needs with the utmost rigor and skill.

Gómez Cangas focuses his attention on the dialectic between the collective subject and the individual. A renowned Argentine writer, David Viñas, once said that two people were already a crowd. Cangas verifies it beyond the specific count of the protagonists of his compositions: two, three, ten, fifty or more individuals never cease to be unique and unrepeatable even when they wander, circulate, swirl, agglomerate and inhabit, in one way or another, the surface of each work.

La ilusión y el destierro mental, 2019. Óleo sobre lienzo, 140 cm x 125 cm.

5 – 9 FEBRERO 2020
CIUDAD DE MÉXICO

**ZONA
MACO.**

ZONAMACO MÉXICO ARTE CONTEMPORÁNEO

ZONAMACO DISEÑO

ZONAMACO FOTO

ZONAMACO SALÓN

@zonamaco
www.zsonamaco.com

PABELLÓN MÉXICO, BIENAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE VENECIA 2019

Rostros de mujeres para no olvidar

Por **DUNAVIEZZOLI**

May You Live In Interesting Times (Que tú puedas vivir en tiempos interesantes) es la idea que marcó la edición 2019 de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Venecia, históricamente la primera de su tipo en el mundo. Dicha interpretación se refiere a una antigua maldición china que, sin embargo, en el sentido de esta exposición, se transforma en una posibilidad: la de que a través del arte el espectador pueda entender los tiempos convulsos de hoy día alrededor del mundo, para que esta superstición oriental se cambie en un objetivo a enfrentar con nuevo entusiasmo.

Tiempos interesantes que en algunos casos vienen percibidos como difíciles, cuando no amenazadores, es también una invitación a considerar los eventos humanos en toda su complejidad. Como explica el presidente de la Bienal, Paolo Baratta, en una época marcada por conformismo y miedo, una exposición tiene sentido en cuanto lleve al espectador a las obras precisamente para eso: combatir la sobresimplificación. Enseñar así de manera abierta el camino, sin fronteras, hacia la internacionalización.

En una frontera se ubica el trabajo de la artista mexicana Teresa Margolles (Ciudad de México, 1963), que en su trabajo examina desde una perspectiva feminista la brutalidad de la narcoviolencia, creando potentes testimonios que mudan estructuras existentes, desde el mundo real a las salas expositivas. De hecho la artista ganó una mención especial, otorgada por el jurado de la Bienal, por sus obras incisivas y conmovedoras, que tratan el drama de las mujeres gravemente afectadas por el narcotráfico en México.

La búsqueda, su instalación en el Arsenal de Venecia, presenta paneles de vidrio recuperados desde el centro de la Ciudad Juárez, donde aparecen posters con rostros de mujeres desaparecidas. Los cristales vibran al ritmo del sonido del tren que atraviesa esta zona de Ciudad de México, grabado y reproducido en bajas frecuencias. Se transforma en una secuencia que llena el espacio expositivo y eng-

loba al espectador, llevándolo en una dimensión otra. Un ambiente donde se manifiesta la realidad de Juárez: teatro diario a lo largo del confín entre México y Estados Unidos de numerosos casos de homicidio sin solución, epicéntrico por feminicidios y violencia contra estudiantes y obreros.

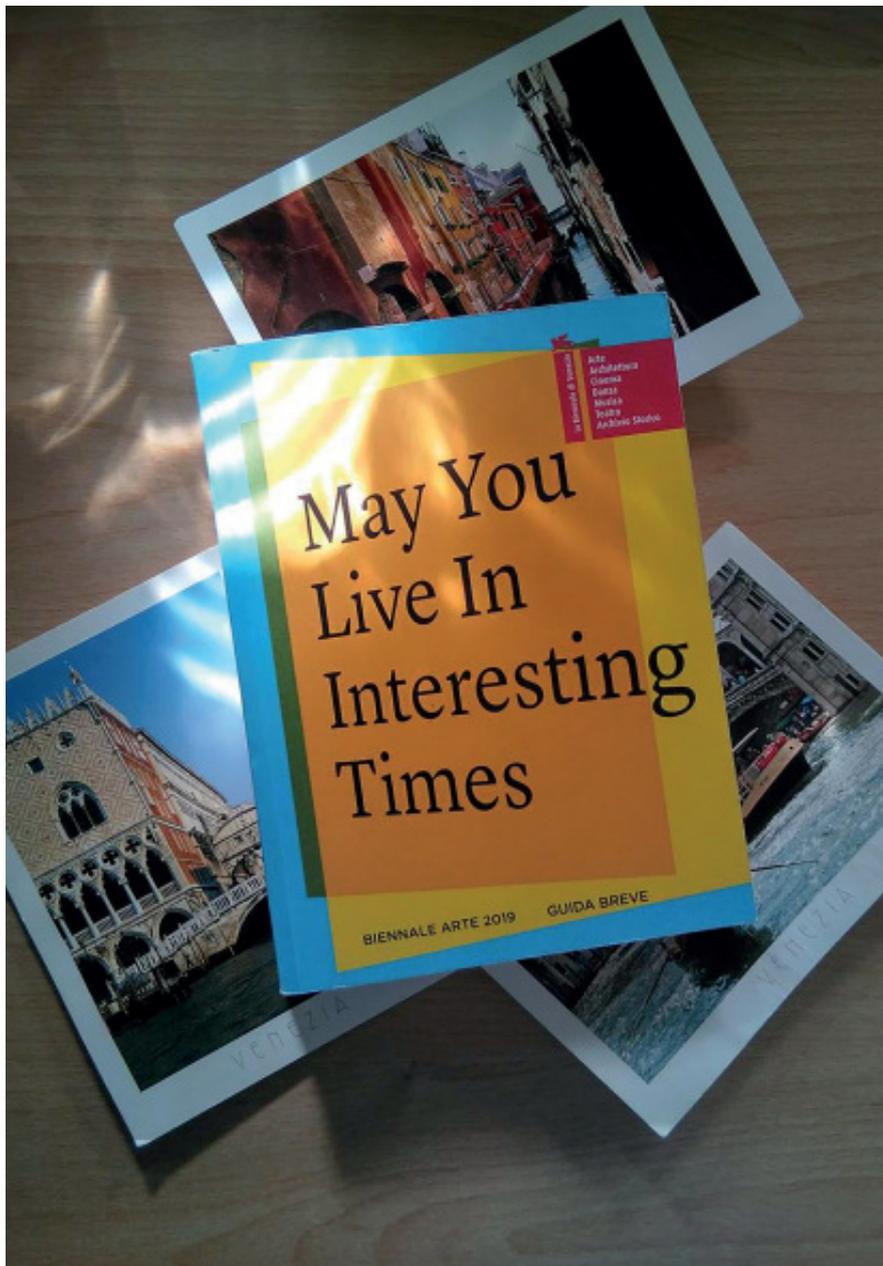
Teresa Margolles, tomando en cuenta la individualidad de las historias evocadas por caras de mujeres, pasa desde lo singular a lo universal, para un

Duna Viezzoli en la Bienal de Arte Contemporáneo de Venecia.

discurso general que aclama soluciones. Las mujeres enseñadas por esta obra hablan al espectador sin filtros, para hacerlo reflexionar acerca de una cuestión de interés y repercusión global. Eliminan la intermediación de la interpretación artística. La artista pone la sociedad frente a un espejo, donde ella misma puede considerar las enfermedades que en el siglo XXI la manchan hasta las raíces, entre las cuales el feminicidio relacionado con el narcotráfico es consecuencia lamentablemente ejemplar.

Como explica el curador de la Bienal, Ralph Rugoff, los artistas de la 58 Exposición Internacional de Arte de Venecia contemplan varias perspectivas. Tienen en la mente conceptos aparentemente incompatibles, encuentran nuevas modalidades

UNFORGETTABLE WOMEN FACES

May You Live in Interesting Times is the idea that marked the 2019 edition of Venice's International Biennial of Contemporary Art, historically the first of its kind in the world. Such interpretation refers to an ancient Chinese curse, which, however, in the sense of this exhibition, becomes a possibility: that through art spectators get to understand today's convulsive times around the world, so that this Oriental superstition is turned into a goal to pursue with renewed enthusiasm.

"Interesting times...", that in some cases are perceived as difficult, if not threatening, is also an invitation to consider human events in all their complexity. As explained by the president of the Biennial, Paolo Baratta, in an era marked by conformism and fear, an exhibition makes sense as long as it takes the viewer to the works precisely for that purpose: to combat oversimplification: to show the way openly, without borders, towards internationalization.

«Que tú puedas vivir en tiempos interesantes» es la idea que marcó la edición 2019.

de significación del mundo y de los hechos que lo pueblan. Por eso fueron invitados a realizar dos piezas diferentes para cada uno de los ambientes dedicados a su país, que se relacionan con una misma temática, una de manera intimista, la otra aclaratoria.

De hecho, en el Pabellón Bienal de los Jardines, para la reinterpretación de la misma temática, Teresa Margolles presenta un muro, inequívoco símbolo de la presencia física y mental de la frontera. Con *Muro Ciudad Juárez* ella examina el costo socioeconómico de la criminalización de las drogas y de la crueldad de la narcoviolencia. Gracias a sus estudios en medicina forense, ella puede evidenciar la consistencia, el olor y los residuos físicos de la muerte, y enseñarlos en su muro de cemento. Un ejemplar recuperado desde el frente de una escuela

de Ciudad Juárez, acribillado de huecos de balas y adobado con alambre: un memorial visceral a las víctimas de la narcoviolencia. La artista mexicana rechaza la representación de la violencia en sí, para denunciar los rastros de sus consecuencias, como medio de llamar la atención, estimular la necesidad de una reacción pública y colectiva hacia esta realidad trágica y aún irresoluta.

May You Live In Interesting Times explora entonces cómo la obra de arte invita a preguntas, a búsquedas acerca de las maneras en las que el hombre delinea confines y fronteras culturales. El Pabellón México, con la obra de Teresa Margolles, representa una demostración de cómo la realidad pueda llegar a ser aún más viva y lacerante cuando, mirada a través del arte, ayuda a abrir ojos que puedan finalmente ver.

PABELLÓN VENEZUELA EN LA 58 BIENAL DE ARTE
CONTEMPORÁNEO DE VENECIA 2019

Caras de guerra y bestialización

Métrofora de las tres ventanas.

Por **DUNA VIEZZOLI**

Métrofora de las tres ventanas. Venezuela: identidad en tiempo y espacio es el concepto del Pabellón de Venezuela en Venecia, diseñado por el arquitecto italiano Carlo Scarpa en los años sesenta, para ocupar el espacio situado en el área de los jardines, donde solo un número limitado de naciones, las primeras históricamente participantes, tienen su ubicación permanente. Es allí donde, desde entonces hasta la edición 2019 de la más antigua exposición internacional de arte con-

temporáneo del mundo, Venezuela presenta sus mejores artistas, para explicar su contemporaneidad a través de la herramienta del arte.

La estructura arquitectónica del Pabellón Venezuela es valorada por el juego de luces y sombras de las salas, resultado de la iluminación natural cenital generada por pares de cerramientos acristalados, que permiten que la luz inunde pisos y paredes. Aquí los artistas instalan sus piezas, para un diálogo fructífero entre el contenido y el contenedor, en cuyos detalles constructivos se admira

el minucioso trabajo artesanal en los materiales que lo definen: concreto, madera, acero y cristal. Programático es el concepto del escritor venezolano Aquiles Nazoa que acompaña al espectador entrando al Pabellón: «...tienen la luz de sus ventanas hechas para otras miradas», que se relaciona con la invitación de la temática general de la 58 Bienal, *May You Live In Interesting Times* (Que tú puedas vivir en tiempos interesantes).

«La paz es rasgo característico de la cultura venezolana», afirma Nelson Rangel, autor de la impresión digital so-

bre tela *Las caras de la guerra*, donde no todo es lo que parece a una primera mirada. La cara de una niña llorando, víctima de las decisiones aleatorias tomadas por gobernantes inconscientes, necesita un filtro particular para poder mirar detrás de las consecuencias trágicas y descubrir entonces sus causas.

De metamorfosis expresada por la identidad artística habla Ricardo García en *Lo crudo de la bestialización*, cuatro dibujos en carboncillo, pintura acrílica negra y asfalto líquido sobre tela cruda, expuestos en la sala mayor. Colgadas asimétricamente, sus telas permiten ser miradas desde diferentes perspectivas, donde se reconoce la relación entre fisonomías humanas y predadores rapaces que pretenden explicar la unión entre el humano y la bestia, hasta producir un «ser bestializado».

«Esta obra habla del proceso de metamorfosis que sufre el ser humano ante su batalla (perdida) contra el sistema, la misma que da para no ser doblegado o dominado por esta súper estructura que finalmente lo vence y lo usa para su “desarrollo” —explica el artista—. Siempre me ha interesado esta lucha, y que como consecuencia de ella el ser humano termina siendo bestializado por el sistema, convirtiéndose en una bestia perfecta, que velará por los intereses y normativas de la estructura en cuestión».

Particularmente significativo es el diálogo con el lugar expositivo: la luz

que filtra desde el techo en cristal colorado invade el ambiente, tiñéndolo con una atmósfera sangrienta, evocando demonios que pertenecen a creencias atávicas. El rojo de la sala y de las telas es contrastado por el negro de los pigmentos, lo cual genera una vibración cromática que incrementa las sensaciones de violencia, dolor, sangre, trauma.

«Mi obra se inscribe dentro del tema de la Bienal, porque toca un aspecto profundamente humano, actual, intolerable por momentos, pero interesante de ver en ese ámbito del mercado y de las artes mundiales. ¿Que vivas tiempos interesantes?: ¡pues los vivimos terribles!», comenta Ricardo García, emocionado por haber logrado el objetivo, por el diálogo que se ha generado entre la instalación y los espectadores, que le escriben de todo el mundo: despertar, incomodar, reflexionar. Y concluye: «No solo en mi país se viven momentos interesantes, sino en el mundo entero en este preciso instante, pero vienen invisibilizados. Mi obra no habla solamente de Venezuela, habla del hecho que nos conmociona desde siempre y en todo el mundo: el humano contra el sistema».

Esta es entonces la intensidad del pabellón de un país que, en tiempos lamentablemente convulsionados, consigue sin duda expresarse a través de la creación artística, única capaz de transmitir sentido allá donde la realidad es-

capa de las leyes de la razón, las reglas de la verdad.

La post-verdad es una temática voluminosa en el contexto general de la 58 Bienal de Arte Contemporáneo de Venecia, cuyo curador, Ralph Rugoff, mueve a unas preguntas emblemáticas: en la época de post-verdad en la que vivimos, ¿puede la capacidad del arte de poner en discusión ideas y actitudes bien radicadas aparecer en una luz nueva? Cuando los exponentes de los gobiernos no solo sobrepasan el confín entre hechos y ficción, sino que también llegan a insinuar que tal frontera ya no existe, ¿no son los propios artistas los que tienen que modificar su enfoque hacia categorías y límites tradicionales?

Emblemáticamente, Rugoff elige una cita de James Baldwin para contextualizar la idea del arte en la época de post-verdad: «Los artistas están aquí para perturbar la paz». Es así que entonces planteamos la nuestra: ¿Podieran todavía tener un papel hoy para perturbar la guerra? [es](#)

WAR FACES AND BESTIALIZATION

Metáfora de las tres ventanas. Venezuela: identidad en tiempo y espacio (Metaphor of the three windows. Venezuela: identity in time and space) is the concept of the Venezuelan Pavilion in Venice, designed by Italian architect Carlo Scarpa in the sixties. It is there that, from then until the 2019 edition of the oldest international exhibition of contemporary art in the world, Venezuela has presented its best artists, to explain its contemporaneity through the tools of art.

The architectural structure of the Venezuela Pavilion is highly valued by the lights and shadows set-up of the rooms: the result of natural overhead lighting generated by pairs of glazed enclosures, which allow light to flood floors and walls. Here the artists install their pieces, for a fruitful dialogue between the content and the container, whose constructive details are impressive because of the detailed craftsmanship in the materials that define it: concrete, wood, steel and glass. The concept of Venezuelan writer Aquiles Nazoa, that accompanies the visitor entering the Pavilion is programmatic: «... they have the light of their windows made for other looks», which is related to the invitation of the general theme of the 58th Biennial, May You Live In Interesting Times. [es](#)

EL PAISAJE PINTADO DE ANA

Por **JORGE FERNÁNDEZ ERA**

La exposición *¿Pintando el paisaje?*, de la artista colombiana Ana Mosseri y con curaduría de Moraima Clavijo, fue inaugurada el pasado 11 de octubre en la Casa Guayasamín —Obrapía entre Oficios y Mercaderes—, del Centro Histórico de La Habana Vieja, con la presencia de Juan Manuel Corzo, embajador de Colombia en Cuba; Rafael García, agregado cultural de esa representación diplomática; Michael González, director de Patrimonio Cultural de la Oficina del Historiador de Ciudad de La Habana, así como miembros del cuerpo diplomático acreditados en la Isla y funcionarios de la Oficina del Historiador del Ciudad.

La muestra, conformada por veintinueve obras de las series *Ejercicios de pintura*, *Paisaje (Helena y la bicicleta)*, *Camino*, *Árbol (liquidámbar)*, *La bicicleta y el camino* y *Barnhill*, abrió al público hasta el pasado 8 de noviembre, y se enmarcó en las celebraciones por el centenario de Oswaldo Guayasamín y el medio milenio de La Habana. Forma parte del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, una iniciativa de diplomacia cultural del gobierno colombiano que busca promover el conocimiento

de las expresiones culturales de ese país suramericano. «Con este propósito resulta muy placentero para la Embajada de Colombia —apuntó Juan Manuel Corzo—, a las puertas de los festejos por los 500 años de la fundación de esta mágica ciudad, presentar hoy, en la emblemática Casa-Museo Oswaldo Guayasamín, la hermosa y poética obra de esta artista».

Ana Mosseri (Bogotá, 1969), hija de otra reconocida artista colombiana: Ana Mercedes Hoyos, ha realizado estudios de Administración de Empresas, Grabado, Filosofía y Bellas Artes, Animación e Historia del Arte y la Literatura, en Colombia, Estados Unidos y España. La crítica ha dicho de sus obras que «elevan a un estatus artístico las situaciones cotidianas de la vida, enmarcadas especialmente en los lazos familiares. La artista se ha caracterizado por que a través de sus pinceladas logra pinturas en donde predomina

Sus obras elevan a un estatus artístico las situaciones cotidianas de la vida, enmarcadas especialmente en los lazos familiares.

La artista Ana Mosseri.

Pinturas y esculturas formaron parte de la muestra.

Paisaje (Helena y la bicicleta), 2017.
Acrílico sobre lino. 150 x 120 cm.

minan los colores fuertes, además de que orienta sus trabajos por un sendero personal y, como ella misma afirma, a su entorno más cercano y a sus sentimientos más íntimos».

Mosseri ha expuesto en el Museo de Arte Moderno de Cartagena. Sus ilustraciones pueden verse en la revista *Fucsis Santafé*, de Bogotá, y sus diseños de vestuario han sido exhibidos por la importante agrupación musical Aterciopelados.

«Donde estoy, donde he estado, donde quiero estar... Una mirada desde diferentes puntos de vista, la memoria, momentos de vida (vividios), el recuerdo de haber estado allí, sentir la luz, tratar de recrear el instante. Pueden ser los motivos de un pintor para aproximarse al paisaje», dice Ana en las palabras de presentación de la muestra. En exclusiva para *Arte por Excelencias*, la artista abordó las claves de su obra pictórica: «El paisaje es subjetivo. Nunca es necesariamente lo que uno ve, sino lo que sientes, lo que haces. Es evocativo, es tu relación con ese paisaje, que se pueda ver en el cuadro. No es copiarlo, sino entregar algo que se está sintiendo. Siempre he pintado a mis hijas. La reiteración se explica porque es el mismo paisaje. Por ejemplo, lo que quise hacer en la serie *Ejercicios de pintura* fue poner en práctica los ejercicios de clase, pintar sobre diferentes superficies y pinceladas para ver qué resultaba. Los artistas a veces somos atormentados, pero en este caso el arte es todo lo contrario: con el color, provoca el disfrute, da paz y la transmite».

ANA'S PAINTED LANDSCAPE

The exhibition ¿Pintando el paisaje?, by Colombian artist Ana Mosseri and curated by Moraima Clavijo, was inaugurated at the Casa Guayasamín - at Obrapia between Oficios and Mercaderes - of the Historic District of Old Havana, with the presence of Juan Manuel Corzo, the Colombian ambassador to Cuba; Rafael García, cultural attaché of that diplomatic representation; and Michael González, director of Cultural Heritage of Havana's City Historian Office.

The exhibition, made up of twenty-nine works from the series Ejercicios de pintura, Paisaje (Helena y la bicicleta), Camino, Árbol (liquidámbar), La bicicleta y el camino and Barnhill, will be opened to the public until next November 8th in the framework of the celebrations for the centenary of Oswaldo Guayasamín and the half millennium of Havana. It is part of the "Plan for the Promotion of Colombia Overseas," a cultural diplomacy initiative of the Colombian government that seeks to promote the knowledge of the cultural expressions of that South American country.

Gonzalo Maciel

EL HORIZONTE DE LA LUZ

«La percepción del color no solo es subjetiva, sino también sujeta a la experiencia».

J. W. GOETHE

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

En la galería Zielinsky de Barcelona expone sus recientes trabajos el joven artista argentino Gonzalo Maciel (Buenos Aires, 1990). La galería Zielinsky abrió sus puertas en el año 2015, representando a artistas emergentes y consagrados principalmente del ámbito latinoamericano. También cuenta con otra galería en Brasil, y en 2018 inauguró un nuevo espacio en El Maresme, cerca de Barcelona, denominado Zielinsky FAB, como lugar que fusiona arte, diseño y residencia de artistas.

Es la primera vez que el público barcelonés puede contemplar su obra. En Madrid asistió en el año 2014, a través de la galería Panal 361, a la feria de arte JustMad. Su primera exposición la hizo muy joven, en 2007, en la galería bonae-

rense Prima, donde se exhibía una serie de pinturas sobre papel de estilo figurativo. También ha expuesto en Argentina, en el Centro Cultural Recoletos de Buenos Aires y en la bienal de Bahía Blanca de Arte Joven en 2017.

Maciel presenta una serie de obras bajo el título *Proyecto horizonte*, comisariadas por la argentina Laeticia Mello, que reside actualmente en Barcelona. En este proyecto solo se vislumbra la luz. Se trata de mostrar haces luminosos que se juntan en planos cromáticos, lo que origina a su vez la aparición de los horizontes. De hecho, se fusionan todos los colores del propio horizonte en una misma obra, ya que los que existen en el cielo son los primarios: azul, rojo y amarillo. Los secundarios aparecen con la

mezcla de dos primarios, obteniéndose el naranja, el verde y el violeta.

Según Laeticia Mello, en las obras del artista se producen unas «veladuras cromáticas construidas a través de la física, donde la paleta de color empleada en las fotografías se produce al sumar luz con luz. Para que esto ocurra, es necesario vincular tres conceptos: tiempo, espacio y color».

De algún modo, los trabajos de Maciel evocan el minimalismo del artista conceptual Dan Flavin, considerado el «escultor de la luz fluorescente». Los tubos de color producen diversos efectos ópticos, aunque a diferencia del creador argentino, Flavin pinta la luz; están tratados cromáticamente, y en cambio, en la obra de Maciel, es el tratamiento de la

propia luz la que produce estos efectos de color.

En total se exponen diez piezas creadas en su mayoría el año pasado, aunque hay algunas de 2017 y de 2019. Todas ellas están realizadas a través de una secuencia de luces en *loop*, *backlight*, *leds*, RGB, acrílico y madera, o bien en impresión de tintas pigmentadas sobre papel Hahnemühle. En ellas se aprecia cómo el artista va alternando diferentes posibilidades cromáticas para formar los horizontes mediante la aparición de diversas gradaciones que van desde el violeta al azul, pasando por el amarillo. No se trata de visualizar un horizonte, sino varios horizontes. Es como si en un paisaje, en este caso una marina, apareciera en primer plano la arena, después

el mar, la línea del horizonte y el cielo, aunque la separación de estos elementos la delimita el propio pintor. De algún modo, esta distribución del color en el espacio recuerda las composiciones de Mark Rothko, con sus enormes campos de color rectangulares en los que surge una especie de horizontes, límites donde se produce el cambio de color.

THE HORIZON OF LIGHT

In the Zielinsky Gallery in Barcelona, young Argentine artist Gonzalo Maciel (Buenos Aires, 1990) presents his recent works. It is the first time that the Barcelona public is able to see his work. Maciel presents a series of works under the title "Proyecto horizonte," curated by Argentinian Laeticia Mello,

who currently lives in Barcelona. In this project, only light is glimpsed. It is about showing light beams that come together in chromatic planes, which in turn originate the emergence of horizons.

According to Laeticia Mello, the artist's works produce "a chromatic glaze constructed through physics, where the color palette used in photographs is produced by adding light with light. For this to happen, it is necessary to link three concepts: time, space and color."

*In total, ten pieces created mostly last year are exhibited, although there are some from 2017 and 2019. All of them are made through a sequence of lights in *loop*, *backlight*, LEDs, RGB, acrylic and wood, or in printing of pigmented inks on Hahnemühle paper. *

«El movimiento de las imágenes es el triunfo de la imagen-movimiento, por citar a Deleuze. Al videoarte le queda entonces ahondar en las posibilidades infinitas de lo que el filósofo llamaba imagen-tiempo (...) Y eso es lo que, de una manera u otra, hacen todas las obras presentadas en esta nueva edición de la feria Loop».

AURÉLIEN LE GENISSEL

La feria del video-art de Barcelona

Por RAMÓN CASALÉSOLER, crítico de arte

Este año se ha celebrado en Barcelona la XVI edición de Loop Fair, considerada una de las ferias de videoarte más importantes a nivel internacional. Las cuarenta galerías invitadas, procedentes de dieciocho países, se han ubicado un año más en el céntrico hotel Almanac, ocupando tres plantas durante tres días. Cada galería dispone de una habitación donde se expone el trabajo de un solo artista. Coincidiendo con la feria, se han desarrollado diversas actividades en distintos puntos de la ciudad durante dos semanas, donde el protagonista ha sido el cosmos a través del *Even Outer Space*. De hecho, en la mayoría de museos, fundaciones, centros culturales y galerías de arte ha habido alguna intervención de un videoartista. En total se ha intervenido en noventa espacios. Asimismo, también se han realizado otros actos como, por ejemplo, conferencias, mesas redondas, talleres, debates, proyecciones, performances y entrega de premios como el Premi Loop Discover 2019.

La mayoría de las galerías proceden de Europa, aunque también han participado países como Turquía, Israel, Irán y China. De América Latina no hay ninguna galería, pero sí autores de diferentes países sudamericanos, de los cuales haré referencia posteriormente. En total han intervenido cuarenta y cuatro artistas procedentes de diferentes países. En esta edición, la selección de las galerías ha sido realizada por un comité internacional de coleccionistas, siendo sus responsables Jean-Conrad e Isabelle Lemaître, promotores del premio Studio Collector Prize de videoocreación. En cuanto al jurado que premia a los artistas y galerías de la feria, lo han formado Ferran Barembliit, director del Macba, Barcelona, los directores artísticos Dirk Snauwaert (Wiels, Bruselas), Benjamin Weil (Centro Botín, Santander) y Daniela Zyman (TBA21, Viena) y el comisario Andrea Lissoni, del International Art-Film de la Tate de Londres.

Los directores de la plataforma Loop son los galeristas Emilio Álvarez y Carlos Durán, propietarios de las salas

de arte barcelonesas Àngels Barcelona y Senda respectivamente, aunque en esta ocasión el director de la feria es el comisario Aurélien Le Genissel, quien comenta que «las nuevas generaciones tendrán una relación muy enriquecedora y compleja con todas las facetas del mundo audiovisual». En esta edición el cuarenta por ciento de las galerías presentes participa por primera vez en la feria, y hay otras que han vuelto de nuevo a ella. Todas ellas tienen una gran trayectoria y prestigio dentro del campo de la videoocreación, por lo que el propio Jean-Conrad Lemaître destaca que «se ha dado un salto importante en la selección de las galerías de alto nivel».

Dentro de los actos de Loop, se ha entregado el premio de producción de videoart Han Nefkens Foundation Loop Barcelona, en su novena edición, que también cuenta con la colaboración de la Fundación Miró de la misma ciudad, al artista taiwanés Musquiqui Chihyng (Taipei, 1985). La dotación del premio es de 15 000 dólares, para producir una obra que se expondrá en la propia Fun-

dación Miró, aunque también se exhibirá en otros museos (Seúl, Pekín, Taipei y Kuala Lumpur). El videoartista es conocido por haber realizado una serie de videos que hacen referencia a la colonización alemana en África.

Los precios de las piezas expuestas están entre 1 000 y 80 000 euros, pero la media de los videos y filmes es de 15 000 euros. Tienen una duración que va desde dos a 41 minutos, aunque la mayoría suelen ser de 15, tiempo suficiente para que el espectador o el mismo coleccionista pueda captar perfectamente la idea que quiere transmitir el artista, tanto si se trata de denunciar la situación actual que produce el cambio climático en nuestra sociedad, como si hace referencia a la temática existente sobre cuestiones migratorias, que tantas muertes ocasionan en el mar, sobre todo en el Mediterráneo. También las diferentes maneras de entender o comprender el auge de las redes sociales a través de los medios digitales preocupa a los artistas. De todos modos, es lógico que se interesen por estos problemas que nos afectan, sobre todo si existe una conciencia social. Ahora bien, en realidad no existía ningún tema pre-

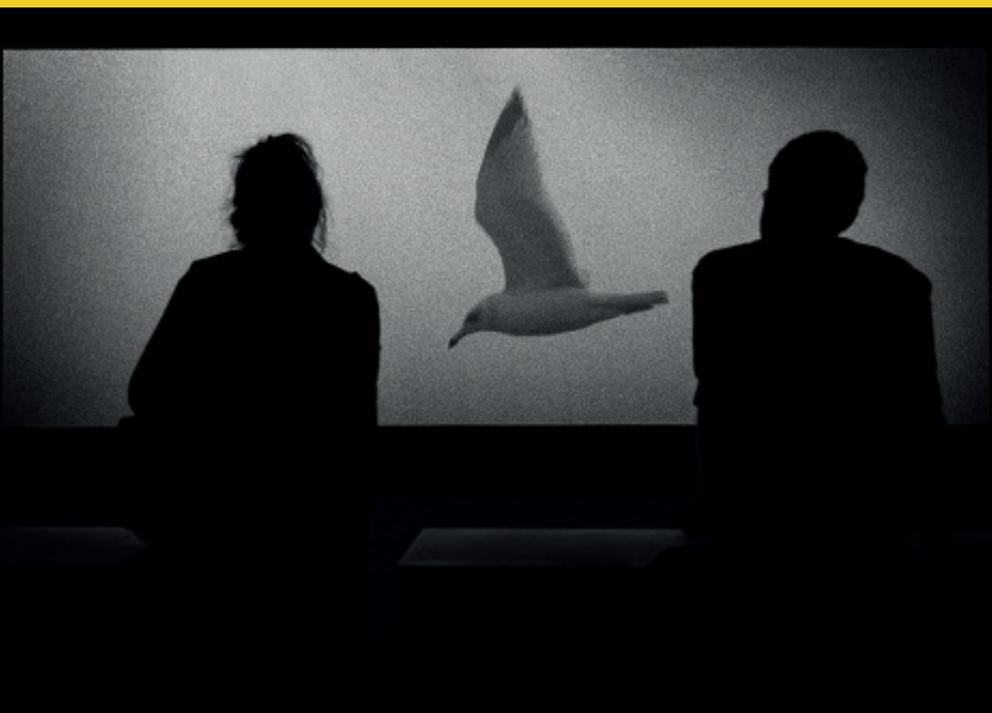
Han estado presentes galerías españolas y portuguesas con artistas iberoamericanos o de otros países.

han estado presentes galerías españolas y portuguesas con artistas iberoamericanos o de otros países como, por ejemplo, el estadounidense Gabriel Abrantes en la galería lisboeta Francisco Fino, con el trabajo *The Artificial Humors*, video de 29 minutos producido en 2016. Se trata de un proyecto de investigación sobre la historia, la ciencia y la antropología del humor. La galería Zero, con sedes en Amsterdam y Barcelona, exhibió la obra de Arent Weevers *Tryptich* (19 min., 2019), en que representa una especie de

canción, de la que no se conoce su significado real. La galería Presença de Oporto presentó el video *Quicksand* (21 min., 2017) del danés Nicolaj Larsen, preocupado principalmente por los movimientos migratorios más recientes.

La galería barcelonesa Senda, con *Suspensión 1* (5 min., 2019), muestra el trabajo del ecuatoriano Adrián Balseca, que el año pasado obtuvo el Premio de Producción de videoarte Fundación Han Nefkens 2018, haciendo referencia a una tierra fértil y frondosa, conocida popularmente como cucaña o palo encebado, en el que «un alto tronco de árbol de balsa (...) ha sido talado y de él se suspenden, en medio de un bosque amazónico, recipientes que contienen combustibles fósiles locales». En la mexicana Proyecto Paralelo, la videoartista inglesa Melanie Smith, aunque residente en Ciudad de México, presenta *Maria Elena* (24 min., 2018), en el que se ve un pueblo minero que se encuentra en el desierto de Atacama fundado en 1920, que conserva grandes depósitos de nitratos, en los que se producía salnitre (mezcla de nitrato de potasio y nitrato de sodio). La artista muestra la relación existente entre el pasado colonial y el presente industrial a través de los efectos que producen este tipo de industrias en el medio ambiente. Su video era el más caro de la feria.

De Oporto también proviene la Kubik Gallery con el mozambiqueño Pedro Vaz, mediante el video *Terra Firme* (15 min., 2016), que es la denominación que se les da a los bosques de las zonas altas de la Amazonia. En él se entremezclan imágenes en primer plano y escenas fijas realizadas en el transcurso de veinticuatro horas. El presente es la propia sala de proyección, y el pasado los bosques amazónicos. La galería ADN de Barce-

determinado, sino que el autor disponía de una absoluta libertad para crear sus obras.

Aunque no hayan participado galerías del continente americano, sí que

retablo con los paneles abiertos donde se percibe la vida, el nacimiento y el sufrimiento de Jesús, que, en este caso, se trata de un bebé desnudo, mostrándolo en movimiento, mientras se oye una

lona muestra la obra del cubano Adrián Melis, que reside actualmente en la capital catalana y está considerado uno de los jóvenes artistas con mayor proyección internacional. En *Engagement Rate Formula* (9 min., 2019) trata la temática de los refugiados a través de reproducciones en yeso del símbolo *I like* de Facebook, con la intención de enviarlas a distintas ONG, mientras se oyen las conversaciones de distintas personas tratando el tema. Es un video que no deja indiferente a nadie, ya que se aprecia la solidaridad de la gente, aunque también una crítica hacia las redes sociales.

Otra galería barcelonesa es Rocio SantaCruz, que también organiza la feria Ars Libris, sobre libros de artista. Aquí representa al artista lisboeta Diogo Pimentao, con la pieza *Contactis// level of communication* (17 min., 2019), en la que a modo de díptico se ofrece la lectura de *Poesía vertical*, obra del

poeta Roberto Juarroz basada en la levitación y la caída de los cuerpos, «que se multiplican, transforman y comunican a través del sonido y de la experiencia de la danza». De Santander proviene la galería José de la Fuente, a través de la holandesa Mathilde ter Heijne, con el video *Moon Rituals* (6 min., 2013), donde se observan fragmentos de dos rituales relacionados con la luna llena, en el que aparecen dos sacerdotisas adorando a una diosa contemporánea. En la galería holandesa Grimm, la peruana Claudia Martínez Garay ha mostrado la obra *I will Outlive you* (15 min., 2017), mediante una escultura en 3D de un prisionero mochica que está a punto de ser sacrificado, aunque mostrándolo como si fuera un paisaje montañoso, mientras se oye a modo de monólogo cómo el propio prisionero reflexiona sobre su identidad.

En la galería Àngels Barcelona, la bonaerense Cecilia Bengolea, residente en París, que también ejerce como bailarina y coreógrafa, exhibe el video *Lightning Dance* (6 min., 2018), que fue filmado mientras se producían las inundaciones en Jamaica, en el que se ve a unos jóvenes bailando mientras las descargas eléctricas aparecen al fondo, ajenos a lo que sucede. De hecho, los verdaderos protagonistas son los propios bailarines y sus movimientos. La música es el *dancehall*, un tipo de baile jamaicano. La galería Albarrán Bourdais, de Madrid, a través del mexicano Héctor Zamora, que vive y trabaja actualmente en Lisboa, mostró *Movimientos emisores de existencia* (5 min., 2019) en el que se observa a un grupo de mujeres con los pies desnudos que van aplastando unas vasijas de barro.

Finalmente, querría hacer mención a una galería que aun no teniendo representación iberoamericana ha merecido nuestra atención. Se trata de He Ro, dirigida por el catalán de origen holandés Gabriel Rolt, que exhibe la pieza *The Bureaucracy of Angels*, de los artistas Adam Broomberg y Oliver Chanarin, donde se ve cómo se destruyen un centenar de botes en el que han viajado inmigrantes procedentes de África hacia la isla de Sicilia durante el invierno de hace tres años. Los inmigrantes son deportados a sus lugares de origen o bien han recibido asilo. Se muestran imágenes de los botes mientras los van demoliendo con una excavadora cuyas formas dentadas parecen las de un dinosaurio, mientras se oye una canción italiana que habla del miedo y el dolor que sale de la misma boca de la excavadora. La máquina destructora no solo aparece en el muelle, sino también en el mar abierto o en las labores de rescate.

THE VIDEO ART FAIR OF BARCELONA

This year, the 16th edition of Loop Fair has been held in Barcelona, considered one of the most important video art fairs internationally. The forty guest galleries, from eighteen countries, have been located again this year in downtown Almanac hotel, occupying three floors for three days. Each gallery has a room where the work of a single artist is exhibited. Coinciding with the fair, various activities have been held in different parts of the city for two weeks, where the cosmos has been the protagonist with Even Outer Space. In fact, in most museums, foundations, cultural centers and art galleries there has been some intervention of a video

artist. In total, there have been interventions in ninety locations. Likewise, other events have also been held, such as conferences, round tables, workshops, debates, screenings, performances and awards such as the 2019 Premi Loop Discover.

Most of the galleries come from Europe, although countries such as Turkey, Israel, Iran and China have also participated. From Latin America there is no gallery, but there are authors from different South American countries. In total forty-four artists from different countries have participated.

LA CARICATURA EDITORIAL

LA HABANA QUE VUELVE

Por ABEL MOLINA MACÍAS

Cuba cuenta con una larga historia de publicaciones periódicas en las que caricaturas e historietas permiten conocer la vida cotidiana de la sociedad en diversos momentos de su devenir histórico.

El 15 de enero de 1879 circula el primer número del semanario satírico *Don Circunstancias*, bajo la dirección de Juan Martínez Villergas y con caricaturas del destacado pintor Víctor Patricio de Landaluze, ambos españoles. Esta publicación forma parte de la extensa colaboración entre los dos autores durante la segunda mitad del siglo XIX, resultado de la cual aparecieron seis semanarios, todos del mismo corte humorístico, satírico y crítico sobre la actualidad política, las costumbres criollas y las incidencias de la vida de la Isla. En sus páginas se reflejó la vi-

sión política de Villergas y Landaluze: críticas contra toda manifestación de cubanía, burla de la creación intelectual criolla, oposición abierta a las aspiraciones de independencia de los cubanos y los líderes de estas gestas, discriminación del negro y reafirmación del dominio español, imprescindible para la propia existencia de Cuba.

En el caso de *Don Circunstancias* es necesario recordar que aparece cuando se inicia el período conocido como Tregua Fecunda o reposo turbulento, durante el cual, como consecuencia de la Guerra de los Diez Años (1868-1878), España concedió a los cubanos ciertas libertades y derechos políticos y abolió, aunque paulatinamente, la esclavitud, produciéndose un auge de las ideas reformistas y una etapa de reflujo del movimiento revolucionario.

En los días de Esvia no se puede andar con traje claro.

—Ha visto Vd. prodigio igual? yo que vengo á buscar habitación para la temporada en el Vedado y me encuentro las casas por las nubes!

CUBA CUENTA CON UNA
LARGA HISTORIA
DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS
EN LAS QUE CARICATURAS
E HISTORIETAS PERMITEN
CONOCER LA VIDA
COTIDIANA

Esta nueva empresa editorial, donde también aparecen varios artículos históricos, así como reseñas y críticas literarias, no significa cambio alguno en la proyección artística y política de Villergas, quien se dedica a predicar la concordia, pero combate con todas sus fuerzas a los independentistas y autonomistas, llamando incluso la atención a los gobernantes cuando observaba tendencias o medidas que favorecían esta última línea política.

En consecuencia, la obra de Víctor Patricio de Landaluze tendrá como temas principales los sucesos nacionales de índole política, en particular la burla a los autonomistas y su periódico *El Triunfo*, el elogio a españoles y españolistas de su partido conservador Unión Constitucional, el quehacer político de España y el resto de Europa, noticias locales y la actividad en los teatros Tacón o Albisu, motivo por el cual aparecen caricaturas personales de los integrantes de compañías teatrales. En menor medida, se aprecian obras dedicadas a la vida social y costumbres de la época, el estado de las calles habaneras, las modas —tanto femenina como masculina—, y la discriminación del negro, entre otros temas, algunas de las cuales ilustran este artículo. Un rasgo distintivo es que su humorismo reside casi únicamente en la intención producida por el contraste entre el dibujo y la leyenda que le acompaña.

Desde el 4 de mayo de 1884 y hasta el fin de la publicación en diciembre del propio año, por encontrarse Landaluze gravemente enfermo de la vista, el responsable de su ilustración será un artista que usa el pseudónimo Notanio, del que no ha podido precisarse la identidad, a pesar de las búsquedas profundas en varias fuentes de información, tanto impresas como digitales.

El humor gráfico del semanario *Don Circunstancias* constituye una fuente documental muy valiosa, pues en ella aparecen personajes de la calle, formas de hablar, modas, tradiciones y costumbres habaneras que permiten conocer y analizar la historia y evolución de la sociedad cubana del siglo XIX, estudios que podrían y deberían ser asumidos por especialistas de todas las ciencias sociales, no solo las artes plásticas.

—Dígame V. ¿y para qué servirá en la Habana el aprender á patinar?
—Oh, amigo, para varias cosas. En primer lugar, para atravesar la bahía, cuando se hiela en los meses de Julio y Agosto, y en segundo, para pasear por las calles de la capital, cuando el Ayuntamiento las deje como la palma de la mano.

THE RETURNING HAVANA

Cuba has a long history of periodicals in which caricatures and cartoons provide a glimpse of society's daily life at different moments of its historical evolution.

On January 15, 1879, the first issue of the satirical weekly "Don Circunstancias" was published, under the direction of Juan Martínez Villergas and with cartoons of outstanding draftsman Víctor Patricio de Landaluze, both Spaniards. This publication was part of the extensive collaboration between the two authors during the second half of the nineteenth century, the result of which six weeklies appeared, all of the same humorous, satirical and critical cut on political current affairs, Creole customs and incidents of the Island's life.

The graphic humor of the "Don Circunstancias" weekly constitutes a very valuable documentary source, since there appear street characters, ways of speaking, fashions, traditions and customs of Havana that allow to know and analyze the history and evolution of the Cuban society of the nineteenth century: studies that could and should be undertaken by specialists from all social sciences, not just the plastic arts.

Rachel Valdés expone en La Habana

Por NELSON HERRERA YSLA

Luego de una trayectoria que comenzó en la primera década de este siglo mediante pinturas de gran formato de tendencia figurativo-expresionista, sustentada gracias a su formación en la Academia de Bellas Artes San Alejandro en La Habana, Rachel Valdés exhibió en dos importantes espacios de esta ciudad durante el mes de octubre.

Su experiencia artística en varios escenarios del mundo, confrontando sus obras con públicos, creadores y expertos de varias latitudes, le han permitido realizar proyectos en múltiples escalas y técnicas expresivas: fotografía, dibujo, instalaciones, escultura, pintura, atenta siempre a preocupaciones e intereses que responden a búsquedas y experimentaciones, esencialmente del universo perceptual, los espacios de exhibición y la compleja tradición abstracta.

En el plano pictórico, atrás han quedado su inicial etapa figurativa y todo lo relacionado con el retrato. Su interés por la abstracción la lleva a experimentar con manchas, colores diversos y un sentido del espacio bidimensional que tiende a ofrecer extensas zonas de silencio

y profundidad en las que el espectador parece entrar en ellas y formar parte de esas sobrecogedoras atmósferas en azul y negro. Al mismo tiempo, en dirección opuesta, hace estallar profusión de colores sobre toda la superficie del lienzo para generar sentimientos y emociones en el corazón del público y avivar con fuerza la sensibilidad en cada uno de nosotros.

Eso sentimos en *Tierra (Desierto-1)*, pintura de grandes dimensiones (300 cm x 250 cm), desplegada en uno de los espacios de la muestra colectiva *Amora*, en la renovada Galería Habana, en el corazón del moderno barrio de El Vedado. Rachel revela una gestualidad violenta mediante manchas informales que proyectan su radicalidad en el uso del color, pues todos, o casi todos, comparten roles protagónicos para expresar estados de ánimo, modos de pensar acerca de todo lo que le rodea. Ahí está, subliminalmente, su angustia ante el deterioro del medio ambiente y de la naturaleza, su inquietud ante la ausencia de un orden mundial que rija nuestras relaciones actuales y futuras. Primeros planos, planos centrales y

otros de cierta lejanía contribuyen a no focalizar un centro específico en la obra, sino varios, en enérgica actitud de encuentros y desencuentros universales en torno a cuestiones medulares de nuestro planeta donde las partes y el todo proponen una nueva dinámica y nuevas aventuras para la imaginación individual y colectiva.

Dicha obra goza de un equilibrio fuerte y puede uno desviar su mirada a cualquier aspecto o espacio de la misma hasta encontrar esa zona que más apreciamos en lo emotivo o intelectual y con la que más nos identificamos. Parece que hay un fondo, una figura o varias, una obertura para disfrutar de un paisaje, pero no es eso y es todo a la vez: quedamos atrapados por la composición total, y al mismo tiempo por el detalle. Se trata de un juego abstracto con trasfondo figurativo, que los hace cómplices por igual en la mirada que indaga hacia dónde nos quiere llevar esta artista, capaz de asumir la pintura como una dedicación casi religiosa y un juego de percepciones infinitas.

En el plano tridimensional encamina, desde hace varios años, su dis-

curso estético hacia expresiones en los que volúmenes y planos ocupan un rol protagónico en el espacio que le es dado y le permiten, a su vez, una activa participación del público. Ello se hizo más que evidente en su exitosa *Felices para siempre* (instalación de espejos de 16 metros de largo por tres de alto y uno de ancho sobre estructura de acero) instalada en la acera del malecón habanero durante la 11na. Bienal de La Habana como parte del proyecto colectivo *Detrás del muro*.

Luego propuso otra importante instalación: *Cubo azul* (cristal azul de tres por tres por tres metros), en la que el público se adentraba en ella para observar el mar y la ciudad desde dentro, desde otras perspectivas sobre el medio ambiente urbano. Largas filas de gente esperaban diariamente bajo el implacable sol para entrar en el cubo y apreciar nuevamente su ciudad y su mar, esta vez participando de un juego de color y dimensiones perceptuales no habituales. También formó parte del proyecto *Detrás del muro*, el cual permitió a Rachel continuar explorando ángulos disímiles de la visualidad, de las sensaciones producidas por los materiales y las formas, y del espacio en las que confluyen y se encuentran.

La maqueta de ese *Cubo azul* la exhibe en la muestra *Conexiones*, junto a cuarenta y tres artistas y diseñadores en el espacio Factoría Habana, ubicado en La Habana Vieja, como modo de recordar al público aquella experiencia pasada (la maqueta tiene 30 cm³ y está colocada encima de un pedestal). A su lado, en la pared, exhibe seis fotografías como registro de su instalación *The beginning of the end* (2016), en el corazón de Times Square, en la ciudad de Nueva York, al ser acogido su proyecto entre decenas de aspirantes, durante un mes.

Mediante tal registro fotográfico extraordinario (50 cm x 33 cm cada una) observamos el interés del ciudadano en su instalación, privilegiadamente ubicada para que cualquiera pudiera atravesarla a su paso por la famosa plaza de esa ciudad norteamericana. En juegos múltiples de espejos en forma de esculturas abstractas, el caminante ve reflejada su imagen junto a la de los rascacielos y anuncios circundantes mientras camina por dentro de la instalación, y puede también observar el cielo encima de

Cubo azul, 3 m x 3 m.

ellos, pues fue creada en abertura total en su parte alta y en sus lados.

Como en caleidoscopio, la imagen del público se confunde con la de los edificios, automóviles y anuncios alrededor; se recrea a sí misma, se expande en todas direcciones, se multiplica..., pero no se deforma en ningún instante. Es la inquietante percepción de un proyecto instalativo que apunta a redimensionar la energía emocional e intelectual del espectador.

La presencia de Rachel Valdés en dos de los más importantes espacios de exhibición de la ciudad de La Habana confirma el interés por su obra en Cuba. Con una trayectoria ascendente, esta artista, sin embargo, no descansa en sus laureles: todo lo contrario. Visitarla en su estudio de La Habana, o en el de Barcelona, es gozar de un permanente estado de tensión y de preocupación por explorar y descubrir nuevas posibilidades estéticas y reflexivas. Viajera incansable, asimila todo cuanto ve y siente en cada lugar, especialmente si está vinculado al arte, pero también todo aquello que le provoca reflexiones en lo intelectual y cultural en el más amplio sentido de la palabra.

RACHEL VALDÉS EXHIBITS IN HAVANA

After a career that kicked off in the first decade of this century with large-format paintings of figurative-expressionist tendency, supported by her training at the San Alejandro Academy of Fine Arts in Havana, Rachel Valdés exhibits in two important spaces of this city during the month of October.

Her artistic experience on various stages of the world, confronting her works with audiences, creators and experts from various parts of the world, have allowed her to carry out projects on multiple scales and expressive techniques: photography, drawing, installations, sculpture, painting, always on the alert to concerns and interests that correspond to searches and experiments, essentially, of the perceptual universe, the exhibition spaces and the complex abstract tradition.

NELSON DOMÍNGUEZ Y EL JAZZ

Felices concomitancias

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

El otro Munch, obra del reconocido pintor Nelson Domínguez, se esparce por estos días como imagen visual del Festival Internacional Jazz Plaza 2020. El hecho, más que casual, muestra como su raíz más gruesa una trenza de concomitancias. Prodigadas por esa comunión entre las artes y la savia poética que comparten, por la que Miguel Ángel escribía sonetos y José Martí invocaba a pintar con palabras.

Transtextualidad que irriga el diálogo entre la música y la pintura, entre el jazz y el expresionismo; aunque el pintor pinte sus cuadros sobre lienzos, y los músicos en el silencio, como decía Leopold Stokowski. Fecundo encuentro en muchas cubiertas discográficas. El

MOMA de Nueva York incluyó en una exposición de 1949 dos portadas discográficas de jazz diseñadas por Bob Jones y Alex Steinweiss. Nelson Domínguez ha estado a cargo de algunas, entre ellas la del CD *Mambazo*, de Joaquín Betancourt y su Joven Jazz Band.

Para un amante del jazz como Julio Cortázar, esta híbrida expresión musical es un «producto poético, una manifestación musical del poetismo», que tuvo su equivalente literario en el surrealismo de André Breton y René Crevel. El poeta y músico jazzista Ted Joans, el único artista afroamericano surrealista para Breton, adoptó el jazz como forma expresiva de sus pinturas. Tras la muerte de su amigo Charlie Parker, el trompetista pintó en las calles neoyorquinas

Cartel Jazz Plaza 2020

la frase: «Bird Lives». Bird, por su parte, pintó retratos al estilo *naify* algunos de ellos han sido utilizados en cubiertas de discos. Sun Ra y Miles Davis también pintaron.

En Cuba tenemos el caso del polidrítrico Bobby Carcassés, fundador del Festival Jazz Plaza. El «hombre-jazz de Cuba», además de componer y tocar varios instrumentos, pinta y dibuja, llegando a exponer en galerías nacionales y foráneas. En casi todos los espectáculos que hace utiliza los *lobbies* para presentar sus pinturas.

La espontaneidad y la improvisación son valores que abrazan tanto el jazz como las vertientes expresionistas de las artes visuales. Los *jazz men* «son músicos irreductibles a toda mediación, sea la de una estética musical cualquiera, sea la de una interpretación». Sus sumisiones —según el autor de *Rayuela*— carecen de la obligada servilidad del concertista clásico. Por igual, la pintura de Domínguez se libera de ciertas normas académicas y de la representación naturalista. La figuración es pura expresión de lo emotivo. Fantasmagoría que nos hechiza con su signo gráfico y la materialidad del trazo. El color, la pincelada negra o roja en función del dramatismo.

Sobre la pintura que ahora suena en el Jazz Plaza, dijo el maestro: «Esta es una obra por encargo, pues Jorge Gómez eligió esta entre mis creaciones, y reúne, desde el concepto, lo que interiormente expresa el jazz. No sé si se verá, pero no puedo pintar sin la música».

Está inspirada en un icono del movimiento expresionista: las obras que bajo el título de *El grito* realizara Edvard Munch (Noruega, 1873-1944), cuatro pinturas y una litografía que versionan a su vez tres variantes de *La desesperación*. Son, como en el mundo del jazz, improvisaciones sobre un mismo tema. En la más conocida, una figura andrógina simboliza al hombre moderno, en un momento de profunda angustia y desesperación existencial.

En contraste, la re-improvisación del cubano parece la eyección de otras motivaciones. Otra es la composición y la postura del sujeto, como otros son los tonos. La figura humana mira hacia arriba, hacia la cúspide volcánica del triángulo que lo circunda. Si en la de Munch sus manos encuadran el espan-

to, en la recreación del cubano una gran mano se adelanta hasta el primer plano, en una pose que, se me antoja, está a punto de tocar, a saber, si un tambor o un piano. Y entonces el grito puede ser el de un canto.

Y dije re-improvisación porque es también la re-creación de sus referentes cubanos (Wifredo Lam, René Portocarrero, Antonia Eiriz...) y de otras obras suyas. El contrapunteo entre el estilo y la sorpresa, entre el recuerdo de una pieza, un símbolo que vimos y un «no todo está dicho», visto ni sentido. Una «constante creación estética», nacimiento continuo e inagotable como en el jazz, «una nueva música nacida de la jubilosa matriz del viejo tema». La transformación recurrente de su peculiar *metier*, de su estructura icónica y tonal. De su personal alusión al mestizaje de nuestra cultura y de la matriz africana de los que gritaron su jazz en los algodones de Nueva Orleans.

Para más concurrencia, vuelve a ser de un artista santiaguero la pieza escogida para la promoción gráfica del Festival. En la 34 edición se eligió la obra *Jazz=Libertad*, donada especialmente por el artista de la plástica Alberto Lezcay Merencio. Como para aludir al lema que subtitula la cita: «De La Habana a Santiago», o viceversa.

En el contexto del Jazz Plaza, se ha hecho habitual este diálogo entre la música y las artes visuales. «Me siento como un jazzista, haciendo esas cosas donde interviene y define el tiempo, el momento, el instante», declaró en la pasada edición Alberto Lezcay, a raíz de su intervención artística en el Pabellón Cuba, como parte del proyecto Somos, que integra con sus dos hijos. El jazz «es una forma de vida, expresión y libertad, es el género de la música que más guarda relación con las artes plásticas», expresó el artista Luis Carlos Puerta al inaugurarse en el Mella su exposición *Havana in Jazz*.

En el 2018, el *lobby* del capitalino hotel Memories Miramar se engalanó con la muestra *Seis del jazz*, del artista Felipe Santiago. Seis lienzos trabajados con espátulas plásticas, que recrean importantes exponentes del jazz como Louis Armstrong, Sonny Rollins, Bebo Valdés, Bobby Carcassés, César López y Gonzalito Rubalcaba.

Antes, en la edición 31, se montó en el Pabellón Cuba la muestra colectiva *Banda ancha*. Una banda de grandes pintores de la que el propio Nelson Domínguez fue nombrado su director. En aquella ocasión, el Maestro manifestó que esta simbiosis le imprimía más color al Jazz Plaza, con creaciones que en su mayoría son una clara alegoría a la música. Dijo además que *Banda ancha* discurre también sobre la diversidad de universos, experiencias y técnicas con las que cada artista plasma su huella sobre el lienzo, la cartulina o a través del bronce.

Nelson Domínguez Cedeño (Baire, 1947) es pintor, escultor, grabador y ceramista. Nació y creció en el monte, en plena Sierra Maestra. En 1965 ingresó en la Escuela Nacional de Arte (ENA), donde concluyó entre los mejores expedientes junto a Pedro Pablo Oliva y Flora Fong. Permaneció como docente en la propia ENA hasta 1980, en que se incorporó al Instituto Superior de Arte (ISA). Es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y de la Asociación Internacional de Artes Plásticas. Fue reconocido en el 2009 con el Premio Nacional de Artes Plásticas.

FORTUNATE CONCOMITANCES

Spontaneity and improvisation are values embraced by both jazz and the expressionist aspects of visual arts. The Jazz men "are irreducible musicians to all mediation, be that of any musical aesthetic, be that of an interpretation." Dominguez's painting is freed from certain academic norms and naturalistic representation. His figuración is the pure expression of the emotional: a phantasmagoria that enchants us with its graphic sign and the materiality of the stroke. The color, the black or red brush-stroke, depending on the drama.

The painting that now sounds in the Jazz Plaza is inspired by an icon of the expressionist movement: the works that under the title of "The Scream" were done by Edvard Munch (Norway, 1873-1944). Four paintings and a lithograph, which in turn do versions of three variants of La desesperación. They are, as in the world of jazz, improvisations on the same subject. In the best known, an androgynous figure symbolizes the modern man, in a moment of deep anguish and existential despair.

El editor Si tiene Quien le Escriba

Por FRANCESCO ROSSINI

Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del Sol...
Foto: Pedrito Guzmán.

Enrique Villegas, ministro de Cultura de Venezuela, en la casona del gran poeta Aquiles Nazoa en Caracas.

Las caras de la guerra, Nelson Rangel.

► Muchas nueces parece haber dejado la convocatoria de Arco Madrid en la plataforma koyac.net, porque al final han sido más de 170 obras de arte las ofrecidas en la nueva edición de #mecomprounaobra por menos de dos mil veinte euros. Lo único digno de lamentar es que solo alcance a las galerías europeas participantes, para una feria que ha querido ser puente con América Latina y el Caribe. Las personas que participaron con la compra de obras recibieron invitaciones para asistir a la archidiscutida pero empoderada feria de arte contemporáneo, que se celebrará del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifema. El público podrá seleccionar entre piezas de artistas españoles como Luis Gordillo, Eugenio Ampudia, Cristina Garrido, Asier Mendizabal o Elena Aitzkoa e internacionales como José Pedro Croft, Liliana Porter, Wilfredo Prieto, Thomas Zipp, Katinka Bock o Peter Krauskopf. Por suerte, los organizadores nos aseguran que la iniciativa se extenderá a todas las galerías participantes una vez iniciado el evento, pues se trata de una acción de la Fundación Arco en su objetivo de fomentar el arte contemporáneo y el coleccionismo. La primera explicación es que Koyac —Kicking off young art-collecting— es un proyecto que busca acercar y promover el coleccionismo de arte a una nueva escala para ofrecer a su público una selección comisariada de piezas que no superan los 2 500 euros. Así, se asocia con las mejores galerías de arte contemporáneo para ofrecer obras de calidad que hacen posible que una nueva audiencia se acerque al mercado del arte de forma activa, y se anime a adquirir arte... ¡Ay, mercado!

► Les dejo de recuerdo para los que no pudieron estar, la invitación con fotografía a la fraterna exposición del dominicano Pedro Guzmán en su *Homenaje a Pedro Mir en el 70 aniversario de Hay un país en el mundo*. Sucedió en la Galería Espacio Abierto de la revista *Revolución y Cultura*, en La Habana, e hicieron las palabras de apertura el maestro mismo y la doctora Luisa Campuzano, directora de la publicación. Ambos evocaron al gran poeta, quien escribió en esa ciudad su legendario «Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol...» hace ya setenta años, en el *Diario Libre* de aquella Cuba de 1949. Muchos amigos de Pedrito, su hijo y esposa, que viajaron expresamente para la ocasión, más la prensa acreditada, participaron de este convite de fotos y poemas que aún estremecen, algunas de las cuales publicaremos en la próxima edición de *Arte por Excelencias*. Veinticuatro imágenes de quien ya en el pasado 2013 había ilustrado con su lente el centenario del bardo dominicano, y ahora se fue a la capital cubana a rendirle su propio homenaje, como expresión de la hermandad entre las dos naciones.

La celebración por «Hay un país...» igual había sucedido en Santo Domingo, en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, a finales de noviembre, con un panel auspiciado por el Ministerio de Cultura de República Dominicana, y que condujo Diomedes Núñez Polanco en la Sala Aida Cartagena. Los escritores panelistas Manuel Matos, Odalis Pérez, Tomás Castro y Mateo Morrinson disertaron sobre la trascendencia de la obra de Pedro Mir como Poeta Nacional de Quisqueya.

► Gracias a Yordanis Ricardo Pupo estuvimos muy cerca de los treinta artistas andaluces que participaron en la V edición de la Feria de Arte de Santa Fe, que sesionó en el Instituto de América-Centro Damián Bayón en la primera quincena de diciem-

bre, con la galería Javier Román como invitada especial. Esta es la quinta edición y la segunda vez que *AxE* acude a la cita, que organizan los artistas granadinos Purificación Villafranca y Francisco Javier Martínez Ruiz. En exclusiva para nosotros, Purificación expresó: «Estoy muy contenta, porque este fue un proyecto casi como una locura que le propuse al director del Instituto de América. Me dijo: “Puri, adelante”. Y tuve que salir a buscar artistas... Ese año fuimos diez. El año siguiente se incrementó, y ya porque no da para más, no hay más espacio». Santa Fe es una localidad española ubicada en la provincia de Granada, famosa por ser donde, el 17 abril de 1492, los reyes católicos firmaron las *Capitulaciones*, o sea, los acuerdos alcanzados con Cristóbal Colón relativos a la expedición marítima que permitió la llegada de los europeos a América. El Instituto de América-Centro Damián Bayón es una institución que pretende profundizar en el conocimiento del arte y la cultura americanas, así como en su difusión.

► Llegue desde aquí nuestro reconocimiento a los editores de la revista *Guaysa*, que otra vez ve la luz desde la Casa de Iberoamérica, en la ciudad de Holguín, Cuba. Se ratifica como una de las más interesantes revistas de ciencias sociales que circulan en la Isla Grande. Comparto ese criterio de sus editores, la poeta y narradora Lourdes González, y el doctor Eduardo Ávila Rumayor, expertos en no dejarse vencer en ninguna carrera de obstáculos. Fuerza, que aún hay mucho que decir y hacer desde esa Provincia del Universo. Nos vemos en las Romerías de Mayo, pase lo que pase.

► Y se está anunciando como cosa buena la quinta edición de Drawing Room Madrid en la capital española, como un diálogo expositivo entre la arquitectura de la sede madrileña de la feria y la práctica dibujística actual. Sus organizadores afirman que es la única feria realizada en España con carácter internacional, dedicada en exclusiva al mundo del dibujo contemporáneo. Consolida en los últimos años su presencia anual en Lisboa, y «cumple así su primer lustro reafirmandose en un concepto de feria cuidada y selecta que funciona como un observatorio de la situación internacional del dibujo contemporáneo, un género híbrido y en continua transformación cada vez más valorado por público, crítica y coleccionistas». Estamos invitados a la quinta edición, del 26 de febrero al 1ro. de marzo de 2020, en el Palacio de Santa Bárbara, con una selección de dieciséis galerías procedentes de España, Portugal, Holanda, Reino Unido, Suecia, Italia, Colombia y Argentina. La feria, dirigida por la comisaria y productora cultural Mónica Álvarez Careaga, presentará los trabajos de unos cuarenta artistas, muchos de los cuales se muestran en España por vez primera. Para más información escribir a Enrique Llamas y Aleyda Domínguez a enrique@acercacomunicacion.org

► La casona del gran poeta Aquiles Nazoa en Caracas ha sido convertida en un gran centro cultural desde finales de diciembre, con una amplísima programación cultural de fin de año, abierta a todos los públicos, apenas a unos meses de la fecha en que celebraremos el centenario de quien cantó y creyó en la amistad como «el invento más bello del hombre». Los bienes del lugar fueron declarados Monumento Nacional, y se firmó un decreto presidencial para declarar Día Nacional de la Poesía el 17 de mayo, cuando el insigne escritor, poeta, periodista y

humorista venezolano Nazoa vino a este mundo. Acertada decisión de regresar a la ciudadanía lo que era casa presidencial. Este nuevo centro cultural caraqueño está abierto de martes a domingo, desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m., horario en el cual los visitantes podrán realizar un recorrido guiado para conocer la historia de esta edificación, el conjunto de bienes que la integran y, a su vez, fomentar el arte y la cultura popular. Se me ocurre que debería ser tomado como ejemplo por algunos otros que tanto critican desde otros parajes.

Enrique Villegas, el ministro de Cultura de ese país, comunicó en su cuenta Twitter la exitosa clausura del pabellón de Venezuela en la 16 Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia. Y es que algún ruido y algarazara hicieron algunos y, sin embargo, cuando su restauración ya fue un éxito de crítica y público, han dado la llamada por respuesta. Hasta allí llegó para verlo con sus propios ojos nuestra incansable y hermosa Duna Viezzoli, que escribió en exclusiva para estas páginas. Porque no nos gustan las manipulaciones de ningún tipo, sino que el arte exprese la diversidad y la inclusión, aquí les dejo una de las obras de Nelson Rangel, *Las caras de la guerra*, que formó parte de la exhibición de *Caracas, espacio rebelde*, a cargo del curador, y se convirtió en una de las más reconocidas por los más de cien mil asistentes, que apreciaron la reconstrucción y apertura del singular espacio, a cargo de prestigiosos arquitectos italianos, quienes respetaron la idea original de su creador, el veneciano Carlos Scarpa, en el año 1956.

► En la exposición *¿De qué otra cosa podríamos hablar?* —en el Pabellón de México, muy citado por *El País* con título «Sangre mexicana en Venecia» porque revela la huella de la violencia del narcotráfico — nuestra corresponsal se encontró esta obra de Teresa Margolles que se nombra *Muro Ciudad Juárez*, de la que no habló el diario español y se explica por sí sola. Con ella cerramos nuestra última sección del 2019.

► Hay que alzar la voz, queridos amigos, o nos vamos a quedar sin mundo donde vivir en paz. ¡Arrivederci! 🇪🇸

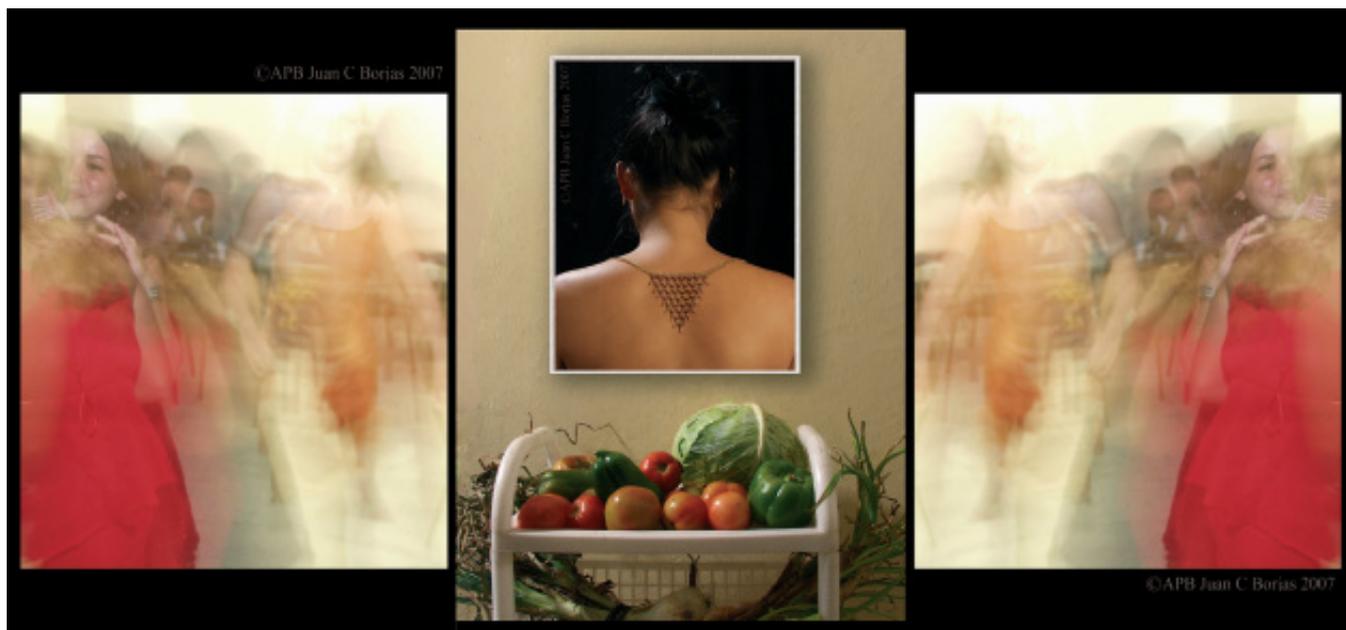

Muro Ciudad Juárez, Teresa Margolles.

©APB Juan C Borjas 2007

©APB Juan C Borjas 2007

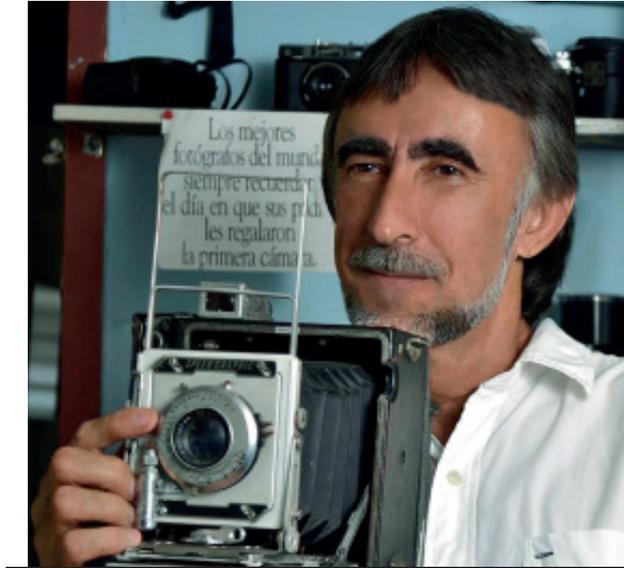

©APB Juan C Borjas 2007

©APB Juan C Borjas 2007

©APB Juan C Borjas 2007

DOSSIER DE ARTES VISUALES

Juan Carlos Borjas

JUAN CARLOS BORJAS

(Holguín, Cuba, 1957)

Estudió Artes Visuales en el Instituto Superior de Arte de La Habana y en la Escuela de Artes Plásticas José Joaquín Tejada. Fue fotoreportero de los Estudios Fílmicos de la Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Actualmente es fotoreportero del Ministerio de Cultura.

CONTACTOS / CONTACTS

Tel: (53) 5289 5045

Email: juancborjas@gmail.com

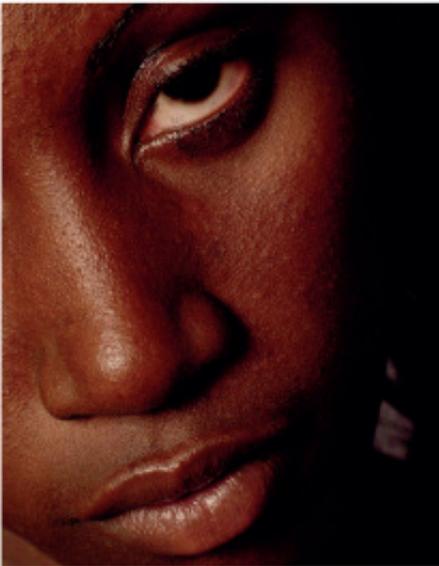
©APB Juan C Borjas 2007

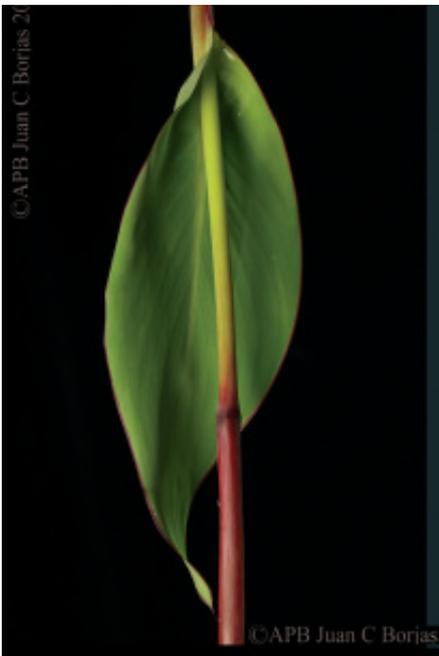
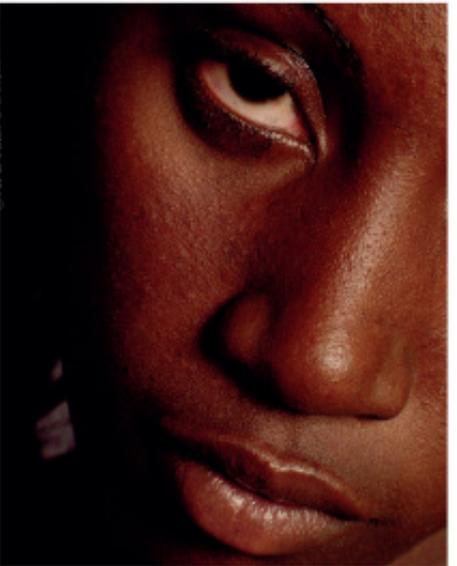
©APB Juan C Borjas 2007

©APB Juan C Borjas 2007

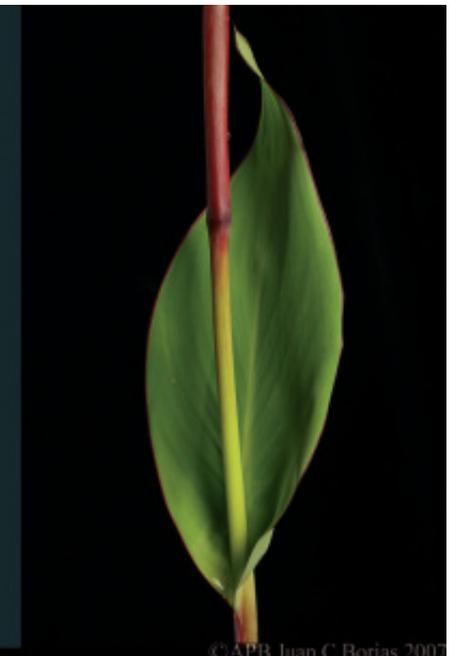
©APB Juan C Borjas 2007

©APB Juan C Borjas 2007

©APB Juan C Borjas 2007

©APB Juan C Borjas 2007

Obras de la serie *Asociaciones*, 2007.

Érase una vez un comediante y un joker

Por MIGUEL ÁNGEL GARCÍA PIÑERO

Justo en el mismo año en que brota del ingenio del director de cine Todd Phillips la película *El joker*, asistimos a la herejía del artista contemporáneo italiano Maurizio Cattelan con su obra *Comediante*, incluida en la más reciente edición de Art Basel Miami. Desde puntos de vista diferentes, pero convergentes a su vez, se han convertido en dos de las obras más controversiales del año 2019. Por un lado, la anarquía como componente liberador y, por el otro, cinismo y provocación al estatus del arte. Dos propuestas incendiarias e irreverentes que socaban las bases de la sociedad capitalista.

¿Quién habría podido imaginar que una obra de arte conformada por plátano y cinta adhesiva pudiese ser tan significativa? No hay que subestimar el poder de una idea sembrada e irrigada desde el pensamiento crítico, o al menos eso es lo que solapadamente deja entrever la polisemia artística que genera la acción en sí. La instalación de Cattelan es un plátano adherido a una pared con cinta adhesiva, dispuesto de tal forma que simula una sonrisa efímera, desde la propia naturaleza orgánica de la fruta. A su vez la banana puede ser considerada como un símbolo del comercio mundial. Cattelan —quien alcanzó gran popularidad internacional en 1999 gracias a su obra *La nona ora* (La abuela reza), en la que se representa el impacto de un meteorito en una estatua de cera del papa Juan Pablo II y que se exhibió en la Art Basel de la ciudad suiza de Basilea, la primera de estas ferias— es uno de los artistas conceptuales más influyentes a nivel internacional, y está acostumbrado a generar polémica. Entre sus actos de cinismo más memorables recordemos la

réplica en oro que hizo de un inodoro, titulado, por si fuera poco, *América*.

Si nos situamos en el contexto del arte contemporáneo, donde populan los nombres de artistas legitimados, como es el caso del propio Cattelan, las grandes galerías, el *show* mediático disfrazado de arte, mucho decorativismo colorido que llena los propios espacios de Art Basel Miami, todo ello establecido y regulado por el siempre caprichoso mercado del arte, no es de extrañar que fuera recibido y aceptado este *sketch*. Sería ingenuo pensar que el propio comité organizador no tenía idea de la trascendencia de la provocación una vez que fuera exhibida. Hablamos de la obra de un artista continuador de la transgresión de Duchamp, por lo que constantemente van a estar poniéndose a prueba los preceptos del arte y el mercado. Igualmente, Perrotin Gallery, la prestigiosa galería que lo representa, constituyó una fuerza a su favor.

De esta forma se lanzó el anzuelo al mercado con la expectativa de que alguien mordiera la carnada. ¡Y vaya si sucedió! La primera edición de la obra es comprada por la cifra de 120 000 dólares, comienza a generar inquietudes y con ello se desata la puja de excéntricos personajes que buscan pasar a los anales de la historia del arte como la figura que compró *Comediante*. La segunda edición mantiene el precio y ya la tercera aumenta su valor hasta 150 000.

No nos dejemos engañar: comprar este tipo de obra legitima y reconoce el nivel social y económico de quienes la adquieren, y eso es poder. ¿Hubiera sido adquirida la pieza si tuviera coste cero o el valor de la fruta en un mercado cualquiera? Para colmo ni el propio artista concibió cómo sería después la conser-

vación de su obra, tan efímera como insultante para el mundo del arte, que se atraganta y no logra digerir el concepto. ¿Acaso una idea de esta índole, generada en el terreno artístico, se puede comprar? El mercado y sus ambiciosos tentáculos se aferran a pensar que sí y, por tanto, pretenden encerrar en valor monetario una idea. Desde Duchamp sabemos que su urinario, amén de que actualmente adquiera valor el objeto físico por las diatribas del mercado y el apego humano a lo material, no fue la obra en sí, sino el gesto, la idea. Y eso nadie lo puede comprar, es invaluable.

Superado este escoyo, adentrémonos en el porqué de la trascendencia de la obra para un público especializado. Cattelan acepta el juego legitimador del mercado del arte y lo hace desde el mismo momento en que decide presentar su pieza para Art Basel Miami. Todo lo exhibido en esta cita anual es mercancía y está legitimado como arte, por tanto, el artista se deja poseer por el sistema —entiéndase este como el conjunto de las normas rectoras de la vida económica, social y política de la sociedad capitalista— y planta su cara con una «risa aplanada». Como buen «comediante» manipula, actúa, finge lo que en realidad no siente o sí —solo él lo sabe— para conseguir un fin: socavar el sistema con sus propias armas. El resultado confunde. Por un lado, ha aceptado el mecanismo del mercado para legitimarse y posicionarse. Por otro, utiliza, subvierte y ridiculiza los preceptos mercantiles que dominan a su antojo la institución arte. No bastó con el mazazo de Duchamp: hay que volver a recordar que una idea de esta naturaleza es invaluable.

El mercado todo lo absorbe, y el arte no ha quedado inmune a su avaricia.

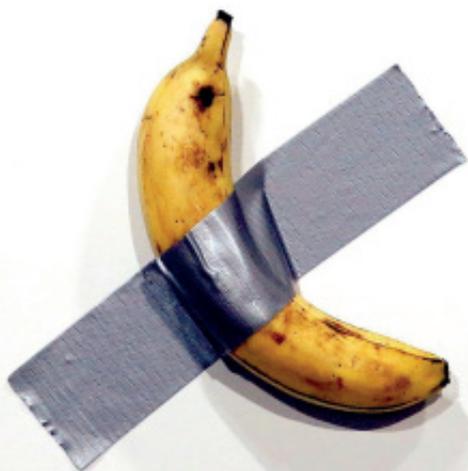
Cattelan le ha brindado al señor todo lo puede, dinamita pura. La actuación fue meritoria para el Oscar, galardón otorgado por la industria hollywoodense, que el artista, cínico e irreverente como es, lo hubiera aceptado —de ser posible— para seguir riéndose en sus propias narices. La cuestión aquí no radica en preguntarnos si es arte o no. Para algunos lo será, para otros no será más que una estafa y otra burla a la inteligencia humana. Cattelan ha plantado su obra —nunca mejor dicho— en Estados Unidos, el mayor mercado del mundo, no solo de arte. Por supuesto que si esto lo hubiera hecho un artista desconocido, en otro contexto, nada de esto hubiera sucedido. Luego de quince años sin participar en la Feria, vuelve a la palestra

cual la sociedad se ha encargado de tratar como basura. De esta podredumbre emerge el joker, la representación de la muerte del orden preestablecido en la sociedad capitalista. Arthur es víctima del sistema que lo rechaza y le niega la atención médica. Es un despojo que no tiene cabida en la sociedad actual.

El triste personaje, representado por la descomunal actuación de Joaquín Poenix, tiene el afán de convertirse en comediante, de llegar a esa cúspide del éxito que vende el *American Dream*. La realidad se encarga de ponerlo en su sitio: el trastorno psicológico de Arthur desencadena en la rebeldía y el desorden. El payaso poco a poco se convierte en un ser sórdido y desequilibrado que lo mismo es víctima que victimario asesino.

momento y pasa del universo de ficción al reflejo de la realidad.

La trama de la película, por su parte, presenta la secuencia climática cuando por fin la imagen del joker se multiplica en Ciudad Gótica —escenario de ficción donde se desarrollan los hechos en el filme—, la rebelión se apodera del entorno social y reina el caos. En una secuencia impactante, el director sacude al espectador: el joker atropellado se levanta del suelo y esboza en su cara una sonrisa con su propia sangre. Impregnemos nuestras retinas con esta imagen y percibiremos los puntos en común de dos creaciones: *Comediante*, de Maurizio Cattelan, y el joker de Todd Phillips. ¿Qué es el joker? Es un comediante que, al representar su papel, cometió una herejía imperdonable para el sistema capitalista: se salió del guion que establece las bases en el trabajo, el mercado y el consumo. Tanto Cattelan como Phillips han vertido nitroglicerina pura sobre el orden capitalista. Sus proceder son sintomáticos del arte contemporáneo, donde el cinismo se ha convertido en un arma de doble filo.

Comediante, Maurizio Cattelan.

del arte y aprovecha el tirón mediático y su influencia en el mundo del arte.

Los caprichos del destino hacen coincidir en tiempo y espacio dos obras mayúsculas que apuntan a una honda reflexión sobre el sistema capitalista, ejemplificado y estandarizado a través de la sociedad consumista estadounidense. *Comediante* lanza el gesto provocador, aviva la llama sobre la cultura vacía del mercado y su desmedido consumo.

En la misma hoguera Todd Phillips hace arder los cimientos del sistema con su joker. El filme cuenta la historia de Arthur, un pobre perdedor con inestabilidad mental, víctima del sistema y al

La locura, producto de la enajenación del sujeto en la sociedad capitalista, es un tema recurrente en la gran pantalla desde que Charles Chaplin, con sus *Tiempos modernos*, se encargara de representar el fenómeno. A partir de este referente, el joker es otra víctima de las circunstancias actuales de la sociedad estadounidense. En la película, el guasón, como también se le conoce en Hispanoamérica al personaje proveniente del cómic, expresa sus trastornos a través de la risa incontrolable. Este elemento se transforma en un gesto provocador e irritante que llega a configurar la definitiva imagen del payaso. Así el largometraje se torna más incómodo a cada

ONCE UPON A TIME THERE WAS A COMEDIAN AND A JOKER

Just the same year that the film “The joker” emerges from the ingenuity of film director Todd Phillips, we witness the heresy of Italian contemporary artist Maurizio Cattelan with his work “Comediante,” included in the most recent edition of Art Basel in Miami. From different points of view, but convergent at the same time, they have become two of the most controversial works of the year 2019. On the one hand, anarchy as a liberating component and, on the other, cynicism and provocation to the status of art. Two incendiary and irreverent proposals that undermined the foundations of capitalist society.

Who could have imagined that a work of art consisting of a banana and masking tape could be so significant? We should not underestimate the power of an idea sown and irrigated from critical thinking, or at least that is what overlaps the artistic polysemy that generates the action itself. Cattelan’s installation is a banana attached to a wall with adhesive tape, arranged in a way that simulates a fleeting smile, from the organic nature of the fruit. In turn, the banana can be considered as a symbol of world trade.

FESTIVAL DE CINE LATINOAMERICANO DE TRIESTE

El arte de la memoria

Por **DUNA VIEZZOLI**

El Festival de Cine Latinoamericano de Trieste, cuya 34 edición ocurrió entre el 9 y el 17 de noviembre, es la cita más importante y antigua dedicada a la promoción en Europa de la cinematografía latinoamericana. Por su propuesta polifónica y exhaustiva, confirma su importante compromiso: un papel programático para la difusión en el viejo mundo de las realidades más o menos escondidas de Latinoamérica.

petirse. Entraron en juego historias de inmigrantes que han contribuido a la cultura y a la identidad de sus nuevos países; o dramáticos eventos, determinantes para las instancias y las idiosincrasias de los pueblos latinoamericanos; o recuerdos de personas y lugares en riesgo de perderse, eliminando parte del patrimonio y de la identidad colectiva. Recordando la frase del cineasta Patricio Guzmán —sin memoria somos como una familia sin fotografías—, el director

para sanar heridas con la belleza. Este es su desafío y su razón de ser: vehicular el aprendizaje de lo que aún no se conoce, para hacer claridad allí donde la crónica levanta polvo.

De injusticia habla el cubano Alejandro Gil, por segunda vez en Trieste, quien con *Inocencia* ganó los premios por mejor interpretación de su *cast* y mejor banda sonora. Tener un reconocimiento por llevar a cabo una película histórica en Cuba, desafío inmenso, define aún más su agradecimiento.

Gran protagonista de esta edición fue México, que ganó el premio por mejor película: *Asfixia*, de Kenya Márquez, que rescata el amor materno en una Ciudad de México marcada por interés y violencia, y el premio Malvinas para *Cicatrizarte*, de Enrique Arroyo Schroeder, que plantea cómo el arte pueda sanar emocional y espiritualmente. Icónico reconocimiento recibió Gabriel Retes, por su carrera y su importante aporte a la cinematografía mexicana y latinoamericana toda. El director estrenó mundialmente en Trieste su película diecinueve, *La revolución y los artistas*, que tanto poética como irreduciblemente plantea el papel de los artistas y los intelectuales en la educación de la sociedad. Cruzando realidad y fantasía en el México de los años veinte, Retes habla a su país hoy día. Y no solo a él, sino a todas las sociedades presentes y futuras, marcando la importancia de seguir promocionando el arte y la cultura en todas sus formas para la edificación de una sociedad más consciente acerca de sus posibilidades y sus derechos a la formación del ser humano.

Argentina también estuvo signada por la necesidad de seguir enseñando

34

FESTIVAL
DEL CINEMA
LATINO
AMERICANO
DI TRIESTE

CINEMA TEATRO MIELA
09 - 17 NOVEMBRE 2019

Son una coralidad de voces diferentes las que poblaron el horizonte del Festival, todas exclamando su derecho a ser compartidas. A ser escuchadas por el público más variado, que desde la noche inaugural fue invitado a relacionarse con el eje fundamental de este año: la memoria. En este momento histórico, marcado por un escenario latinoamericano totalmente convulsionado, el hilo conductor fue el recuerdo, el no-olvido, el perpetrar un pasado poblado por hechos dramáticos que no tengan que re-

del Festival, Rodrigo Díaz, marcó el comienzo de esta edición, porque «no olvidar define nuestra identidad».

El arte cinematográfico se autodefine por su noble papel: comunicar y guardar para las generaciones. Para enseñar tanto la Historia, como las historias, y los artistas entre sus pliegues, contemplando seres humanos en lucha para su lugar en el mundo. Un mundo injusto donde los ideales fracasan y casi nunca los buenos ganan, pero donde entonces, a quien lo sabe mirar, el arte viene en ayuda,

lo que la memoria sola no logra guardar para la posteridad sin el auxilio del cine. A Cinthia Rajschmir fue entregado el premio del público por su *Cortázar y Antón: cartas iluminadas*, que revela el sinuoso vínculo entre literatura y cine. Mientras la belleza del norte patagónico, evocado por la película *Ojo de mar*, de Pavel Tavares y Benjamín Garay, sensibiliza sobre la importancia de cuidar tanto el patrimonio intangible y paisajístico como el de sus habitantes, que siguen viviendo según leyes atávicas, amenazadas por el olvido. Y la memoria es imprescindible herramienta catártica para María Silvia Esteve, que con la obra *Silvia* logra re-pacificarse con el recuerdo del matrimonio infeliz de su madre, aniquilado por las imposiciones feudales de una sociedad argentina que recién ahora logra enfrentar sus fantasmas.

Estas y otras temáticas emocionaron el Teatro Miela de Trieste durante la 34 edición del Festival de Cine Latinoamericano, indispensable plataforma de lanzamiento en Europa. Determinadas coyunturas que promueven la cultura y el arte no pueden mirar para otro lado, «sino asumir un compromiso y colocarse de la parte del derecho, de la justicia, de las aspiraciones de las mayorías». El esfuerzo, como aclara el director, siempre fue hecho «para contribuir a superar los estereoti-

pos que caracterizan la mirada europea hacia América Latina, que se amplifican cuando se hacen desde un prisma político interesado», porque América Latina no es solo eso. La cara que el festival quiso narrar y sigue enseñando a su público desde sus primeros pasos es la de un continente «que trabaja, que sueña, que crea, que aspira al derecho a ser feliz».

THE ART OF MEMORY

The Trieste Latin American Film Festival, whose 34th edition took place during November 9-17, is the most important and oldest event dedicated to the promotion of Latin American cinematography in Europe. Through its polyphonic and exhaustive proposal, it confirms its important commitment: a programmatic role for the dissemination in the old world of the more or less hidden realities of Latin America.

They are a choir of different voices that populated the Festival's horizon, all claiming their right to be shared and be heard by the most varied public, who since the opening night was invited to relate to the fundamental axis of this year: memory. At this historical moment, marked by a totally convulsed Latin American scenario, the thread was the memory, the non-forgetfulness, the perpetration of a past populated by dramatic events that must not be repeated.

Gabriel Retes recibe un premio especial por su carrera artística.

ITINERARIO DE UNA CINÉFILA

Por **BERTA CARRICARTE MELGAREZ**, crítica de cine

Con una efervescente comedia argentina, *La odisea de los giles* (Sebastián Borestein), dio comienzo oficial la 41 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Maravilloso espacio de cinefilia. Cada diciembre, desde 1979, cineastas y público se reúnen en La Habana, Ciudad Maravilla, que este año cumplió su aniversario 500.

A la altura de ese momento inaugural, el filme de Borestein se inscribe dentro de la tradición del cine rioplatense junto a grandes títulos como *Esperando la carroza* (1985), *El hijo de la novia* (2001), *Un cuento chino* (2011) y *Relatos salvajes* (2014).

Con la oportuna guía del catálogo y las no menos sabias recomendaciones de los colegas, esta cinéfila continuó su periplo enfocada en los largometrajes de ficción, de los cuales escojo solo algunas paradas.

Así llegamos a *La vida invisible de Lídice Gusmao* (Karim Aïnouz), que cuenta la historia de amor, complicidad y separación que sufrieron dos hermanas cariocas en los años cincuenta, así como el alcance devastador de una política de género basada en el predominio de la autoridad paterna y marital sobre los deseos más íntimos y la voluntad de realización del sujeto femenino.

La siguiente parada fue la interesante película de México *Mano de obra* (ópera prima de David Zonana), con tratamiento peculiar de la violencia social reactiva. Este director propone, hasta cierto punto, el mismo tema que *La batalla de los giles*: la venganza justiciera, que volvemos a encontrar en *El cuento de las comadreja*s (Juan José Campanella), con un refinado humor. Se suma una visualidad pensada en términos intertextuales para rendir simpático y respetuoso tributo a filmes de reconocimiento universal como *¿Qué le pasó a Baby Jane?* (1962) o *Sunset Boulevard* (1950). Su conexión con el público es inmediata, de ahí los elogios reiterados entre los espectadores y el bien ganado Premio de la Popularidad.

Otra ruta temática lleva de la convulsa sociedad brasileña de los años sesenta a una fábula retrofuturista, es decir, de *Marighella* (Wagner Moura) a *Bacurau* (Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles). La primera cinta representa a quienes lucharon y resistieron durante la dictadura militar en Brasil, y acompaña desde el arte a los que resisten hoy los despropósitos e insensateces del actual gobierno. La segunda parte del cine de género, donde se intersectan el *western*, el *thriller*, la aventura, el *gore* y la ciencia ficción. Este excelente filme condensa en un

protagonismo coral las aventuras de un pueblo imaginado del nordeste brasileño, unido por sus tradiciones y por la memoria de su matriarca recién fallecida, para oponer encarnada resistencia a ser borrados del mapa. Su proceder narrativo se vale de la parábola literaria para describir el actual lacayismo de Jair Bolsonaro frente a Donald Trump.

Por la vía del desmembramiento y la disfuncionalidad familiar llegamos a *Algunas bestias* (Jorge Riquelme Serrano, 2019) y a *Los sonámbulos* (Paula Hernández). Quizás tentados por repetir, más que el asunto el estilo de Lucrecia Martel en *La ciénaga* (2001), ambas cintas naufragan en el intento, pues reducen a la porfía entre mujeres la tónica de los conflictos que intentan ventilar, y desde una muy patriarcal mirada reproducen los estereotipos de género, con lo cual desperdician la posibilidad de construir un relato verdaderamente sólido y cuestionador de las relaciones al interior de la familia de clase media contemporánea en América Latina. No obstante, la última se alzó con el Premio Coral del jurado.

Andando por los senderos del cine cubano en competencia, topamos primero con *Agosto* (Armando Capó), audiovisual de corte intimista sobre la vida insípida de un adolescente durante el azaroso verano de 1994, tal como se

CARLOS

MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
LA BIENNALE DI VENEZIA 2019
Official Selection

Cartel del filme *Wasp Network* (La red Avispa).

EL FESTIVAL ES UN CALEIDOSCOPIO DE ESTILOS

vivió en Gibara, aunque el rodaje ocurrió en una zona misérrima de Cojimar. Y, por fin, *Buscando a Casal* (Jorge Luis Sánchez) constituyó el plato fuerte de la presencia cubana que, fuera de concurso, incluyó también *Habana Selfie* (Arturo Santana) y *La espuma de los días* (Fernando Timossi).

Diez días que estremecen cinematográficamente a La Habana no alcanzan más que para un paneo selectivo que a veces recalca en decepciones. Sin embargo, obras como *Parásitos* (Bong Joon-ho, Corea,) y *La red Avispa* (Olivier Assayas, Francia-Brasil-España-Bélgica) acompañaron a las anfitrionas latinoamericanas para completar un caleidoscopio de estilos, poéticas y relatos muy diversos, y para reafirmar por qué el nuestro es el Festival de cine más inclusivo de todo el orbe.

THE ITINERARY OF A FILM BUFF

With an effervescent Argentine comedy, *“La odisea de los giles”* (Sebastián Borestein), the 41st edition of the International Festival of New Latin American Cinema officially began: a wonderful movie-going space. Every December, since 1979, filmmakers and audiences meet in Havana, a Wonder City, which this year celebrated its 500th anniversary.

At the height of that inaugural moment, Borestein's film is part of the Rio La Plata film tradition alongside great titles such as *“Esperando la carroza”* (1985), *“El hijo de la novia”* (2001), *“Un cuento chino”* (2011) and *“Relatos salvajes”* (2014).

Ten days that shake Havana cinematographically are just enough but for a selective panning that sometimes falls into disappointments. However, works such as *“Parasites”* (Bong Joon-ho, Korea,) and *“La Red Avispa”* (Olivier Assayas, France-Brazil-Spain-Belgium) accompanied the Latin American hosts to complete a kaleidoscope of very diverse styles, poetics and stories, and to reaffirm why ours is the most inclusive film festival in the world.

Casa del Festival

Calle 2, no. 411, e/ 17 y 19, El Vedado,
La Habana, Cuba. CP 10400
Telf: (53) 7838 2841/7838 2849
Email: festival@festival.com
Web: www.habanafilmfestival.com

GALA DE ESTRELLAS DEL BALLET DE SAN PETERSBURGO

TRIBUTO DE LUJO A LA HABANA

Por **RENY MARTÍNEZ**, crítico de danza

Provenientes de distintas compañías de ballet de Rusia llegaron a La Habana una decena de algunos de sus más destacadas estrellas de la danza académica de ese país, una potencia indiscutible en esta manifestación artística. Su objetivo era ofrecerle, como regalo a la capital cubana por las celebraciones de su medio milenio de fundación, una función de gala de ballet con lo más representativo del repertorio tradicional, así como otras novedades en las vertientes coréuticas de lo neoclásico y lo contemporáneo.

Fuimos testigos, esa única noche, en la sala García Lorca del Gran Teatro de La

Habana Alicia Alonso, de una memorable gala de lujo, donde lo único reprochable, justificable por su elevado costo, fue la ausencia de su magnífica orquesta en vivo, mas el soporte sonoro era de alta fidelidad. Los decorados fueron remplazados por eficaces *back projections* que nos situaban en contexto sin la ocurrencia de posibles baches: la duración en dos partes con pausa no consumió las dos horas.

El espectáculo, desde su apertura, auguraba su ulterior esplendor con la interpretación de una joya coreográfica debida al genio de Mijail Fokine, *La muerte del cisne*, un solo siempre gratificante y de ejecución riesgosa, esta vez brindado por Oksa-

na Skórik, con una demostración de una ajustada concepción del postrer momento de esta hermosa pero potente ave, con las ligadas amplias ondulaciones de sus *port de bras* y poderosas puntas en los *pas de bourée* en sus musicales desplazamientos.

Le siguió una radiante pareja formada por Irina Perrén y Marat Shemiúnov, en la ejecución del infaltable célebre dueto acrobático de Asaf Messerer (miembro de una poderosa dinastía en la danza) *Aguas primaverales*, la cual puso en pie al auditorio por sus dificultades técnicas y el brillante atletismo de sus desafiantes cargadas, apoyadas por la espléndida música de Sergéi Rajmáninov.

La fluidez de los encadenamientos neoclásicos ejecutados en pareja durante el *Adagio del concierto para contrabajo*, del compositor italiano Giovanni Bottesini, por el dueto Victoria Livínova y Yuri Smekálov (también autor de la coreografía y director artístico de la gala) fueron largamente premiados por su excelente entrega.

Igualmente apreciamos a otros destacados especialistas de la escuela rusa Vagánova, por las impecables muestras de estilo y musicalidad, como Oksana Bóndareva, junto al laureado artista Igor Kolb, en el adagio del ballet *Romeo y Julieta* según la versión coreográfica de Leonid Lavroski, así como un fragmento en adagio del ballet para toda una noche *Giselle roja*, del controvertido creador Boris Eifman, el cual fue defendido con valentía y convicción por Lilia Lishchuk y Denis Klímuk.

Posteriormente, el propio Matvienko subió al escenario para ofrecernos una exquisita interpretación de un solo debido al genial inglés Frederick Ashton, con el inquietante título *Danza de los espíritus benditos*, originalmente concebido para el afamado bailarín Antony Dowell, con el primordial objetivo de destacar la elegancia en el baile masculino de uno de los grandes *danseur noble* del siglo xx.

En la segunda parte, algunas de las parejas mencionadas retornaron abordando otros estilos y personajes. Así fue el caso con Lishchuk y Klímuk proponiéndonos una elegante y apasionada escena del ballet *Anna Karénina*, de Eifman, así como Bóndareva y Kolb en una brillante y sensual entrega del conocido título orientalista de Fokine *Shehézade*, según uno de los cuentos de *Las mil y una noches* sobre la espléndida partitura de Rimski-Kórsakov. Por su parte, el dueto

magisterio en el *pas de deux* del tercer acto del ballet *Don Quijote*, en la versión de Alexander Gorski, sazonado con el consabido virtuosismo climático al extremo, siempre gratificado por los aficionados al ballet con ovaciones en pie. Los excesos en las españoladas gestuales quedaron perdonados.

Estos notables artistas integran en Rusia las conocidas compañías de los teatros Académico Estatal Mariinski, Bolshói, Mijailovski, Novosibirsk o el Ballet de San Petersburgo Leonid Yacobsón.

En nombre de la delegación artística de veintitrés miembros, el director general Víctor Minkov declaró a la prensa que esta era una oportunidad para fortalecer los nexos culturales y contribuir a la cooperación e intercambio entre las dos ciudades, en tanto que el destacado bailarín y coreógrafo Smekálov hizo énfasis en la fusión cultural entre ambas naciones y la necesidad de alcanzar una colaboración integral entre coreógrafos y bailarines rusos y cubanos.

Durante el intercambio con la prensa, la directora de la Escuela Nacional de Ballet (ENB), Ramona de Súa, recordó que en 1962 bailarines y pedagogos soviéticos viajaron a la Isla y brindaron un importante apoyo en la concepción de los planes de estudio de la entonces naciente ENB, entonces dirigida por su fundador, el maestro de maestros Fernando Alonso.

Aquella ayuda, añadió De Súa, fue de un valor incalculable. «No teníamos experiencia para la creación de una academia de tal magnitud», declaró. La actual directora consideró esta presencia del ballet ruso como histórica y aprovechó la ocasión para renovar su solicitud de apoyo por parte de profesores de Rusia para mejorar, dijo, la enseñanza en algunas materias como la danza de carácter. Es significativo el asombro expresado por Matvienko y Smekálov, ante la demostración del virtuosismo en los giros realizada por estudiantes cubanos.

A la gala asistió el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

El artista emérito de Ucrania Denis Matvienko abordó con espectacularidad e impresionante físico, dentro de una línea más contemporánea, un solo del ballet *Ssss*, con música de Frédéric Chopin y coreografía de Edward Klug. Matvienki impartió una ejemplar clase magistral a los alumnos de niveles avanzados de la Escuela Nacional de Ballet, muy apreciada por profesores, estudiantes e invitados.

Perrén y Shemiúnov se llevó esta vez las palmas con un adagio del ballet *Espartaco* con coreografía de Gueorgui Kovtun y el soporte musical de Aram Jachaturian. A continuación, hicieron entrada Litvínova y Smekálov, con el dueto *La despedida*, una breve y conmovedora pieza contemporánea debida al propio bailarín.

Como colofón, la pareja Skórik-Matvienko triunfalmente desplegó todo su

A LUXURY TRIBUTE TO HAVANA

From ten different ballet companies from Russia, a dozen of the most prominent stars of the academic dance of that country arrived in Havana, an unquestionable power of this artistic expression. Its objective was to offer, as a gift to the Cuban capital for the celebrations of its half-millennium of foundation, a ballet gala performance with what is most representative of the traditional repertoire, as well as other novelties in the choretic aspects of the neoclassical and contemporary.

We were witnesses, that one night, in the García Lorca hall of the Gran Teatro de La Habana "Alicia Alonso", to a memorable luxury gala, where the only thing that could be reproached, justifiable due to its high cost, was the absence of its magnificent live orchestra, but the sound system was high fidelity. The sets were replaced by effective back projections that placed us in context without the occurrence of potential gaps: the duration in two parts, including the interval, did not last two hours.

LO TEATRO AFUER DEL TEATRO

Quien durante la infancia tuvo un teatro como ámbito complementario de la forma de vida del hogar, mas cuando se trataba de una vivienda donde se laboraba en pintura publicitaria y escenográfica, llega a sentir la teatralidad en sus expresiones —drama, comedia, espectáculos de variedades, números circenses, representación lírica cantada y danza— incorporada a su existencia y sicología personal. Por ser mi padre, Manuel López Montero, el escenógrafo y quien hacía los anuncios de las películas o puestas escénicas del teatro Manzaniello, aquel espacio seductor de entonces contribuyó a fijar en mi conciencia la condición recreativa de cuanto fuera materia dramática, actuación y simulacro. Lo teatral devino primero juego en solitario y ocupación amateur exploratoria que me internaba tras bambalinas, para convertirse, pasada la adolescencia, en afición paralela al interés heredado por el arte plástico. Pero a la vez se sumó a las vías de observación que me desnudaban el tejido de la sociedad y la esencia muchas veces disfrazada de las gentes. Desde 1992 ha sido sustancia temática integradora de sensaciones, certezas y pensamientos puestos en imagen por mis pinturas y performances.

La gran pantalla y el proscenio me enseñaron la relación entre verosimilitud y fantasía, despertaron mis sospechas acerca de las capacidades de desdoblamiento y los ritmos emocionales posibles en el hombre, a la par de mostrarme que las máscaras y los roles representados no solo tenían lugar dentro de edificaciones deliberadamente teatrales, sino que eran parte del paisaje mundano y de las diversas acciones públicas e íntimas. Comprendí así que actuar y travestirse, cambiar de actitud o adoptar el color de conveniencia trascendían los dominios del arte escénico y funcionaban como medios o instrumentos para dar cuerpo a intereses corrientes, ocultar facetas de la personalidad y obtener lo deseado. Hay, por ello, un teatro fuera del teatro, un tipo de farsa que corresponde a la realidad histórica, diálogos y monólogos que velan razones del campo profesional y la política, ciudadanos condenados a manifestarse solo como espectadores, papeles impuestos por quienes mandan y hasta enmascaramientos útiles para subsistir o ejercer variantes propias del oportunismo. No estaba desatinado William Shakespeare en su comedia *Como gustéis* al afirmar: «Todo el mundo es un teatro y todos los hombres y mujeres meramente actores».

No solo convive la teatralidad en el entorno social y en sus recursos utilitarios —lo que proviene de aquellos seres primitivos que se mimetizaban con pieles de los animales que cazaban—, sino que esta ha transmitido su impronta a modalidades de la cultura y el arte. La ópera misma —en el siglo XIX considerada síntesis de las artes— y luego el teatro musical, como ocurrió con el ballet y la danza moderna,

Por **MANUEL LÓPEZ OLIVA**, crítico de arte

Hay un teatro fuera del teatro, un tipo de farsa que corresponde a la realidad histórica.

LO TEATRAL AFUERA DEL TEATRO

THEATRICAL OUTSIDE THE THEATER

For someone who during childhood had a theater as a complementary area of home life - especially when it was a house where persons worked on advertising and scenographic painting - he comes to feel the theatricality of its expressions, drama, comedy, variety shows, circus numbers, lyrical performances and dance, incorporated into his existence and personal psychology. Being Manuel López Montero my father, the set designer and the person who made the announcements of the films or scenic performances of the Manzanillo theater, that seductive space at that time helped to fix in my conscience the recreational condition of whatever was dramaturgical matter, acting and simulation. The theatrical became first a solo game and an exploratory amateur occupation that interned me behind the scenes, to become, past adolescence, a hobby parallel to the interest inherited for the plastic arts. But at the same time, it added to the observation paths that unveiled the fabric of society and the essence often disguised as people. Since 1992, it has been a thematic substance integrating sensations, certainties and thoughts put in images by my paintings and performances.

han incorporado componentes estructurales y sintácticos de la escena dramática y cómica. Fundamentalmente desde los inicios de la veinte centuria, lo teatral prestó su lenguaje dialógico, la riqueza visual y esa peculiar conexión de tiempo y espacio al cine, la publicidad animada y a géneros que irrumpieron dentro de las artes visuales renovadas por el *fluxus* y la contracultura de los sesenta, como la fotografía creativa, el arte corporal, el arte sacrificial, el videoarte, la instalación, el atrezzo para exponer y el performance. Desde semejante perspectiva, hablar de teatro no solo es referirse a una manifestación artística específica: es también nombrar un complejo de canales culturales que incluyen el lenguaje de la simulación, el enmascaramiento y la mimesis.

De ahí que pintores, grabadores y dibujantes hayan abordado en sus imágenes a personajes y aspectos de lo teatral. Por eso, igualmente, las poses escultóricas —sobre todo grecolatinas antiguas, renacentistas, barrocas y neoclásicas— cuya apariencia y gestualidad resultan de un «teatrismo» evidente. Semejante cruce consciente o involuntario entre teatro y arte visual ha generado realizaciones y proyectos tales como algunas visiones prerrafaelistas, composiciones y objetos surrealistas de Salvador Dalí, fuertes murales de José Clemente Orozco y figuraciones

alegóricas del realismo socialista y del arte oficial fascista. Tampoco han faltado los teatros con asientos vacíos localizados en la pintura de Guillermo Kuitca, próceres convertidos en muñecos de un peculiar retablo por Carlos Estévez, además del conjunto de piezas elaboradas por Liliana Porter para su propuesta *Entre actos, situaciones breves*. Hace cuatro años la importante colección alemana de arte Goetz armó una exhibición —que después mostró en Madrid— con modos creativos contemporáneos que encarnaron el diálogo de lo teatral y lo plástico. Su catálogo incluía firmas como Kunze, Stan Douglas, Jeff Wall, Rodney Graham, Candida Höfer, Asta Gröting, Paul Pfeiffer, Laurie Simmons, además de Janet Cardiff & George Bures Miller. Durante los recorridos que hice en 1982 por el fascinante circuito de teatros del Broadway neoyorquino, advertí la concurrencia de artistas visuales que asistían a estos para nutrir la subjetividad mediante espectáculos y formatos de cámara escénicos. Similar experiencia de fusión enriquecedora la había vivido en Colombia en 1976, cuando hacedores de plástica acudíamos al Teatro Experimental de Cali y a La Candelaria de Bogotá en pos de interiorizar en nuestras gavetas mentales los códigos y valores semánticos que la teatralidad aporta a todo otro quehacer imaginativo.

VIVIAN MARTÍNEZ

EXAMEN TEATRAL DE MASCULINIDAD

A THEATRICAL EXAMINATION OF MASCULINITY

Andy Gamboa es un joven actor costarricense, creador de un espectáculo que, más allá de su hermosa realización y su brillante desempeño, resulta un acto de exorcismo y un alegato de defensa de una masculinidad alternativa. El unipersonal nace del malestar de la memoria, a causa de una relación tortuosa y de violencia con el padre que el actor necesita procesar en medio de sentimientos encontrados, porque con la incomprensión o los golpes infligidos también contra la madre o el hermano menor que ya no está, el artista recuerda hermosos gestos de su progenitor entre una y otra borrachera, la acción de traerle un pequeño animalito de regalo, o de ferrarle los cuadernos escolares, siempre ejercida por el padre con esmero y cariño, que hacía que los suyos fueran los más hermosos del colegio.

Andy crea *Memoria de Pichón* a partir de reconstruir la atmósfera de relación con el otro, comparte las canciones que le gustaba oír, se pone sus ropas e incorpora sus ademanes, su risa amplia y su poderosa energía, a veces desfachatada y a veces tierna. La suya es una mezcla de biodrama, teatro testimonio y exploración autorreferencial, en la que la sincera entrega del actor y su cabal manejo de la técnica nos atrapan, a pesar del minimalismo escénico. El artista narra sus recuerdos y sensaciones, se vuelve niño o se trasmuta en el otro; mima y dobla

una pelea conyugal entre los padres, desde la vaguedad de sus huellas, y confiesa sus inquietudes creativas y de hombre gay asumido, feliz por compartir la vida con otro artista extraordinario. Si fuera poco, también anima muñecos en un pequeño retablo.

Estrenada a fines de 2018, *Memoria de Pichón* formó parte de la selección del Encuentro Nacional de Teatro, en octubre de 2019, y allí pude disfrutarla. Antes de comenzar la obra, cuando entramos al teatro por el acceso de artistas, un joven nos instó a escribir alguna frase sobre nuestro padre en una pared negra. Había tizas disponibles y una escalera para elegir libremente el lugar en el muro. Una señora de mediana edad y aspecto sencillo nos invitó a degustar una taza de café que ella misma sirve. Luego supimos que el joven es su compañero bailarín y su par en la dupla Fabio Pérez & Andy Gamboa Arte Escénico, con quien ha creado numerosos espectáculos de danza y teatro en los últimos cinco años, entre ellos *Cuerpos ausentes o ensayo para mi muerte*, *Si nos dejan* y *El último recuerdo*. Y la señora es su madre, acompañante del exorcismo.

Desde su impulso de confrontar y afirmar una masculinidad «disidente», Andy Gamboa consigue crear belleza, emoción y nos pone a pensar.

Andy Gamboa is a young Costa Rican actor, the creator of a show that, beyond its beautiful production and brilliant performance, is an act of exorcism and an allegation of defense of an alternative masculinity. This monologue is born from the discomfort of memory, because of a tortuous relationship and violence with the father that the actor needs to process amid mixed feelings, because with

the misunderstanding or beating also inflicted against his mother or younger brother who is not there anymore, the artist recalls beautiful gestures of his father between one drunkenness and the next one, the act of bringing him a small gift pet, or of lining the school notebooks, always done by the father with care and affection, which made his notebooks the most beautiful of the school.

Andy creates "Memoria de Pichón" (Pichón's Memory) by reconstructing the atmosphere of a relationship with the other, sharing the songs he liked to hear, putting on his clothes and assuming his gestures, his grinning laugh and powerful energy, sometimes sloppy and sometimes tender. His is a mixture of a biographical drama, theater testimony and self-referential exploration.

WILLY HIERRO ALLEN

≡ LA PASIÓN DE HARRISON FORD POR LOS AVIONES ≡

HARRISON FORD'S PASSION FOR AIRPLANES

Si recuerda a Harrison Ford interpretando a Han Solo, el piloto del Halcón Milenario en la película *La guerra de las galaxias*, debe saber que lo hizo a gusto, porque su pasión es precisamente esa: volar en una aeronave, aun cuando sea durante un filme de ciencia ficción. Incluso, en cinco de sus películas, ha sido el piloto real en acción.

Tras actuar como tal en filmes de ficción, decidió recibir entrenamiento para convertirse, a los 53 años de edad, en un piloto de la vida real. Hoy, con 77 años, muestra su amor por los vuelos con una colección particular de jets privados, avionetas y helicópteros. Una digna manera de demostrar su pasión por los aviones.

Sin embargo, en los últimos tiempos ha tenido varios accidentes que, si bien no fueron catastróficos, han forzado a las autoridades aeronáuticas a cursar una alerta de peligro a Ford, la cual podría terminar con retirarle la licencia de piloto. Pero él demostró, tras un examen, que sus respuestas a situaciones complicadas son excelentes.

La alerta de peligro a Ford sucedió después de distintos accidentes o las llamadas situaciones complicadas, en las cuales Harrison Ford sufrió de torceduras y fracturas de tobillo, aunque lo más complejo hayan sido sus aterrizajes de emergencia. Ante tales riesgos, Ford persiste y declaró que no dejará de volar. Para ello dispone de su amplia colección de aeronaves, comenzando, por supuesto, con los Cessna, uno de los fabricantes de aviones favoritos de las estrellas de Hollywood. Harrison Ford tiene tres: un Citation Sovereign 680, el cual utiliza para viajes largos y algún que otro desplazamiento con la familia, que le costó casi veinte

millones de dólares. Es de color verde, mide 18 metros de largo y dispone de capacidad para 10 pasajeros. Su velocidad crucero es de 850 kilómetros por hora, con autonomía de poco más de 5 000.

Ford cuenta, además, con un Cessna 208B Grand Caravan, un jet hecho en Estados Unidos conocido como Cargomáster, de los años ochenta. Mide 12 metros de largo y su capacidad es para 9 pasajeros, velocidad crucero de 317 km/h y autonomía de 2 000. Y también tiene un Cessna 525B Citation Jet 3, de los años noventa, que mide 12,98 metros y admite 6 pasajeros. Su velocidad crucero es de 770 km/h.

Como parte de su flota particular, Harrison Ford tenía, resaturado, una reliquia de la Segunda Guerra Mundial, con el que sufrió un aparatoso accidente en Santa Mónica, en 2015. Con el Ryan PT-22 Recruit se estrelló. Milagrosamente Ford solo tuvo mínimos daños físicos. Era tipo biplaza, de 7 metros de largo, con velocidad crucero de 160 km/h.

Entre las aeronaves del actor hollywoodense está un Husky Aviat A-1C, avión icónico y ligero de Estados Unidos fabricado en 2007, con 6,88 metros de largo, cuya velocidad crucero es de 255 km/h. Asimismo, cuenta con un Pilatus PC-12, aeronave con sistema de presurización de 14 metros de largo, con capacidad para 9 pasajeros y 2 pilotos. Su velocidad crucero es de 500 km/h.

Por si fuera poco, Harrison Ford tiene un 1929 Waco Taperwing, un jet vintage que califica como el avión más antiguo de su colección. Es un biplano de tres asientos, liviano y sencillo, fácil de pilotar, con evidente romanticismo histórico. Y para completar, un helicóptero Bell 407, que usa para evitar el tráfico urbano volando a 259 km/h.

Nada, que a Harrison Ford le encanta andar por los cielos. ☞

If you remember Harrison Ford, playing Han Solo, the Millennium Falcon pilot in the movie "Star Wars," you should know that he did it at ease, because his passion is precisely that: to fly an aircraft, even at a science fiction film. Even

more, in five of his films, he has been the real pilot in action.

After acting as such in fiction films, he decided to receive training to become, at 53 years of age, a real-life pilot. Today, at 77, he shows his love

for flights with a private collection of private jets, light aircraft and helicopters: a decent way to show your passion for airplanes.

Harrison Ford loves to ride the skies. ☞

CON TODO RESPECTO

Un oasis musical

Por EMIR GARCÍA MERALLA

Es la primera ocasión en que desde Cuba se asume su música desde un formato diferente.

El nombre de Armando Manzanero Canché es una referencia obligada cuando se habla de la banda sonora del Caribe y América Latina de los últimos sesenta años. En cada una de sus canciones ha definido actitudes, sueños y modos de vida de decena de hombres y mujeres cuando han descubierto la importancia de la palabra amor. Las historias que nos cuentan sus canciones tienen sus raíces en el mundo mágico-religioso que rodea a este continente en que habitamos.

Su música —enraizada en el bolero y la canción trovadoresca yucateca— forma parte de un fenómeno poco estudiado que tiene sus vínculos con lo que se conoce como el *boom* de la literatura

latinoamericana, y que involucra al tropicalismo brasileño, el canto folclórico suramericano, la nueva trova cubana y la música salsa afrocaribeña, como partes complementarias de este acontecimiento cultural trascendente del siglo xx.

Y créanme que no es errada la anterior afirmación. El barroco que rodea a muchas de sus canciones, sus acercamientos filosóficos a la cotidianidad del hombre de este continente están presentes —tal vez contados con gran despliegue de recursos— en muchas de las obras literarias que nos representan, pudieron incluso ser parte oculta de algunas de esas historias al convertirse en su detonante erótico.

Manzanero es hijo de ese mestizaje cultural y humano que define a los que nacen al sur del Río Bravo y que tienen *lo Caribe* en la sangre y el vivir.

Haila María Mompí es una negra cubana nacida en los años setenta, la misma década en que el *boom* literario y las corrientes musicales de este continente antes nombradas consolidaban su matrimonio cultural. Eran tiempos de una profunda espiritualidad que definía las utopías. Cultural y religiosamente, ella está más cerca de un personaje de las novelas de Jorge Amado (negra bahiana) que de cualquiera que haya imaginado Octavio Paz. Sin embargo, la música de Manzanero es el eslabón que une a estas dos tierras.

Haila, su personalidad, su voz y hasta su proverbial elegancia forman parte de la vida musical de los cubanos de estos tiempos. Musicalmente, ella se declara heredera del son y la guaracha, dos de los componentes fundamentales de la música salsa nacidos en esta isla, y con orgullo lo grita a los cuatro vientos.

Haila y Armando Manzanero tienen en común más genes culturales de lo que pueda pensarse, a pesar de que generacionalmente son equidistantes. Para demostrarlo han decidido hacer lo que mejor les identifica: producir un disco en común. Él pone las letras y su modo de decir cada vez que sea necesario. Ella, su voz y su carisma. *Con todo respeto: Haila canta a Armando Manzanero* es el fruto musical de esta unión que la Egrem ha puesto a circular.

No es la primera vez que los boleros de Manzanero son fetiche de la música salsa. Un rápido ejercicio de memoria invoca al menos unas diez versiones de muchas de ellas realizadas fundamentalmente en México, sobre todo por orquestas veracruzanas. Mas esta es la primera ocasión en que desde Cuba se asume su música desde un formato diferente. Me atrevo a decir que este fonograma es, igualmente, el debut fonográfico del importante compositor en estas tierras.

Con dichos antecedentes como punto de partida, es interesante acercarse a este fonograma y realizar un ejercicio de análisis desde el disfrute y la complicidad que se establece entre dos formas de hacer, vivir y disfrutar la música.

Lo primero que llama la atención en el fonograma es el equilibrio logrado

en la selección de los once temas que lo integran. Para nadie es secreto que cada obra escrita, cantada por él o alguna importante figura de la canción tanto mexicana como internacional ha gozado de amplia difusión y popularidad en cualquiera de sus versiones. Y es que cantar a Manzanero, o que produzca el trabajo de alguna figura, sea establecida o debutante, es asegurarse un espacio en la popularidad o en las listas de éxitos en cualquier país, emisora de radio, selección discográfica —no se debe olvidar la impronta que dejó a nivel mundial la serie de discos *Bolero* que produjo para su compatriota Luis Miguel en los años noventa del pasado siglo— o simplemente a nivel personal.

Con este antecedente, tanto Haila como los productores generales logran crear un balance apropiado que responde a sus posibilidades vocales y, por qué no, a sus estéticas. Otro elemento importante en esta propuesta está en la forma de abordar musicalmente cada versión. Y aquí se establece la clara disyuntiva: salsa o bolero. La solución más salomónica fue la de asumir los patrones de eso que se llamó salsa erótica, solo que alejada de aquellos pastiches melodramáticos que la definieron a fines de los años ochenta, cuando el mercado musical del continente decidió modificar el tiro e imponer la onda latina. Y aquí musicalmente la ganancia es tanto para el compositor/intérprete como para la cantante.

Resultado: aquello que el poeta chileno Vicente Huidobro llamara «los equilibrios contrarios que alimentan el alma», al expresar y respetarse sus personalidades musicales, cada una en su plano vocal y conceptual. Manzanero dice sus temas y Haila los sona con elegancia. Todos felices.

Como complemento, la presencia de un mariachi —asignatura obligada en la música mexicana que no todos logran aprobar—, fusionado con la banda u orquesta salsera, es una apuesta arriesgada de la que la cubana sale victoriosa, mostrando que está lista para empeños mayores más allá de su alma sonera.

Para nadie es un secreto que la globalización y otros factores extraculturales y económicos determinaron no solo el fin del *boom* de la literatura latinoamericana, la salsa brava, las canciones románticas. García

Márquez y Manzanero son parte de nuestro evangelio cultural, que se expresa entre magia y amor inagotable. La música y la sociedad entraron hoy no solo en la era digital, también asumieron la obsolescencia programada como forma de realización social. «La vida útil de las cosas está programada de antemano», nos dice un demiurgo desde su tribuna, imponiendo sus patrones viles y mediocres. El pasado debe ser superado, afirma otro desde las redes sociales mientras en silencio llora sus penas y no tiene una tabla a la que aferrarse para salvarse de su ignorancia, que proclama estigmatizar a los que aman buena música y canción que nace del alma.

Sin embargo, hay cosas, hechos y vivencias que no caducan, como el respeto y la humildad. En esa categoría entra este disco al que rendir culto no debe avergonzar en tiempos donde violentar el placer y los sentimientos es patrón fundamental. Armando Manzanero y Haila María Mompíe van a contracorriente.

Bienvenidos sean todos los mortales a este oasis sonoro.

WITH ALL DUE RESPECT: A MUSICAL OASIS

The name of Armando Manzanero Canché is a mandatory reference when talking about the soundtrack of the Caribbean and Latin America of the last sixty years. In each of his songs, he has defined attitudes, dreams and ways of life of tens of men and women when they have discovered the importance of the word love. The stories that his songs tell us have their roots in the magical-religious world that surrounds this continent in which we live.

Haila María Mompíe is a Cuban black woman born in the seventies, the same decade in which the literary boom and the musical currents of this continent named above consolidated their cultural marriage. Culturally and religiously, she is closer to a character in Jorge Amado's novels (a black Bahiana woman) than anyone Octavio Paz has imagined. However, Manzanero's music is the link that unites these two lands.

Haila and Armando Manzanero have in common more cultural genes than one might think, even though they are generationally equidistant. To prove it right, they have decided to do what best identifies them: produce a common record.

Medinat al-Zahra: la ciudad brillante

Texto y fotos **YORDANIS RICARDO PUPO**

Tras la declaración, hace año y medio, de Medinat al-Zahra como Patrimonio Mundial de la Unesco, el mayor yacimiento arqueológico de España ha duplicado sus visitas. Era de esperar: la antigua ciudad califal fue una de las más bellas y prósperas de su época, y la que mejor se conserva en Europa.

Medinat al-Zahra se construyó a mediados del siglo x por la dinastía omeya, como sede del califato de Córdoba, en una ubicación privilegiada, a ocho kilómetros al oeste de Córdoba, a los pies de Sierra Morena y sobre el fértil valle del río Guadalquivir. Pero su esplendor solo duró ochenta años: durante la guerra civil que terminó con el califato, entre 1009-1010, fue saqueada y sumida en el olvido, hasta su descubrimiento a principios del siglo xx.

Sus 113 hectáreas de superficie amurallada fueron declaradas Bien de

Interés Cultural (BIC) en 1923, aunque hasta la fecha, solo el diez por ciento del área urbana —alrededor de doce hectáreas— ha sido excavada, principalmente la zona del palacio fortificado y la Gran Mezquita.

Al haber estado oculta por casi un milenio, en Medinat al-Zahra no hay construcciones posteriores, y los restos arqueológicos que se conservan son más antiguos que La Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba, representando completamente la civilización islámica y sus primeras fases e influencia cultural en la península ibérica.

En la época de mayor esplendor político, social y económico de la España musulmana, Córdoba era la ciudad más avanzada de Europa, y Medinat al-Zahra símbolo del poder de su califa. Desde el Gran Pórtico, partían las expediciones militares contra sus

vecinos cristianos y del norte de África, y por allí entraban los embajadores y emisarios de otros reinos, que debían atravesar todo el recinto para, finalmente, ser recibidos en el Salón Rico (Sala de Abd-al-Rahman III), rodeados de columnas y capiteles exquisitamente labrados, de arcos que alternaban el rojo, el blanco...

La regia ciudad se construyó en tres grandes terrazas, cercada por fuertes murallas y ocupada por jardines, casas privadas, edificios públicos y militares y cuartos domésticos. En la parte más alta se encontraba El Alcázar, residencia del califa Abderramán III, «representante de Dios en la tierra y guía de la comunidad musulmana».

Luego estaba la zona oficial (Casa de los Visires, cuerpo de guardia, Salón Rico, dependencias administrativas, jardines...) y, finalmente, la ciudad y la

Mezquita Aljama, separadas de las dos terrazas anteriores por otra muralla específica para aislar el conjunto palatino. Algunos de aquellos hermosos edificios, cuyos vestigios aún hoy podemos disfrutar, pertenecían a altos dignatarios, como la casa de Ya'far, chambelán de la corte, o la llamada Vivienda de la Alberca.

Contaba, además, con otras dos mezquitas, e infraestructuras como carreteras, puentes o sistemas hidráulicos, jardines y edificios con elementos decorativos y objetos cotidianos, que permiten conocer a fondo el esplendor de la desaparecida civilización islámica occidental de al-Ándalus.

Actualmente, uno de los mayores retos que tiene el monumento es encontrar un financiamiento adecuado, pues se mantiene solamente con fondos de la Junta de Andalucía. Una de las opciones que se contemplan es subir el precio de la entrada, que es gratuita para los ciudadanos europeos

y de un euro con cincuenta para los extracomunitarios.

La visita al monumento se hace de norte a sur, en sentido contrario a la estratificación social y física que tenía la ciudad. La idea es recuperar el acceso peatonal al yacimiento, a través de la desaparecida Plaza de Armas. También se trabaja en la restauración del Salón Rico, gracias a un convenio con la institución internacional de mecenazgo cultural World Monuments Fund.

Con la inscripción de la ciudad califal de Medinat al-Zahra, Córdoba se situó en la cúspide de las localidades con más sitios con esta condición. La llamada «ciudad brillante» se suma a la Mezquita-Catedral, su centro histórico y al Festival de los Patios, que se celebra cada año durante la primavera.

España ocupa el tercer lugar entre los países con más Patrimonios de la Humanidad del mundo, solo detrás de China e Italia.

MADINAT AL-ZAHRA: THE SHINY CITY

Following the declaration, a year and a half ago, of Medinat al-Zahra as Unesco World Heritage site, the largest archaeological site in Spain has doubled its visits. This was something expected: the ancient Caliphate city was one of the most beautiful and prosperous of its time, and the best preserved in Europe.

Medinat al-Zahra was built in the mid-10th century by the Umayyad dynasty, as the headquarters of the Caliphate of Cordoba, in a privileged location, eight kilometers west of Córdoba, at the foot of Sierra Morena and on the fertile valley of the Guadalquivir River.

Having been hidden for almost a millennium, in Medinat al-Zahra there are no later constructions and the archaeological remains that are preserved are older than the Alhambra in Granada or the Mosque of Cordoba.

Spain ranks third among the countries with the most World Heritage Sites in the world, only behind China and Italy.

Fiesta de la literatura en Brasil

Por **BRENDA MARQUES PEÑA, periodista, escritora, baterista y fotógrafa.**
Fundadora del Instituto Imersão Latina; directora cultural de Ajeb-MG Asociación Brasileña de Periodistas y Escritores.

Quien pasa por Paraty durante el Festival Internacional de Literatura (Flip), encuentra un puerto literario que combina diversas artes. En las calles y espacios culturales se experimentan historias, conferencias, música, actuaciones, veladas, tanto en eventos oficiales como en paralelo, cuando autores y artistas independientes se reúnen y muestran espontáneamente su trabajo en las calles, cafés, bares, restaurantes y espacios alternativos. Del 10 al 14 de julio, cada cual vivió a su manera un poco de esta profusión cultural en esta ciudad histórica, que reúne la belleza de edificios históricos y diversas tradiciones religiosas y culturales, con hermosas iglesias, calles de piedra y un mar que llama a la convivencia con la naturaleza exuberante.

Fue la primera vez que participé en Flip como invitado, para lanzar mis libros *Tsunamica*, *Denaturalizados*, *Poesía sonora: histórias e desdobramentos de uma vanguarda poética*, *Manos pulsantes*, *Utopías possíveis* y para dar conferencias. Por invitación de Helvetia, un grupo editorial suizo-brasileño, impartí la conferencia

«Protagonismo femenino en la literatura», junto con Irislene Morato, presidenta de AJEB-MG Asociación de Periodistas y Escritores de Brasil, en representación de Minas Gerais. Hablamos de contemporáneos que han sobresalido en la literatura latinoamericana.

La escritora viva más destacada de América Latina es la novelista Isabel Allende, nacida en Perú, pero considerada una autora chilena, que ha vivido en Chile desde la infancia. Ha vendido más de setenta millones de copias y, por lo tanto, es la más popular de América Latina. Su best seller *La casa de los espíritus* ha sido traducido a cuarenta y dos idiomas. Es considerada la gran representante femenina del movimiento literario del realismo mágico.

En otro aspecto, más bibliográfico y humorístico, la artista brasileña Rita Lee, conocida como músico por formar parte del grupo Mutantes, actualmente fuera del escenario, ha publicado libros en un idioma que habla mucho de temas contemporáneos con los niños. Lanzó *Storynhas* en 2013 con Companhia das Letras, ilustrado por el caricaturista Laerte Coutinho, con setenta y seis historias cortas publicadas por la autora en su cuenta de Twitter.

Entre los puntos destacados de la literatura indígena, la poeta Marcia Wayna Kambeba, autora de *Akyri Tama* (Vivo en la ciudad), mezcla el portugués y el tupi-kambeba en su poética. Es importante destacar que en un Brasil donde hay más de ciento veinte lenguas indígenas, desconocidas para la mayoría de la población, el portugués es el idioma oficial. En este libro, la autora construye un puente entre su origen indígena y la vida en Belém do Pará, donde vivió por un tiempo, antes de mudarse a São Paulo. La literatura que ella produce está vinculada a una geopoética muy marcada por los problemas filosóficos y geográficos de la experiencia de una mujer indígena en el espacio urbano. Como poeta, adoptó el nombre indígena Wayna. Su poesía muestra similitudes con la literatura de Cordel y refleja la violencia contra los pueblos indígenas y los conflictos provocados por la vida de la ciudad: Índio, eu não sou! (Indio, no lo soy!) / Sou Kambeba, sou Tembê, (Soy Kambeba, soy Tembê), / Sou kokama, sou Sateré, (Soy kokama, soy sateré), / Resistindo na raça e na fé. (Resistiendo la raza y la fe)».

También hay que mencionar a la modernista Adélia Prado, poeta, maestra, filósofa y escritora de cuentas de Minas Gerais, cuya obra retrata la vida cotidiana con perplejidad y encanto, impregnada del aspecto lúdico, una de las características de su estilo único. Hay dos de sus trabajos traducidos al español: «El corazón disparado» fue traducido por Claudia Schwartez y Fernando Roy y publicado en Buenos Aires por Leviantan en 1994, y «Bagaje» por José Francisco Navarro Huamán y publicado por la Universidad Ibero-Americana en México.

Finalmente, dedicamos unas líneas a la trayectoria de Conceição Evaristo, uno de los invitados oficiales de Flip este año. La escritora afrodescendiente, nacida en Belo Horizonte, que vivió su infancia y parte de su juventud en el barrio de Pindura Saia, desde los barrios marginales se convirtió en doctora y una de las autoras negras más importantes de la actualidad. En 2018 fue nominada

para ocupar un asiento en la Academia Brasileña de Letras, y, aunque no fue elegida por la mayoría, continúa escalando lugares cada vez más altos en la literatura. Su novela más famosa: *Poncia Vicencio*, publicada en 2003 por Mazza, fue traducida al inglés por la editorial estadounidense Host, en 2007 y en 2015. En la Feria del Libro de París también cobró vida en francés a través de la editorial Anacaona, que lanzó *L'histoire de Poncia*, traducido por Patrick Louis y Paula Anacaona. Muchos se alinearon para escucharla hablar durante Flip. Al igual que Carolina Maria de Jesus, autora de *The Room of Eviction*, ella sigue esta tradición de escribir un diario que retrata la miseria diaria que enfrentan quienes sufren un proceso de exclusión social. A través de la literatura, ha expresado cada vez más su voz y ha alcanzado un número creciente de seguidores. ☞

FESTIVAL OF LITERATURE IN BRAZIL

Those who pass through Paraty during the International Literature Festival (Flip) find a literary haven that combines various arts. Stories, conferences, music, performances, evenings are experienced in the streets and cultural spaces, both in official events and in parallel, when independent authors and artists meet and spontaneously show their work in the streets, cafes, bars, restaurants and alternative spaces. From July 10 to 14, everyone lived a little of this cultural profusion in this historic city.

It was the first time I participated in Flip as a guest, to launch my books. Upon the invitation of Helvetia, a Swiss-Brazilian publishing group, I gave the conference «Female prominence in literature», together with Irislene Morato, president of AJEB-MG Association of Journalists and Writers of Brazil, representing Minas Gerais. We spoke about contemporary writers who have excelled in Latin American literature. ☞

UN LIBRERO

Álvaro Castillo Granada

Por **ERIAN PEÑA PUPO**

Álvaro Castillo Granada (Bucaramanga, Colombia, 1969) llega a una librería, sobre todo si es de libros viejos o usados, y después de una ojeada, sus manos van a posarse, casi intuitivamente, como si estos lo llamaran, en aquellos textos que espera, busca, desea... Sabe que los libros tienen vida; ocultan señuelos, misterios... Posee «otra intuición», digamos que ha adquirido un nuevo sentido gracias al oficio de varios años como lector agudo, librero y editor.

Dueño de una librería en Bogotá, ha sido el director de Ediciones San Librario y de Ediciones Isla de Libros, pero, ante todo, Álvaro es un lector incansable: por añadidura, un soñador como pocos.

Este cazador de libros —como lo catalogara el narrador Jorge Franco— ha publicado *El libro (recuerdos de un lector)* (2004), *Julio Cortázar. Una lectura permutante del capítulo 7 de Rayuela* (2005), *En viaje* (2007), *De cuando Pablo Neruda plagió a Miguel Ángel Macaú* (2008) y *Encuentros con Paco Ignacio Taibo II* (2013). Y ahora nos sorprende con *Un librero*, una selección de crónicas y relatos publicados por el prestigioso grupo Penguin Random House en 2018.

«Nunca se sabe dónde van a aparecer los libros. Llegan y se van azarosamente. Es como si respondieran a un llamado misterioso, ancestral, para llegar y formar parte de una historia siempre nueva. Algo así como una novela constante. En la ciudad aparecen en lugares que son otra ciudad. He ido a buscarlos hasta Nueva Delhi, por ejemplo, a la casa de un librero, que no he vuelto a ver, con patillas de prócer independentista y apellido de héroe cubano: Maceo», escribe Álvaro en «La piel suave», el primer re-

lato de *Un librero*, una historia de amor relacionada con Razón de ser, poemario del español Pedro Salinas, miembro de la Generación del 27: la foto en blanco y negro de una enigmática mujer, en las páginas de un libro de Salinas; unos versos subrayados con tinta azul; una nota en el reverso de la foto «como recuerdo de un gran amor»; la posibilidad, pero, al mismo tiempo, la añoranza, la permanencia...

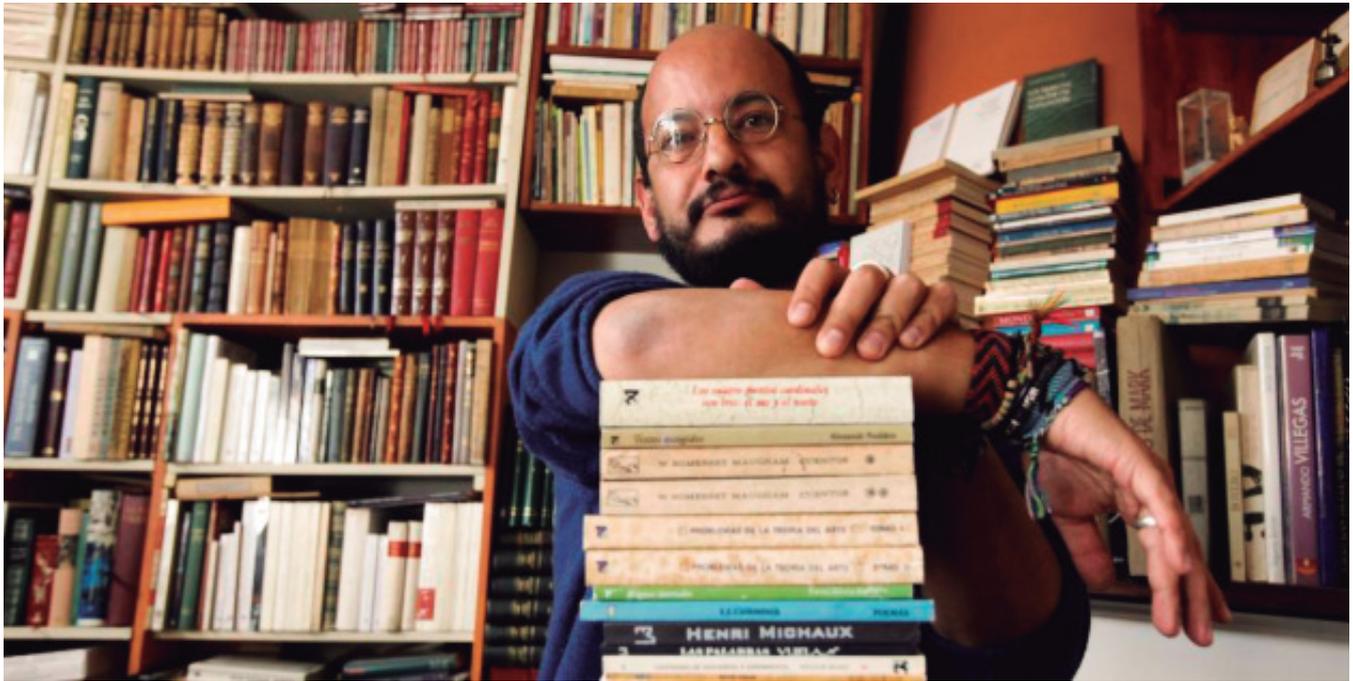
miedos, dudas, certezas, pero no son indiferentes. Un libro nos recuerda un momento específico de la vida, una persona, un amor... De esto también nos habla Álvaro Castillo Granada en las páginas de *Un librero*.

Narrados con dominio, maestría, y en ocasiones desde diferentes puntos de vista, lo que nos demuestra que Álvaro es, además de un lector hábil y perspicaz, un interesante narrador,

CADA LIBRO TIENE SU HISTORIA Y RESULTA UN ESPEJO DE QUIEN LA ESCRIBIÓ

Cada libro posee sus historias: la del libro en sí, aquellas que leemos en sus páginas, pero también resulta un espejo de quien lo escribió. «El hombre es el hombre y el espejo», subrayó Alfonso Reyes. Además, el libro cobra vida realmente cuando se lee. Libro y lector conforman así una unidad: se reconocen, se acercan, se hacen uno; comparten

estos relatos nos llevan a los viajes de un ejemplar, el primero en salir de imprenta, de la edición prístina de los sonetos de Shakespeare con traducción del argentino Manuel Mujica Láinez; «los ojos negros, grandes como uvas» de Ada tras *El amante de Lady Chatterley*, de D. H. Lawrence; la historia, narrada por su protagonista, de una

conocida foto en el malecón habanero, donde, tras la cámara de Chinolope, posa Cortázar y un joven corre detrás por el muro; y las historias en Chile del veterano revolucionario Alberto Troncoso y su relación con Pablo Neruda y su *Antología popular*, y la visita a este país del dictador cubano Fulgencio Batista en 1944.

Además, en *Un librero*, ya con varias reimpressiones en su reciente primera edición, Álvaro nos hace partícipes de relatos —los suyos, pero que también ya son nuestros— sobre la *Autobiografía* del general colombiano José Rogelio Castillo, publicada en Cuba por la Editorial de Ciencias Sociales; las *Conversaciones con un sacerdote colombiano (puntos de choque con la Iglesia)*, editadas en 1957 y donde Rafael Maldonado Piedrahíta dialoga con el joven sacerdote y guerrillero Camilo Torres Restrepo; *El Che en Bolivia*, recopilación de Carlos Soria Galvarro publicada en 1994 y cuyo quinto tomo demoró veintidós años en llegar a sus ávidas manos; *Las armas secretas*, de Julio Cortázar, en su primera edición de la Editorial Sudamericana en 1959, y esta vez en un ejemplar dedicado al autor de *El regreso*, el escritor cubano de origen estadounidense Calvert Casey, por lo que Álvaro nos lleva a las referencias sobre Calvert en la correspondencia cortaziana publicada por Alfaguara y a la trascripción de una conversación

con el escritor cubano Antón Arrufat, amigo de Cortázar y de Calvert; y su relación con el exguerrillero y escritor colombiano Yezid Arteta Dávila, quien, desde la prisión, le encargaba libros, *Celia se pudre*, de Héctor Rojas, entre ellos, y le enviaba además los suyos.

A manera de *Epílogo*, Álvaro añadió varios relatos que resultan un homenaje a los libreros que ha conocido en diferentes partes del mundo, pero sobre todo esos que en La Habana o Bogotá son capaces de «entregarnos un libro que se convierte en una ruta, una aventura, un destino».

¿Cuántas puertas a disímiles posibilidades palpamos en estas historias? Cada libro al que nos acerca Álvaro —el libro como excusa y también como posibilidad— nos trae reminiscencias de su vida, pero también de las nuestras. Como Juan Gabriel Vázquez, uno de los escritores colombianos contemporáneos más reconocidos, sabemos que Álvaro Castillo «no es un librero: es un médico de cabecera que trabaja de otra forma. Su libro es una confesión, una exploración de la vida secreta de las páginas y un canto de amor a uno de los grandes oficios del mundo».

Un librero nos trae varias alegrías: un estilo preciso y ameno, atractivo; historias donde los libros, ellos, sus páginas, sus lectores, son los protagonistas; y sabernos amigos y cómplices de Álvaro, ese librero, editor y escritor colombiano

que sabe que los libros «viven en un eterno presente que se desata y reactualiza cuando encuentra sus destinos en las manos de un lector».

A BOOKSELLER. ÁLVARO CASTILLO GRANADA

Álvaro Castillo Granada (Bucaramanga, Colombia, 1969) arrives at a bookstore, especially if it deals with old or used books, and after a glance, his hands will settle, almost intuitively, as if they had called him, on those texts that he waits for, searches, wants...he knows that books have life; They hide decoys, mysteries... he has "another intuition", let's say he has acquired a new sense from the experience of several years as a witty reader, bookseller and editor.

An owner of a bookstore in Bogotá, he has been the director of Ediciones San Librario and Ediciones Isla de Libros, but, above all, Álvaro is a tireless reader: in addition, a dreamer like few others.

*This book hunter - as narrator Jorge Franco named him - has published *El libro (recuerdos de un lector)* (2004), *Julio Cortázar. Una lectura permutante del capítulo 7 de Rayuela* (2005), *En viaje* (2007), *De cuando Pablo Neruda plagió a Miguel Ángel Macau* (2008) and *Encuentros con Paco Ignacio Taibo II* (2013). And now he gives us a surprise with *Un Librero, a selection of chronicles and stories published by the prestigious Penguin Randon House group in 2018.* *

LA PENÚLTIMA

La revista *Arte por Excelencias* no. 47 fue presentada en la 25 Fiesta de la Cultura Iberoamericana, en Holguín.

Presentación de *Arte por Excelencias* no. 48 en el Festival de Cine de La Habana.

José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias, recorrió otra vez la feria Art Basel Miami.

Llegar a la cincuenta

Por **ALEXIS TRIANA** Fotos **NELIA MORENO**

Nosotros soñamos siempre con una revista cultural impresa que fuera candil de casa y alegría de muchos...», escribí de cara a nuestro décimo aniversario, hace ya casi un año. Ya pensamos la revista *Arte por Excelencias* número 50. Y lo hacemos de la mano de nuestros amigos y colaboradores, protagonistas de este empeño en otro siglo en que desaparecen las gacetas y revistas impresas como si fueran los últimos dinosaurios.

Por eso nos fuimos hasta la celebración de los 500 años de Panamá, y compartimos el último ejemplar con Carlos Aguilar, recién nombrado ministro de Cultura, mientras para conmemorar los 500 de La Habana solicitamos el enorme y hermosísimo salón de fiestas del Gran Teatro de La Habana, donde no cupo un alma para presentar la revista especial de *Excelencias Turísticas*, y la de *AxE*, cuya portada recreaba la ciudad de la pintora Ileana Mulet.

Y como dan fe las páginas de esta 49, Duna Viezzoli recorrió los pabellones de la Bienal de Venecia, uno a uno antes del último cierre, para poder describirlo a los lectores, en tanto el crítico de arte Tony Piñera y nuestro presidente José Carlos

de Santiago recorrieron otra vez Art Basel y el sistema de ferias que inundan en diciembre a Miami, en esa especie de letanía que es entrar y salir de cada una de ellas con la percepción de que allí donde no hay originalidad y coherencia, se impone el comercio y la subasta desmedida.

Así que nos alivia recibir a los amigos en La Habana, donde por suerte la publicidad no aplasta los techos de los edificios. Junto a los delegados del 41 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano lanzamos la revista en el Salón Sancti Spíritus del Hotel Nacional, mientras Pabexpo nos veía presentando *Arte por Excelencias* casi en un pasillo de la Feria Internacional de Artesanía (Fiart), mas entregando nuestros ejemplares, que el amor y la perseverancia son más fuertes. En tanto, el editor y periodista Jorge Fernández Era prepara maletas para nuestro stand en Zona Maco, y nuestro presidente José Carlos de Santiago no se cree los descansos y comienza su itinerario del 2020 recorriendo las principales ferias del mundo.

Nos aguardan días fabulosos defendiendo la necesidad de la cultura en nuestros pueblos de Iberoamérica y el Caribe. Siempre un mundo mejor es necesario y posible. Espero nos sigan acompañando en www.arteporexcelencias.com

EXCELENCIAS *Gourmet*

- 10 años transmitiendo el conocimiento de países líderes en la investigación gastronómica.
- Distribución priorizada a profesionales y aficionados al universo gourmet.
- Cobertura directa de más de 60 ferias gastronómicas en el mundo.
- Sitio web de actualización diaria.
- Periódico Digital semanal con más de 360 000 receptores.
- Presencia permanente en las redes sociales.
- Seminarios Gastronómicos Internacionales.
- Representaciones en Cuba, Panamá, República Dominicana, México, Estados Unidos, España, Ecuador, Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil, Rusia, Uruguay, Costa Rica, Perú, El Salvador y Portugal.

www.excelenciasgourmet.com

www.grupoexcelencias.com | www.guiaexcelenciascuba.com | www.revistasexcelencias.com

Descárgala AQUÍ

App Revistas Excelencias

El otro Munch
Óleo sobre lienzo
Nelson Domínguez

Nelson
2012