

PUBLICACIÓN
MULTICULTURAL
DE IBEROAMÉRICA
Y EL CARIBE

arte

PLUSULTRA
Publicación | Buenos Aires

POR EXCELENCIAS

Año X, no. 51
Enero-Marzo
2021

**Teatro Sauto de Matanzas
(1863-2021)**

**Premio de Restauración en Cuba
MAGIA EN TECNOESCENA**

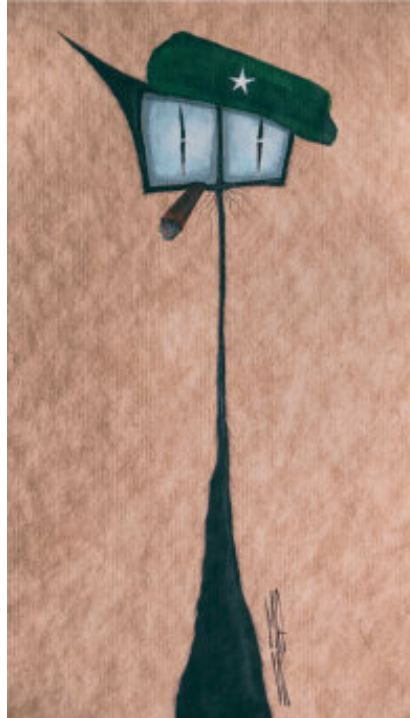

La creación en la provincia de Holguín no perece.

Casa de México en España celebra su segundo aniversario.

La Caricatura Editorial

La galería L&B expone la obra de Vanessa Pey.

Ramón Casalé recorre numerosos museos en Málaga.

5	LA VIDA SEGÚN OLAFUR ELIASSON
YORDANIS RICARDO PUPO	39	EL FLORECIMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES EN ARGENTINA
DUNA VIEZZOLI
9	EL REGRESO DE BOTERO A MADRID
EMILIA PADÍN SIXTO	43	CON LA TENACIDAD DEL FUEGO
ERIAN PEÑA PUPO
13	VIVIENDO EL OTOÑO EN CHILLIDA LEKU
YORDANIS RICARDO PUPO	47	JOSÉ GUERRERO, HOMENAJE AL COLOR
RAMÓN CASALÉ SOLER
15	GRANADA YA TIENE UN FESTIVAL FLAMENCO
YORDANIS RICARDO PUPO	59	MANUEL RUIZ RUIZ, EL MAESTRO DEL GRANADINISMO
DAER POZO RAMÍREZ
27	COLECCIÓN BASSAT DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CATALUNYA
RAMÓN CASALÉ SOLER	77	UN DIÁLOGO CON PAULA ALÍ
ANDRÉS DUEÑAS
30	DOSSIER DE ARTES VISUALES
JOSÉ EMILIO LEYVA, artista plástico	80	DÍA DEL DISEÑO ITALIANO EN CUBA
ERNESTO VELLANO

ENERO-MARZO / 2021

EDITOR Y DIRECTOR GENERAL JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO

COORDINADORA DE REDACCIÓN INTERNACIONAL VERÓNICA DE SANTIAGO

ASESORA EDITORIAL CONSUELO ELIPE RAMOS

REDACTORA JEFE ANA MARÍA GÓMEZ

CORRESPONSAL PERMANENTE EN CUBA JORGE IGNACIO COROMINA SÁNCHEZ

COORDINACIÓN JULIET AGUILAR CEBALLOS

EDITORA DIGITAL ISEL PÉREZ

EDITOR JEFE FRANCESCO ROSSINI

DISEÑO GRÁFICO ELISA GARCÍA ISIDRÓN

COORDINACIÓN ESPAÑA ÁNGEL GONZÁLEZ

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

COLABORACIÓN EDITORIAL TECNOESCENA, 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, FESTIVAL INTERNACIONAL

DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO, INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO,

COLLAGE HABANA

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO YORDANIS RICARDO PUPO, RAMÓN

CASALÉ SOLER, THIMO PIMENTEL, MARILYN GARBEY OQUENDO, DUNA VIEZZOLI,

ANDRÉS DUEÑAS, SERGIO MARTÍNEZ, EMILIA PADÍN SIXTO, JOSÉ MANUEL

CORDERO, TAISEÉ DEL VALLE VALDÉS, ERIAN PEÑA PUPO, DAER POZO RAMÍREZ,

ARMANDO ÁLVAREZ BRAVO, IVÓN PEÑALVER

SUSCRIPCIONES Y ATENCIÓN AL CLIENTE

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

Visítenos 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€

PORTADA

TEATRO SAURO DE MATANZAS

CONTRAPORTADA

CRÉDITO DE FOTOGRAFÍA

ERNESTO CRUZ HERNÁNDEZ

Instagram

ecruz_inraw

Facebook

Ernesto Cruz Hernández

ESTAMPA DE UN MUNDO RARO

En medio del desespero mundial por los rebotes de la pandemia, ha comenzado la feria de arte contemporáneo Estampa Madrid: el segundo evento con presencia física anunciada, con setenta galerías de arte en el mayor recinto ferial de Madrid, y una política de no contacto, control de entrada y colas desde el móvil, protocolos específicos del aire que se respira, pantallas indicando dónde y cómo avanzar, y cada quien ataviado con mascarilla sin válvula.

Nuestro presidente en el Grupo Excelencias, José Carlos de Santiago, ha asistido en persona al Pabellón 6 de IFEMA y con sus propios ojos verifica que esta edición de la feria es parte de una gran apuesta por reactivar el mercado artístico español, con obras propuestas por más de mil artistas. Y que grupos de coleccionistas y empresarios –como posibles nuevos compradores– realizan visitas personalizadas por los recorridos de su interés, y con menor duración, pues pueden complementarlo en el entorno online del espacio web de Estampa.

Y es que sucede con una Barcelona estremecida aún por el resultado positivo de uno de los cinco mil espectadores que, a finales de marzo, pasó todas las pruebas antígenas y las medidas de distanciamiento físico, en lo que se promovió como el concierto de rock más seguro del mundo. Es cierto que el mar de gente agolpado con mascarillas en la sala de conciertos Palau de San Jordi es una imagen de una noche como si no existiera la pandemia, pero es solo una noche tras un año de enclaustramientos.

Inglaterra, por su parte, no cesa de anunciar que vacuna a toda su población y que miles de entradas están agotadas para conciertos del verano. En los Países Bajos, un pueblo de nombre Biddinghuizen se ha hecho famoso al permitir un concierto de mil quinientas personas, como una prueba para evaluar el riesgo de concentraciones: “dividían a las personas en tres grupos, y les equipaban a cada uno de ellos con dispositivos que controlaban sus contactos y movimientos”,

en la esperanza de que sirviera para visitas de verano a teatros y salas musicales.

La verdad aplastante nos la recuerda hasta Wikipedia: en el planeta han muerto ya más de 2 870 000 seres humanos, en una de las pandemias más mortíferas de la civilización humana, justo cuando en los nobles laboratorios del mundo los científicos y médicos luchan por desarrollar doscientas vacunas contra la llamada pandemia del coronavirus. Cepa tras cepa y mutación tras mutación, en los candidatos vacunales no se descansa por cada fase de trabajo, pero la otra realidad es que ya superamos los 132 millones de contagiados en el planeta.

Casi como para reírse de nosotros, Bansky sigue disparando en las subastas de este año y más de Covid-19. Ocho de sus polémicas piezas de arte contemporáneo han cotizado en las subastas más de 43 millones. No digo más...

GUGGENHEIM BILBAO

Por **YORDANIS RICARDO PUPO**

Fotos @YRICARDO

LA VIDA SEGÚN OLAFUR ELIASSON

Dicen que Olafur Eliasson (Copenhague, 1967) sitúa la experiencia del espectador en el núcleo de su arte. Esto podría ser solo una frase bonita, si no fuera porque en nuestra reciente visita al Museo Guggenheim Bilbao hemos quedado encandilados por una exposición suya, en la que hemos sido nosotros, y solo nosotros, los verdaderos protagonistas.

Una treintena de piezas, realizadas entre 1990 y la actualidad, forman esta retrospectiva con la que el artista danés (de padres islandeses), intenta llevar nuestra atención hacia algunas de las cuestiones más candentes de la actualidad, como el cambio climático o la obligación que tiene la raza humana de proteger los recursos del planeta.

Sus esculturas, fotografías, pinturas e instalaciones nos han hecho viajar por “la vida real” y ver el mundo a través de sus ojos. Hay luces, niebla, metales reflejantes de nuestras propias carencias... y musgos, cascadas de agua, hielo procedente de glaciares... todo para desafiar nuestra manera de percibir el entorno y la forma en que nos movemos en él.

Aquí descubrimos la pasión de Eliasson por las formas geométricas. De ello da fe “Sala de maquetas” (2003), con 450 modelos, prototipos y estudios de geometría de diversos tamaños que han salido de su estudio o de su larga colaboración con el artista, matemático y arquitecto islandés Einar Thorsteinn (1942-2015); algunos se han convertido ya en obras de arte o en construcciones arquitectónicas y otras de seguro terminarán siéndolo.

Tras la enorme pecera que contienen las maquetas (propiedad del Moderna Museet de Estocolmo), nos adentramos en una obra tan sencilla como genial. “Tu sombra incierta” (2010) incluso podría pasar inadvertida, pues se trata, aparentemente, de una pared blanca en la que es nuestra presencia la clave de su funcionamiento: “Cinco focos de color proyectan su luz sobre una pared donde los colores se mezclan y generan luz blanca.

Sus experimentos con la luz también se pueden ver en “Proyección de ventana” (1990), “Aspirante” (1991) y “Descripción de un reflejo o un agradable ejercicio sobre sus cualidades” (1995). En las primeras –creadas cuando aún era estudiante de la Real Academia Danesa de Bellas Artes–, emplea diferentes tipos de luz para alterar la experiencia del espacio y la arquitectura. En todas, los mecanismos son, aparentemente, simples y están a la vista; aunque verlos funcionar es más fácil que intentar explicarlos.

Los siguientes temas en la lista de intereses de Eliasson son la naturaleza y el clima; quizás, porque en su infancia y juventud pasó mucho tiempo en Islandia, un paraíso natural donde, lamentablemente, se nota demasiado ese cambio climático que algunos se empeñan en ignorar.

Para demostrarlo, el artista ha recabado pruebas documentales que demuestran el deshielo y otras desgracias causadas por el calentamiento global; se cree que solo en Groenlandia, la subida de las temperaturas ha ocasionado la pérdida anual de casi 300 000 millones de toneladas de hielo, una cifra que se espera continúe aumentando de manera drástica.

Así, para “La serie del deshielo de los glaciares 1999/2019”, fotografió en 1999 varias docenas de glaciares islandeses, a los que ha vuelto 20 años después... Al comparar las imágenes, el resultado es, cuanto menos, alarmante.

También en esta sala llama la atención un “Ventilador” (1997) eléctrico suspendido del techo a través de un cable, que se mueve de forma errática e irregular por el espacio, donde hay, además, un largo “Sofá de niebla” (2019) compuesto por segmentos modulares y tapizado con una singular tela de lana tejida –diseñado en colaboración con la marca de textiles danesa Kvadrat–, que evoca la ondulación de la arena que deja atrás la marea al bajar.

Con frecuencia, Eliasson utiliza hielo de glaciación en su trabajo, como una forma de llamar a la acción contra el cambio climático. En “Pabellón de la presencia de la ausencia” (2019), un vaciado de bronce hace visible el espacio desocupado por un bloque de hielo que se ha derretido, mientras que en “Corrientes glaciares” (2018), sitúa trozos de hielo sobre aguadas de pigmento, creando así concentraciones y disoluciones de distintas tonalidades a medida que el hielo se va derritiendo en el papel sobre el que está colocado.

Algunas de sus piezas, como “Máquinas de olas” (1995), replican fenómenos de la naturaleza, mientras otras literalmente las imitan, como “Pared de líquen” (1994), creada con líquen de renos escandinavo, una obra viva que no esperas encontrar en un museo; como tampoco esperas descubrir una cascada entre la penumbra de una sala, y allí está, a imagen y semejanza de las cataratas de Islandia.

Estas esculturas son, quizás, las más conocidas de Eliasson. Y una de ellas (“Cascada”, 2019) quedará permanentemente en la ciudad, instalada ya junto al estanque exterior del Museo. La estructura, de más de once metros de altura, en la que andamios, bombas y mangueras quedan a la vista, se mezcla con el paisaje urbano que la rodea y enriquece aun más el entorno del Guggenheim, poblado ya de arañas, perros, tulipanes, fuentes de fuego o de nieblas...

También, y desde mediados de la década del noventa, el artista utiliza espejos y reflejos para influir en la forma en que percibimos las cosas y a nosotros mismos... En ese sentido, la multitud de reflejos de “Tu visión espiral” (2002), “Tu ventana planetaria” (2019) y “Tu futuro imaginario” (2020), reconfiguran lo que vemos.

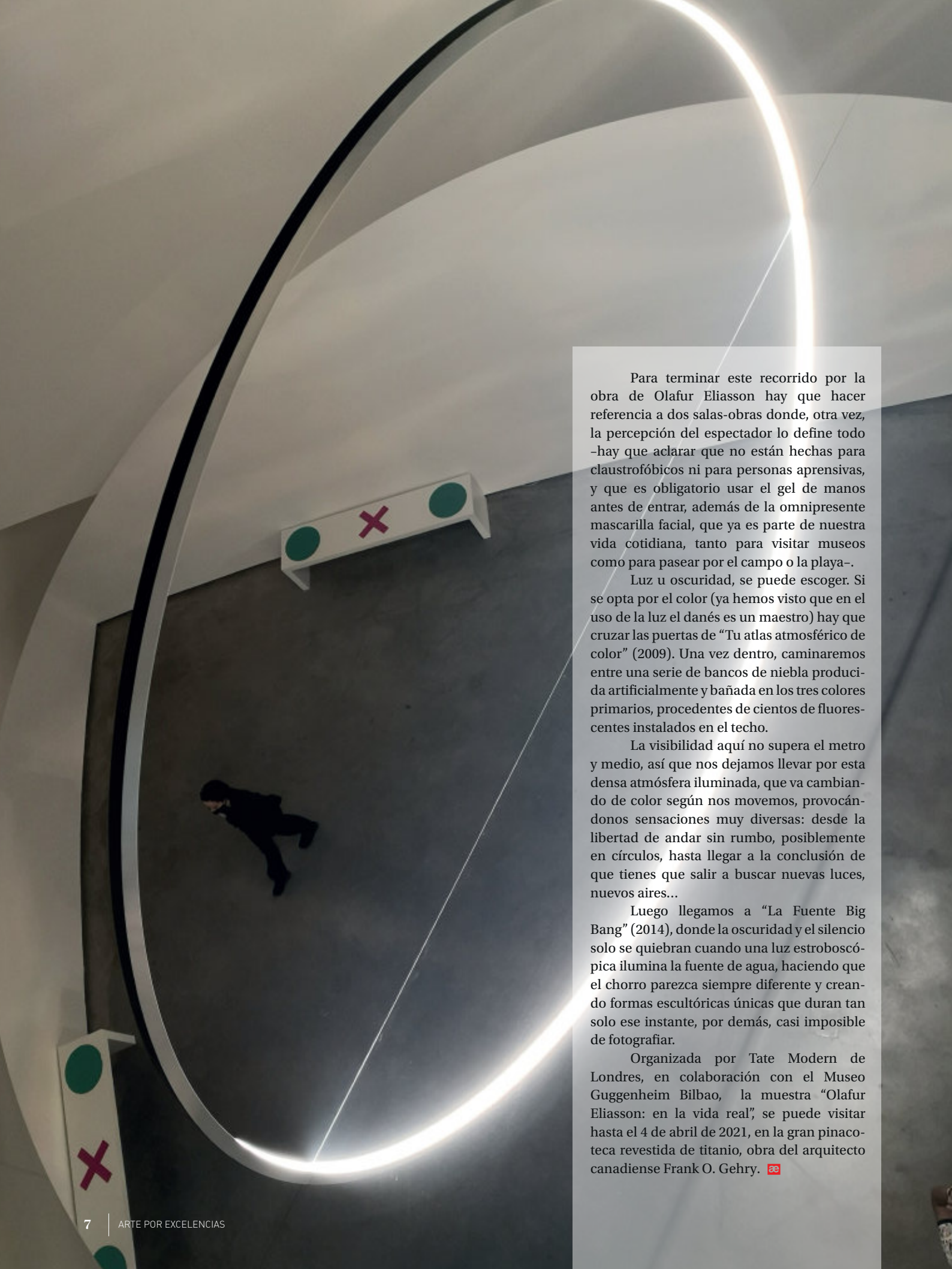
Cada pieza se estructura según un principio geométrico regular, pero complejo. Al artista le interesan especialmente las espirales, pues generan “una sensación de energía dentro y fuera del objeto gracias al juego de luces y sombras plasmado en las paredes circundantes”.

Hasta hoy, las únicas obras de Olafur que habíamos visto eran unas lámparas, que quizás por su montaje, pasan desapercibidas en el CAC de Málaga. De esta serie, en las que el color y las formas geométricas son protagonistas, se exponen varias en Bilbao: “Esfera de viento frío” (2012), “Partícula de polvo de estrellas” (2014) y “En la vida real” (2019).

Convencido de que el arte puede trascender las fronteras del museo y tener un poderoso impacto sobre el mundo, Eliasson ha utilizado la energía solar para llevar algunas de estas lámparas a comunidades sin electricidad. Así, muchos niños de Senegal pueden hacer las tareas escolares gracias a su proyecto Little Sun, que cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y el propio Guggenheim Bilbao, que vende algunos de sus prototipos en su tienda.

La labor social del artista –Embajador de Buena Voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)–, incluye también talleres artísticos para refugiados y solicitantes de asilo, y proyectos que abordan temas a los que se enfrenta el mundo en la actualidad, como el cambio climático (Ice Watch) y las migraciones (Luz verde-Taller artístico).

Para terminar este recorrido por la obra de Olafur Eliasson hay que hacer referencia a dos salas-obras donde, otra vez, la percepción del espectador lo define todo –hay que aclarar que no están hechas para claustrofóbicos ni para personas aprensivas, y que es obligatorio usar el gel de manos antes de entrar, además de la omnipresente mascarilla facial, que ya es parte de nuestra vida cotidiana, tanto para visitar museos como para pasear por el campo o la playa–.

Luz u oscuridad, se puede escoger. Si se opta por el color (ya hemos visto que en el uso de la luz el danés es un maestro) hay que cruzar las puertas de “Tu atlas atmosférico de color” (2009). Una vez dentro, caminaremos entre una serie de bancos de niebla producida artificialmente y bañada en los tres colores primarios, procedentes de cientos de fluorescentes instalados en el techo.

La visibilidad aquí no supera el metro y medio, así que nos dejamos llevar por esta densa atmósfera iluminada, que va cambiando de color según nos movemos, provocándonos sensaciones muy diversas: desde la libertad de andar sin rumbo, posiblemente en círculos, hasta llegar a la conclusión de que tienes que salir a buscar nuevas luces, nuevos aires...

Luego llegamos a “La Fuente Big Bang” (2014), donde la oscuridad y el silencio solo se quiebran cuando una luz estroboscópica ilumina la fuente de agua, haciendo que el chorro parezca siempre diferente y creando formas escultóricas únicas que duran tan solo ese instante, por demás, casi imposible de fotografiar.

Organizada por Tate Modern de Londres, en colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao, la muestra “Olafur Eliasson: en la vida real”, se puede visitar hasta el 4 de abril de 2021, en la gran pinacoteca revestida de titanio, obra del arquitecto canadiense Frank O. Gehry.

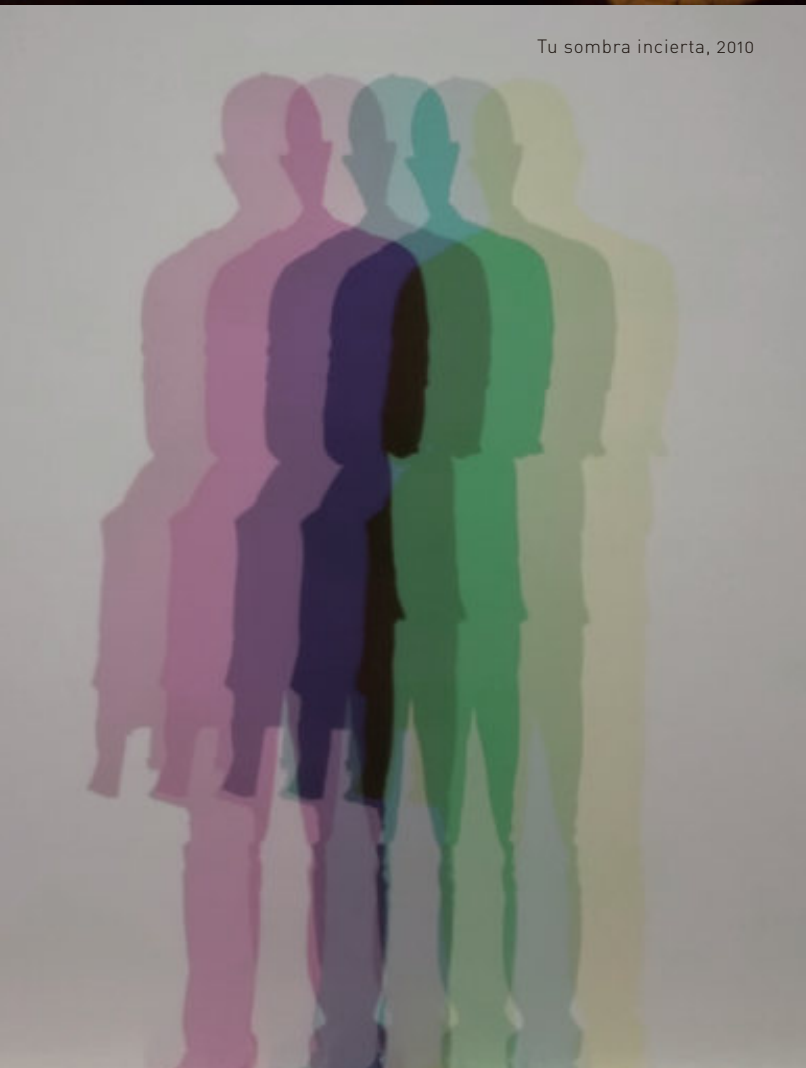
Sala de Maquetas, 2003

Cascada, 2019

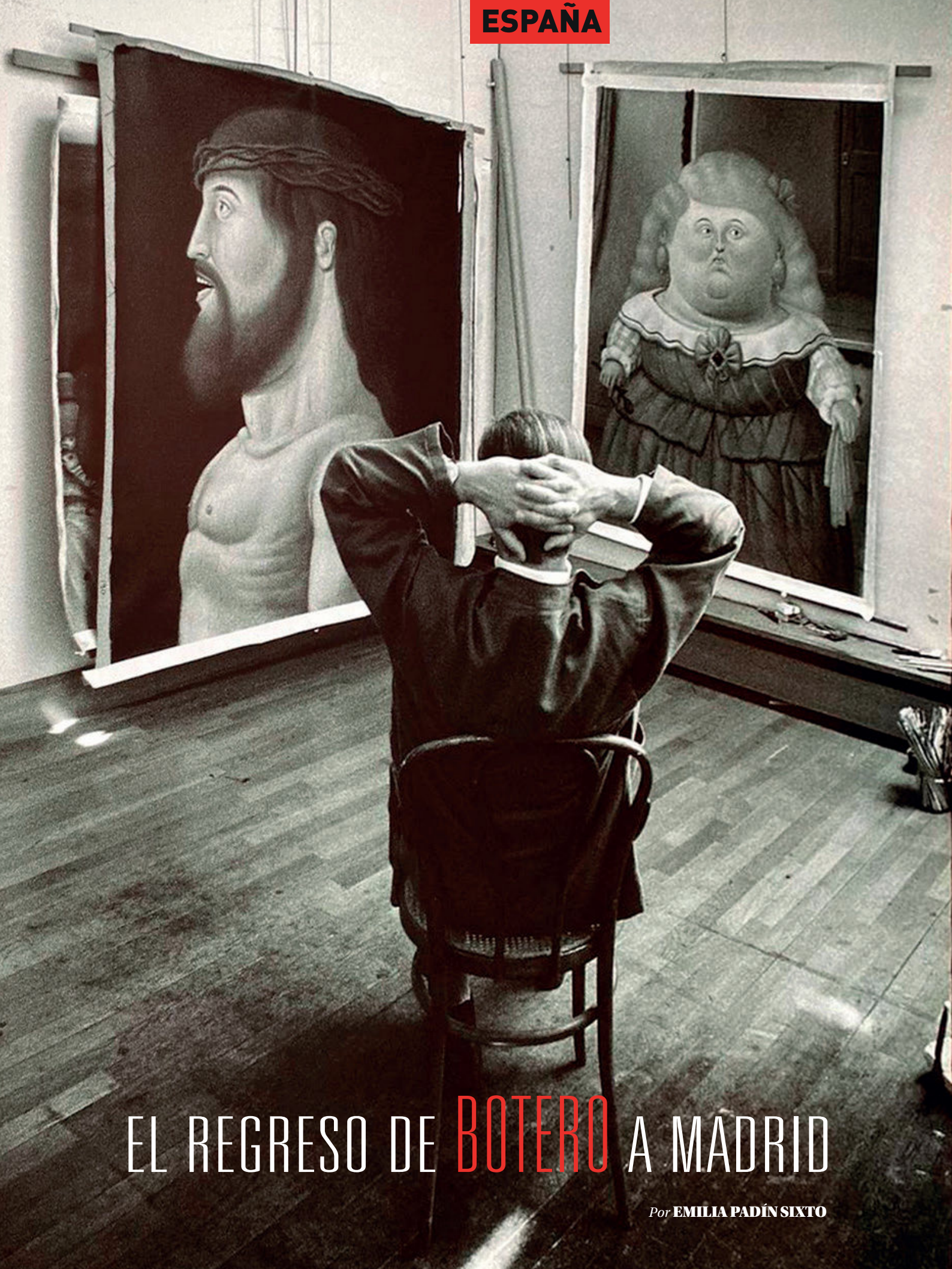
Tu sombra incierta, 2010

Proyección de ventana, 1990

ESPAÑA

EL REGRESO DE **BOTERO** A MADRID

Por EMILIA PADÍN SIXTO

Tras un intercambio y vista para la prensa ha quedado inaugurada en el día de hoy la muestra "Botero. 60 años de pintura" que se podrá visitar en CentroCentro desde el 17 de septiembre y hasta el 7 de febrero 2021.

La presentación estuvo a cargo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a la delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy y la embajadora de Colombia en España, Carolina Barco. Asistieron además la comisaria de la exposición, Cristina Carrillo de Albornoz y Lina Botero, hija del artista.

Levy inició las intervenciones con mensajes de agradecimiento y ofreció detalles de la exhibición en la que es posible ver más de 60 piezas del artista colombiano, hecho que permite una vez más la unión entre ambos países y convierte a Madrid en una puerta para América Latina. De igual manera hizo referencia al hecho de que esta exposición inicia una nueva etapa en CentroCentro, lugar de grandes muestras de la mano de su nueva directora Julieta Sparzza.

Por su parte, Cristina Carrillo de Albornoz, comisaria de la exposición, agradeció al alcalde por su apuesta decidida por el arte y la cultura como eje y luz de Madrid y comentó como hace casi 70 años Botero realizó su sueño de venir a Europa para conocer los secretos de la pintura, anhelo que realizó gracias al Premio Nacional de pintura que ganó. Vino en barco y se enamoró de España.

Botero, quien encontró su voz propia, pues cada artista es y debe ser reflejo de su tiempo, ha expuesto en otras oportunidades en esta ciudad: en 1987 el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía le dedicó una muestra fantástica, más tarde, en 1994, se exhibieron sus esculturas monumentales en el Paseo de la Castellana, y en el 2000 él trajo su colección personal antes de donarla a Colombia. En esta ocasión se trata de la primera exposición retrospectiva que se le hace en años y va a permitir honrarlo como maestro que es.

"Botero. 60 años de pintura" viene en su totalidad de colecciones privadas y está estructurada en 7 secciones temáticas,

las más importantes de su obra: Vida latinoamericana, Versiones, Naturaleza Muerta, Religión, La Corrida, Circo y Acuarela sobre lienzo; esta última resultado de un interesante estudio de la técnica de fresco, que estudió en Florencia.

La muestra fue pensada específicamente para este espacio, pero no se descarta la posibilidad de exponerla en otras ciudades.

Lina Botero intervino para agradecer a los que han hecho posible esta muestra, especialmente a Mario Vargas Llosa por dar a la exposición el texto sobre su padre quien no viajó a España por razones de prudencia, pero le emociona volver a este país.

Se supo, además, que el maestro revisó hasta el último detalle de la exposición, pues según declaró Lina, su padre sigue trabajando con el mismo vigor y emoción que siempre a sus 87 años, como lo muestran las acuarelas que empezó hace apenas un año y reflejan su continua experimentación y la emoción en sus obras.

A Botero, quien asegura que nunca pinta mujeres gordas, sino que pinta mujeres bellas, le interesa el volumen, la interacción de la redondez con la sensualidad y la belleza femenina, según explica Lina, quien además comenta que su padre admiraba el Quattrocento italiano: lo vio mucho en su tour europeo, y esa y otras pinturas históricas le permitieron aprender e interesarse por el volumen.

Durante el encuentro intervino también José Luis Martínez-Almeida, quien aseveró refiriéndose a Botero que "el mundo perdió un gran torero, pero ganamos un gran pintor". De igual manera afirmó que "la cultura es una de las señas de identidad de esta ciudad, y para nosotros era esencial que durante la pandemia se pudiera todavía respirar y vivir cultura".

"Sabemos que es de Colombia, pero le sentimos un poquitín madrileño"- dijo y recordó con emoción la exposición de 1994 y la generosidad del maestro al dejar la escultura "Mujer en el Espejo" como muestra permanente en esta ciudad.

Instó a disfrutar los 60 años de Botero admirando las 67 obras que hoy se exponen y envió un mensaje al maestro con su hija:

"Madrid es profundamente boterista".

Cuando peor está el temporal, cuando más fuerza tienen las olas, es cuando luce más hermoso el Peine del Viento. Pareciera que Chillida lo creó para rivalizar con esa eterna fuerza del Cantábrico que no para de azotar a la bahía de la Concha, en San Sebastián. Y la escultura siempre gana, porque cuando baja la marea, y la espuma desaparece, ella sigue allí, a los pies del monte Igueldo.

Aunque parezcan una, el Peine del Viento es en realidad un conjunto de tres esculturas de acero, de 10 toneladas de peso cada una, incrustadas en las rocas al final de la Playa de Ondarreta. Las dos primeras, situadas una frente a la otra, simbolizan lo que un día estuvo unido, mientras que la más alejada, el horizonte y el futuro. Su instalación terminó en 1977 y muy pronto se convirtió en símbolo de Donostia.

En su antesala, el arquitecto vasco Luis Peña Ganchequi diseñó un anfiteatro de granito rosa, una especie de plaza con diferentes alturas y unas salidas de aire y agua pulverizada (imitando los geisers), que se abastecen de las olas que rompen contra las rocas y las esculturas.

Eduardo Chillida (San Sebastián, 1924-2002) trabajó en esta serie durante cuarenta años (entre 1959-1999). Algunas de sus versiones se pueden ver en el Reina Sofía de Madrid, el Palacio de la Unesco de París o en su museo Chillida Leku, en Hernani, pero con el tiempo, la ubicada en San Sebastián (la XV) se convertiría en su obra más emblemática y reconocida.

Y es que, además de la genialidad de la obra en sí, para “peinar el viento del mar que entra en la ciudad”, está ubicada en “su lugar, en su patria”, en el sitio al que el niño Chillida se escapaba (como todo buen donostiarra) para disfrutar de la libertad que da ese inmenso mar:

VAMOS A PEINAR AL VIENTO, CHILLIDA

Por **YORDANIS RICARDO PUPO**

Fotos @**YRICARDO**

“Este lugar es el origen de todo. Él es el verdadero autor de la obra. Lo único que hice fue descubrirlo. El viento, el mar, la roca, todos ellos intervienen de manera determinante. Es imposible hacer una obra como esta sin tener en cuenta el entorno. Es una obra que he hecho yo, que no he hecho yo”, diría el mejor escultor vasco de todos los tiempos, y quizás, también, el más importante de la España contemporánea.

Viviendo el otoño en Chillida Leku

Por **YORDANIS RICARDO PUPO**
Fotos @YRICARDO

Hace un buen rato que cae una fina llovizna. Faltan apenas quince minutos para que Chillida Leku abra sus puertas y ya estoy aquí. El viaje en autobús desde San Sebastián hasta las afueras de Hernani ha sido muy corto. Apenas hay tráfico en esta fría mañana de octubre.

Desde bajo mi paraguas observo cómo la campiña vasca se va tornando amarilla y ocre. Aunque no lo parezca, el otoño es la mejor época para visitar este país lleno de árboles y aire puro. Bajo este cielo –a ratos gris, a ratos intensamente azul–, la sensación de libertad es inmensa...

En eso pensaba cuando una chica me saluda: “Kaixo. Ongi etorri”. Luego abre las puertas que me llevarán a este maravilloso jardín al que he viajado tantas veces desde las páginas de *Arte por Excelencias* y de la prensa nacional; justamente hace una semana estuvo aquí el Ministro de Cultura español.

Antes de meter mis impolutos zapatos blancos en la yerba mojada, paso por una pequeña galería donde fotos, videos y recuadros informan lo típico: que Eduardo Chillida Juantegui nació en San Sebastián en 1924, que fue un importante escultor y grabador conocido por sus trabajos en hierro y en hormigón, que junto a su mujer Pilar Belzunce crió a ocho hijos, que en 1983 compró este caserío, y que al morir, en 2002, ya había convertido en realidad su utopía de tener “un lugar donde pudieran descansar mis esculturas y la gente caminará entre ellas como por un bosque”.

Vuelvo al exterior justo cuando unos pequeños rayos de sol se filtran entre las nubes. Comienzo a profanar el césped con la alegría del niño que pisa el campo por primera vez, en este caso, un campo repleto de figuras que saciarán mis ansias de conocer la obra del mejor escultor vasco de todos los tiempos, y puede que también, del más importante de la España contemporánea.

En Chillida Leku hay unas 40 esculturas monumentales, repartidas en 11 hectáreas de terreno. Aunque no siguen ningún orden cronológico, su ubicación es premeditada, en diálogo con la naturaleza y con los propios visitantes. Es un museo único, confeccionado en sí mismo como una gran obra de arte, pero sin itinerarios definidos.

“Tendrás que dejarte llevar”, me dice la recepcionista, antes de explicarme que la mascarilla es obligatoria durante todo el recorrido y, además, no está permitido tocar las piezas. “Antes se podía, pero por culpa de la Covid-19 está prohibido; aunque con lo frías que están dudo que te apetezca tocarlas”.

Sonrío, porque sé que las voy a tocar, que no podré resistir la tentación de sentir el alma de estas piedras venidas de muchas partes del mundo, de palpar el óxido del metal que ya forma parte de la obra. Tengo gel hidroalcohólico para lavar mis manos, y de momento soy el único que ronda la pradera.

Pasarán unas dos horas hasta que vuelva a este punto. Las nubes se irán, volverán, llegarán más visitantes... hasta entonces me perderé por la campa donde comienzan a salir pequeñas setas que quieren competir con la majestuosidad de las esculturas; y también por el bosque de hayas y robles que hay tras el caserío.

Caminando sobre ese manto de hojas muertas y castañas maduras, descubro que, definitivamente, el otoño es la mejor época para visitar el País Vasco, aunque sea bajo el paraguas y el sempiterno chubasquero.

Granada ya tiene un festival flamenco

Por YORDANIS RICARDO PUPO

El sueño de Pepe Luis Carmona “Habichuela” y su compadre Santiago Benavides de fundar en Granada un gran festival flamenco es ya una hermosa realidad. La primera edición de MILNOFF derrotó al Coronavirus y las amenazas de lluvia con cinco días y noches repletos de cantes, bailes y toques flamencos en lugares míticos de la capital nazarí.

Previsto para principios de junio, finalmente pudo celebrarse entre el 13 y el 17 de septiembre de 2020, con 5 000 localidades gratuitas y cumpliendo las medidas preventivas y protocolos de actuación para la protección de la salud pública frente a la COVID-19: aforos limitados, geles desinfectantes, mascarillas y asientos asignados en cada concierto, incluso para la prensa acreditada.

Pero a pesar de las restricciones, se vivieron momentos realmente mágicos durante el festival, que tuvo una organización impecable y un cartel de lujo, integrado por más de 20 artistas españoles de primer nivel, muchos nacidos en

esta ciudad o estrechamente vinculados a ella; tanto por pertenecer a grandes sagas flamencas como los Maya, Morente o Carmona/Habichuela, como por la influencia que ha tenido en ellos ese “duende” que habita en las cuevas y zambras flamencas del Sacromonte.

Ya desde la inauguración en el Teatro del Generalife, se sabía que MILNOFF pasaría a la historia como lo hizo aquel Concurso de Cante Jondo –organizado en 1922 por Manuel de Falla y Federico García Lorca, en la Plaza de los Aljibes de *La Alhambra*–, que ha sido también la inspiración de esta cita.

Allí, rodeado de antiguos cipreses y acompañado por más de cincuenta artistas, el cantaor Pepe Luis Carmona puso en escena “In Paradisum”, un poema sinfónico y flamenco, creado en exclusiva para el festival, y dedicado a la memoria de su padre, el destacado guitarrista Luis Habichuela (1947-1993).

Tras esa noche inaugural, MILNOFF se abrió a la ciudad en las plazoletas flamencas (Plaza de las Pasiegas y de

Bib-Rambla, así como el Paseo de los Tristes). Todo un éxito de público, que recibió con los brazos abiertos la música en directo y la vuelta de la cultura a las calles, tras tantos meses enfrentando a esta pandemia universal.

“Parece que hemos cumplido las expectativas y que la ciudadanía de Granada se ha ido maravillada, por lo que habrá una segunda edición. El reflejo de la gente es que quieren MILNOFF, que quieren flamenco en las calles y que el festival está aquí para quedarse”, reconoció Santiago Benavides, uno de los directores del festival.

Las cinco jornadas de MILNOFF se dedicaron a reconocer el aporte de grandes figuras del flamenco como Luis Habichuela (13), Enrique Morente (14), Mario Maya (15), Juan Habichuela (16) y Camarón (17).

La cumbre de estos homenajes fueron las Trasnoches, en el patio del Palacio de los Córdoba, con La Alhambra como telón de fondo, rodeados de granados repletos de frutos y el murmullo de las fuentes árabes... pero el agua tan

presente en esta ciudad vino también del cielo para deslucir lo mejor y más esperado del programa, y en más de una ocasión nos marchamos a medio concierto, mojados y maldicientes.

En el Día de Enrique Morente (1942-2010), sus hijos Kiki y Soleá presentaban su espectáculo “Dos corazones a un tiempo”, pero solo pudimos disfrutar de uno de los corazones. Antes de que Soleá regresara al escenario –estuvo en un primer tema al principio– llegó la lluvia a estropearlo todo y yo me quedé con las ganas de volver a escuchar aquello de “Se parece a los olmos/Este amor tuyo/Que todo es hojarasca/Pero sin fruto...”

También en el homenaje a Juan Habichuela (1933-2016) llovió... pero Marina, Juan, Lucas y Carlos Carmona tuvieron tiempo de demostrar, con sus voces y guitarras, que la sangre de su abuelo sigue fluyendo en las nuevas generaciones y que ya tienen un espacio en la nueva escena del flamenco.

Marina, quien incursiona también con éxito en la canción francesa, resultó un tanto profética al interpretar, magistralmente, el “Ne me quitte pas”, de Edith Piaf.

Tras ella se abrió el cielo... y de nuevo en la última noche, pero esta vez La Fabi y Belén López desafiaron a la lluvia, para manifestar todo su arte, incluso bajo los paraguas –ahí están las fotos para demostrarlo–.

Finalmente, lo único que pudo conjurar la lluvia fue la “Furia Maya” del bailar Juan Andrés Maya, descendiente del gran bailar y coreógrafo cordobés Mario Maya (1937-2008). Nacido y criado en la Cueva de La Rocío, en el Sacromonte, Juan Andrés es, sin dudas, el mejor ejemplo de cómo el flamenco más puro nace en estos barrios gitanos de Granada y se esparce por todo el mundo.

El Festival Flamenco MILNOFF 1922 cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Granada, la Junta de Andalucía, Cervezas Alhambra, Unicaja Banco, Bankia y Caja Granada Fundación, Mercedes Benz y el Hotel Barceló Carmen.

“Con MILNOFF, los últimos coletazos del verano y la entrada al otoño estuvieron llenos de lo más fresco y genuino del flamenco actual, en una ciudad que va más allá de sus barrios y monumentos Patrimonio de la Humanidad y que ahora quiere, también, convertirse en Capital de la Cultura Europea 2031”

Siempre ha sido y será grato escribir mis contares a EXCELENCIAS, donde cultivo unas amistades que, con solidaridad de doble vía, fortalecen mi espíritu guerrero. Sin dudas que la pandemia ha afectado a todos de una u otra manera...aún con nuestra localización geográfica en un curioso cinturón del globo terráqueo donde la pandemia no ha sido tan dura como en otras latitudes

En la franja que pasa por el Caribe, el ardiente sol, el ser isleños y hasta tomar las cosas "de vaina", podría de alguna manera atenuar la virulencia del SARS COV 2 y a pesar de la indisciplina por ignorancia de los más, hemos sido dichosos, pues la asistencia hospitalaria nunca ha sido desbordada y si bien suben los casos, los fallecimientos no son tan altos como los agoreros vaticinios

Siendo una persona de altísimo riesgo, de casi 80 años, asmático, alérgico, me he impuesto un aislamiento obligado, prácticamente total, pues sólo comparto la vivienda con mi esposa que también tiene aumentados los riesgos y restringidas sus salidas.

Afortunadamente todas nuestras necesidades están cubiertas, cuando alimentos y medicamentos nos los traen a un área de recibo preconcebido, donde son cuidadosamente fumigados antes de entrar a la casa, y estando al sol por lo menos veinte minutos.

En lo personal, no he sentido el rigor del evento por varias razones: tengo una casa grande con espacios diversos, los cuales alterno hasta en la dormida, un solar grande contiguo con mi taller también amplio que me ha permitido trabajar a diario, hacer caminatas de tres kilómetros diarios al sol, ejercicios de judo y meditación con mucho tiempo para repasar literatura, hacer videos de mis técnicas y ponerme al día con una infinidad de proyectos atrasados pendientes.

El encierro obligatorio me sorprendió lleno de materiales, barros, esmaltes, óxidos y me trajo TIEMPO, tiempo para no hacer nada, haciendo!

Armo cuatro libros: 50 años de "garabatos" o dibujos de mis cuadernos, empezando por el año 1965, con años de dos o más cuadernos, lo que supone unos cuatro o cinco mil dibujos que habrán de ser manejados y seleccionados por un curador entretenido.

La reimpresión de mi *Manual de Fotografía Deportiva*, un libro de poesías y otro libro de fotos de deportes realizadas por mí en la etapa 1964-1984. Organizo con cuidado y apoyado en abogados norteamericanos un sometimiento a Diego Costa Peuser, editor argentino de ARTE AL DIA, radicado en Miami, el cual me estafó al no cumplir desde hace 5 años con el compromiso de reimpresión de mi libro *IDENTIFY IDENTIFY*, Premio Nacional de Literatura 2010, y luego de haber recibido los honorarios de avance estipulados.

Y no sólo la estafa se llevó a cabo, sino que al día de hoy incumple el enviarme las matrices de esa publicación con fines de una necesaria reimpresión que lectores demandan.

Al mismo tiempo preparo dos exposiciones para el 2021, una que título "AON SAGGAR", de mis populares perros mudos

AVATARES

CIENCIA Y ARTE EN UNA PANDEMIA

Por **THIMO PIMENTEL MD**
Fotos **MARIANO HERNÁNDEZ**

taínos y la otra "ARRESTO DOMICILIARIO" con obras de investigación matérica que me ha permitido el encierro y que he disfrutado a plenitud.

Todo lo anterior ha estado apoyado en un reforzamiento médico para fortalecer el sistema inmunológico, con ejercicios físicos y alimentación balanceada. Ya con 79 años debo cuidarme más, con más de 120 días de cuarentena que no he salido para nada....comida y todo lo demás que se me antoja se suple sin necesidad de contacto humano con el exterior.

Al no tener salidas ni contacto social, me propuse al mes hacer símil con Howard Hughes, y desaprensivamente abandonar la vanidad personal dejándome una copiosa barba....la cual ya me está cansando y posiblemente desaparezca en breve, guardando algún blanco bigote como recuerdo y el abandono corporal, no es sugerido, pues matiza la mente con pensamientos negativos contrario "al secreto" que se basa en atraer lo positivo. Este cambio será otra variable que alimentará mi ego, y al romper el hacer más de lo mismo, establecer nuevos patrones de programación, hará que el confinamiento sea aún más llevadero y con experiencias a contar y como ven me harían falta tres meses más de cuarentena que de seguro feliz pasaría al menos hasta diciembre, para completar cada uno de los proyectos propuestos y algunos que surgen al paso de los días.

Es curioso, pero la tecnología para un análogo mortal como somos, ha sido un apoyo invaluable para llevar a cabo acciones gastronómicas diversas preparando platillos exóticos como mi receta de lerenes con caviar, o haciendo dulces e inclusive licores de las frutas de mi patio.

El encierro (bendito encierro), nos llegó justo pasando otra cuarentena en un proceso de sanación de un divorcio, para cerrar el despido de una compañía fundada acompañando unos amigos y a la cual invertí cuarenta años de mi vida, para hacerla grande... De buenas a primeras en el pasado diciembre, apenas a dos meses de la llegada del virus, los nuevos dirigentes decidieron cesantearme y "me vi en la calle" cuando al salir el sol un día me dio en la cara un desahucio no anunciado.

Pero será, lo sé muy cierto que "Dios aprieta, pero no ahorca..." y como todo en esta vida es pasajero, me di un descanso mental de dos semanas, compré muchos químicos, camiones de barro sin procesar, pedí esmaltes cerámicos a EE.UU. y acumulé 26 libros que tenía pendientes de manosear por vez primera o releer algunos, entre los cuales había dos novelas de la excelsa periodista cubana Marta Rojas *El equipaje amarillo* donde curiosamente aparezco como Thi Mo Yuan, y *Las Campanas de Juana la Loca* que por dos ocasiones quise volver a leer.

Y digo bendito encierro, porque vino a llenar un montón de "pendientes" que debido a la dedicación a mis compromisos laborales y empresariales había postergado. Han pasado más de 120 días y aún me harían falta unos cien días más para con trabajo diario tratar de, al menos, "empatar" esos compromisos en deuda.

En el arte empecé a elaborar los reclamados videos de modificaciones a técnicas cerámicas como el Raku, el Sagar y el Barro Papel, di rienda suelta a nuevas investigaciones para empezar a organizar dos exposiciones para finales del 2021, y mi trabajo de taller se hizo cotidiano en "covidianidad" con días de labor de seis de la mañana a ocho de la noche, así como un par de horas para ejercicios físicos al caminar tres kilómetros diarios al sol, ejercicios de judo, meditación y una ingesta alimentaria adecuada que sostuviera la carga energética diseñada médicamente.

En este programa intenso de "okupa" se nos ocurrió el programa COVI D'ART, diseñado para ayudar a los artistas y artesanos con necesidad y dificultad para exhibir obras o venderlas. En este intento digital presentamos el artista, sus obras y la manera de que los lectores puedan contactarlo personalmente y adquirir "a precio de coronavirus" obras que normalmente tienen más valor en el mercado tradicional de las galerías de arte y las exposiciones.

No podía dejar de lado al ARTE FURTIVO, un ejercicio de vida que ya cumplirá ocho años y justo antes de la cuarentena elaboré una pieza nueva, el "ñoñovirus" de la cual solo pudo colocarse uno que se encontró en plena cuarentena mientras también quedaba escondido un cíclope que hasta hoy se esconde, pues no se han dado las pistas.

Otra obra frizada y ahora reiniciada aunque ralentizada, ha sido el mural para el Jardín Japonés, en homenaje al Sensei Mamoru Matsunaga, a el cual hace unos días le colocamos un mural circular.

En breves semanas esperamos entregar al pueblo de Israel el mural circular "SOSÚA", en recordación a los inmigrantes judíos que fueron recibidos en esa comunidad cuando el mundo entero rechazaba acogerlos.

En medio de la pandemia hay que consignar que el ministro de Cultura, Arquitecto Eduardo Selman Hasbún, gestionó con el gobierno central una ayuda económica traducida en la adquisición de productos comestibles de primera necesidad a unos 666 artesanos y artistas de todas las áreas, listado aprobado solamente para aquellos con necesidad extrema durante la visita del virus.

Alternando los días de regalo reservamos los sábados para la agricultura y disfrute mental de la naturaleza, alimentando y cuidando de especies raras en extinción como las pereskias, la pitanga, el lerén, el tomate de árbol, el lulo, la curuba, el hicaco, el cundiamor y la avellana criolla entre otras... Los domingos, días de descanso, se procura un convite entre cuatro amigos por teleconferencia, se repasa la literatura periodística de la semana, y en la tarde se escriben artículos para mi página THIMO PIMENTEL en Facebook, se editan fotos, se derraman lágrimas por amigos idos en la pandemia, se recrean amores viejos y nuevos teniendo fe en que al día siguiente será lunes con sol para empezar otra semana productiva.

Es de agradecer sin mezquindad, la suerte que hemos tenido de seguir vivos, de disfrutar del tiempo transcurrido en un entorno paradisíaco donde mi reclusión de preso de confianza tiene una casa amplia, tecnología disponible, agua, luz, un terreno para disfrutar, amor y amores, amigos, la naturaleza y mi taller porque todo junto se escribe separado y separado todo junto.

La cultura ha sufrido mucho con la pandemia, museos, teatros, galerías cerradas y muchos artistas en depresión ha sido una constante, sin embargo la tecnología ha permitido con los "webinarios" (*), paseos virtuales y videos instructivos, paliar la influencia negativa del encierro.

Lo triste ha sido perder en el camino artistas visuales de la talla de Iván Tovar, Jorge Severino, ambos Premio Nacional de Artes Visuales, Alberto Houellemont, la diseñadora y amiga cercana Jenny Polanco, José Ignacio Morales "El Artístico", Clara Herrera, ausencias por fallecimiento que han conmovido al mundo de la moda y el arte nacional.

Otra gran pérdida, quizás la mayor y primicia noticiosa, es el abandono de la Escuela de Diseño Altos de Chavón, de su recinto principal donde nació hace 44 años, en Altos de Chavón, en la ciudad de La Romana. La escuela de diseño afiliada a Parsons School of Design de Nueva York y otras escuelas de diseño ubicadas en Francia y Japón, se inauguró oficialmente en 1982.

Ahogada económicamente desde hace unos años, la pandemia le ha dado la estocada final y ha tenido que dejar ese mágico y maravilloso enclave, para solo seguir operando en su recinto de Santo Domingo, capital. La pérdida de "Chavón en Chavón" es un duro golpe a las artes nacionales que nos entristece a todos, se pierde así un Centro Cultural, el Museo Arqueológico Nacional, y la llamada Ciudad de los Artistas; sin olvidar su anfiteatro, escenario de grandes acontecimientos artísticos. El 2020 será tristemente recordado por las pérdidas en vidas de nuestros artistas, provocadas por la pandemia, y la catastrófica y sensible pérdida de Chavón, la Escuela de Diseño de Altos de Chavón.

Ahora deberá recomponerse el universo del arte y del turismo, replanteándose nuevas estrategias, y al igual que todas las demás actividades del diario vivir, deberán ser motivo de una reingeniería conceptual... donde lamentablemente el distanciamiento que te protege de un virus, sirve paradójicamente de abono a un terreno que recibe a otro agresor de más cuidado, pues puede atacar y llegar a tu mente para causar daños crónicos e irreversibles.

El síndrome de “la cabaña” (***) luego de un encierro largo o de alguna manera un “arresto domiciliario” no consentido, no deseado,...imprevisto, y a todas luces temerario está acompañado de las tres “T” temor, tedio y tristeza

Agravado por una serie de efectos no deseados y complejos en la pandemia, que al ser superada la misma para convertirse en endemia harán impredecibles las implicaciones y consecuencias para mentes débiles o no programadas que deben afrontar serias crisis en un proceso de recuperación incierto, vulnerable y frágil.

Pero es pertinente hacer hincapié en la salud mental: Los italianos tienen una frase mágica “il dolce far niente”, que más o menos significa disfrutar del placer de no hacer nada.

A esos que piensan que el tiempo es solo dinero, estar sin hacer nada les parecerá una locura, sin embargo, el tiempo no es dinero, el tiempo es vida, el tiempo es oro, pero dependiendo de cómo se use. En la actualidad y antes del coronavirus el monstruo dominante usa sus engranajes más aceitados para suprimir la humanidad y el humanismo. Y se convierte en una trampa la ambición desmedida por el dinero, por lo material que en muchos casos es trampa diseñada para que sea ganancia de terceros.

Perder el tiempo, cambiando de actividad, o simplemente no hacer nada es tan importante como aprovecharlo trabajando. La importancia del descanso, la relajación y el sueño, activan en el cerebro la red neuronal por defecto que es, precisamente, la que se pone en marcha para producir las ideas más originales y creativas.

Los “milenials” de hoy y los “pandemics” post COVID, están y estarán condicionados por la inmediatez.... “Aquí te pillo, aquí te mato” y algunos lo etiquetan como “latencia cero” (***) incluso convencidos de que tecnológicamente eso es imposible.

El coronavirus ha demostrado una vez más que las prisas solo nos sirven para una cosa: para llegar antes al lugar equivocado.

Relajarse de verdad, cambiando de actividad y practicando el “pluri-ocio” es la más efectiva vía de relajación, desconectándonos por completo del trabajo como tal, y dedicándonos a actividades regeneradoras y pasionales como el disfrute de la naturaleza, de la buena música sin hacer nada, la pintura, el arte en general, que lleva a la eliminación del tedio mental, consiguiendo un estado emocional más positivo para transportar el efectivo equilibrio psicológico emocional venciendo la impotencia intelectual que nos arropa.

Es en sí una osadía del Grupo EXCELENCIAS, un loable atrevimiento, el mantener todo su arsenal de publicaciones y haber estado presente acompañándonos, virtualmente cercanos para aliviar ese peligroso estado de indefensión ante algo que no tenemos manera de combatir y que no podemos controlar.

Desde el más humilde de la familia EXCELENCIAS hasta la cabeza que la dirige, vaya nuestro agradecimiento y el fuerte abrazo prohibido, por demás más emocionante.

Finalmente decirles que para nosotros este confinamiento siempre fue abordado con la filosofía del samurái (Bushido) (****), provocando y haciendo efectos del defecto, moldeando la

mente, disfrutando lo gratis de la creación que pocos valoran... un amanecer, una luna llena de esperanza, los colores del atardecer, una flor, la magia y potencia de una semilla sembrada, al amor al arte, a la amistad, a la solidaridad, al amor mismo, a los que se aman, al perdón, y con pasión a la libertad individual, el don más preciado que algunos perdieron hace mucho al querer ser prisioneros de sí mismos.

Una batalla más que luchamos, esta vez como “pendejos”... desde lejos, porque a veces se ganan las batallas evitándolas. Con placer y a la vez honrados, externamos pareceres en exclusiva a EXCELENCIAS saludando el esfuerzo de sus soldados por el arte y sus dedicados esfuerzos de aportar cultura como soporte para superar los momentos de incertidumbre que nos trajo la pandemia...preparándonos un poco para las otras que vendrán! ☺

(*) Webinars = (webinar) Seminarios en la web

(**) Síndrome de la cabaña (Cabin fever) = cuando se experimenta miedo por salir a la calle. Miedo a contactar con otras personas fuera de las paredes de nuestra casa, temor a realizar actividades que antes eran cotidianas como trabajar fuera de casa, coger medios de transporte público, relacionarnos con otras personas conocidas. Aquel que experimenta el “síndrome de la cabaña” puede experimentar ahora,

por un lado confort, seguridad y tranquilidad en las actividades en casa a la vez que ansiedad, evitación e irritabilidad por el mero hecho de pensar en salir a la calle o retomar la vida que tenía antes del confinamiento. (***) latencia cero = algo que muchos ingenieros informáticos rechazan y dicen no existe latencia 0, que sería mejor llamarle “monitorización directa”

(****) Bushido = El Camino del Guerrero

THIMO PIMENTEL, MD
PREMIO NACIONAL DE ARTES VISUALES 2016.

VANESSA PEY

I D E N T I D A D E S A M B I G U A S

Por RAMÓN CASALÉ SOLER

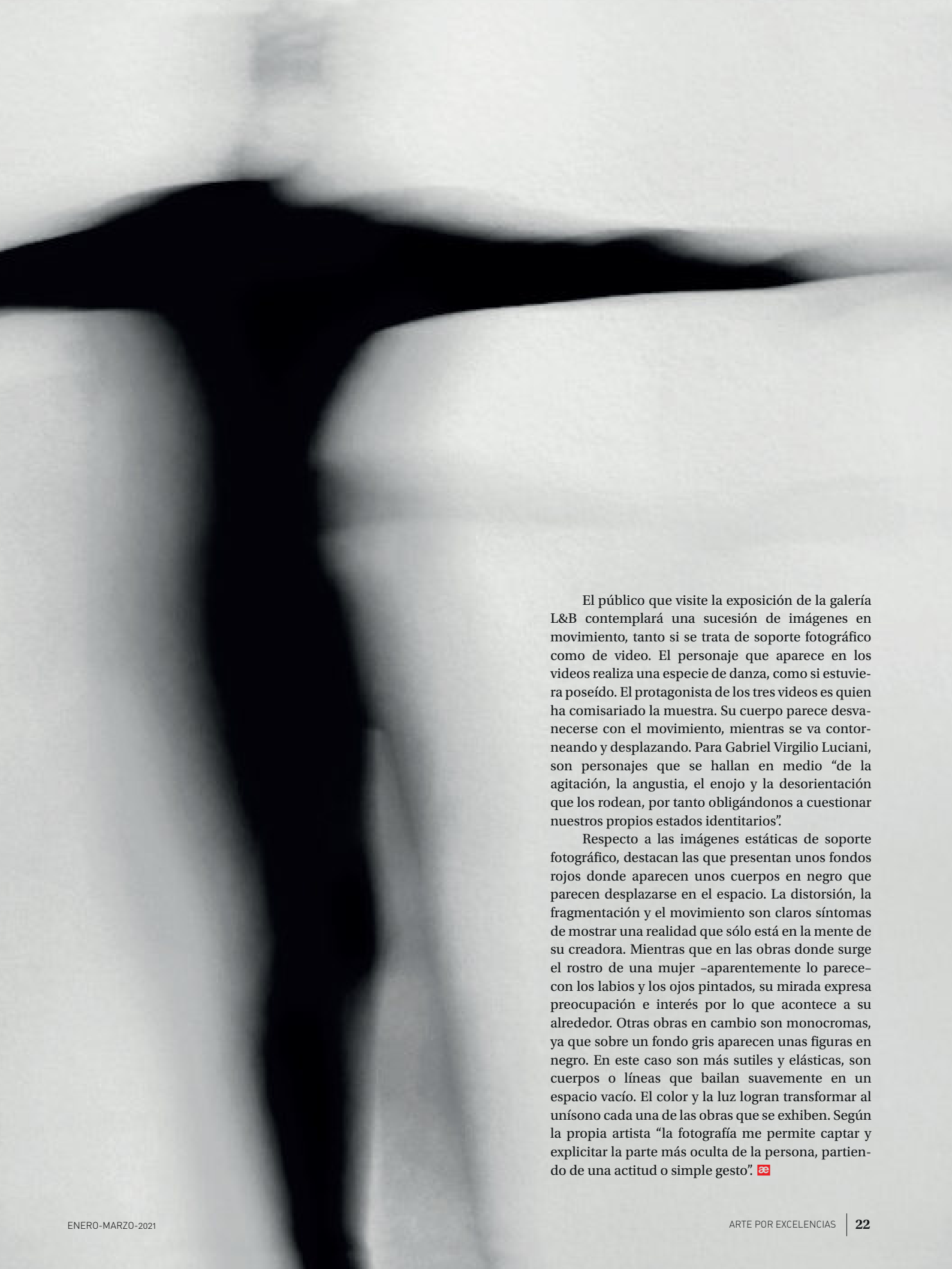
A diferencia de otras ferias internacionales que solamente se han celebrado digitalmente, LOOP Barcelona también ha podido hacerlo de modo presencial, aunque de manera diferente a ediciones anteriores, cuando las galerías ocupaban las habitaciones de un hotel céntrico de la ciudad. En esta ocasión ha sido el Museo de Historia de Catalunya, que ha cedido una parte de sus salas para que se instalaran 16 galerías, las que junto con 60 espacios más repartidos por toda la ciudad, como por ejemplo Arts Santa Mònica, y se expusieran los trabajos de los 160 videoartistas participantes. Asimismo, la existencia de una plataforma digital, en la que han concurrido otras 28 galerías, ha permitido que el público se acercara a las obras desde la distancia

Para el galerista Carlos Durán, que codirige LOOP Barcelona junto con Emilio Álvarez, esta nueva experiencia, a pesar de las dificultades que han tenido que solventar, la considera positiva, ya que ha servido para que el público y el coleccionista local se hayan acercado a las propuestas presentadas por los videoartistas. Aún no se han ofrecido datos respecto a las ventas, pero tenemos constancia de que han adquirido obra el MACBA y la Fundación La Caixa, entre otras instituciones. Según el comisario y promotor cultural Lluçia Homs, la feria se “plantea como un modelo a seguir para entender que, incluso cuando se trabaja desde el plano internacional, se ha de cuidar la mirada sobre el próximo. Porque todo está por hacer y todo es posible...”

Dentro de este apartado, la galería L&B presenta el trabajo de los últimos tres años de la artista pluridisciplinar Vanessa Pey (Tarragona, 1973), con el título de Facing Discontinuity (Afrontar la discontinuidad), comisariada por Gabriel Virgilio Luciani, en la que se exhiben tres videos y una serie de fotografías de grandes dimensiones, que según Luciani, la artista “con su ojo postrock, postpunk y postgoth, nos invita a acompañarla a ella y a su reparto de sujetos en una indagación textural a raíz de la faceta más intangible y más perpleja del ser humano: la identidad”.

Vanessa Pey se interesó por la fotografía a principios de los '90, siguiendo el camino de su padre, el también artista multidisciplinar Marcel Pey. Su formación académica no procede del campo del arte, sino de las leyes, ya que se licenció en Derecho, y luego realizó un Máster en Publicidad. Ha obtenido diversos premios y becas, entre los que destacan la Muestra de Fotografía Joven de la Generalitat de Catalunya y el de la Beca de Artes Visuales de los Premios Reus. Su obra se ha podido contemplar en diversas ciudades españolas, así como en Alemania, Holanda, Francia y Canadá. Ha participado en ferias internacionales: Art Cologne, ARCO i New Art. Su primera exposición individual fue en 1998, en Fotocentre Prim de Lleida, dentro de la Primavera Fotográfica de Catalunya.

Desde siempre su obra se ha movido en el terreno de la representación de la figura humana, principalmente femenina, sobre todo en la década de los '90, ya que posteriormente la figura masculina también es protagonista. Por ello, en sus trabajos se advierte una cierta ambigüedad, ya que en realidad no sabemos con certeza el sexo de los personajes que aparecen en las fotografías y videos. El desnudo femenino es una forma de ver la realidad dentro de una óptica donde aparece el cuerpo de una mujer sobre un fondo oscuro, por lo que el movimiento –siempre presente en su obra– la luz y el entorno es donde acontece todo.

El público que visite la exposición de la galería L&B contemplará una sucesión de imágenes en movimiento, tanto si se trata de soporte fotográfico como de video. El personaje que aparece en los videos realiza una especie de danza, como si estuviera poseído. El protagonista de los tres videos es quien ha comisariado la muestra. Su cuerpo parece desvanecerse con el movimiento, mientras se va contorneando y desplazando. Para Gabriel Virgilio Luciani, son personajes que se hallan en medio “de la agitación, la angustia, el enojo y la desorientación que los rodean, por tanto obligándonos a cuestionar nuestros propios estados identitarios”.

Respecto a las imágenes estáticas de soporte fotográfico, destacan las que presentan unos fondos rojos donde aparecen unos cuerpos en negro que parecen desplazarse en el espacio. La distorsión, la fragmentación y el movimiento son claros síntomas de mostrar una realidad que sólo está en la mente de su creadora. Mientras que en las obras donde surge el rostro de una mujer –aparentemente lo parece– con los labios y los ojos pintados, su mirada expresa preocupación e interés por lo que acontece a su alrededor. Otras obras en cambio son monocromas, ya que sobre un fondo gris aparecen unas figuras en negro. En este caso son más sutiles y elásticas, son cuerpos o líneas que bailan suavemente en un espacio vacío. El color y la luz logran transformar al unísono cada una de las obras que se exhiben. Según la propia artista “la fotografía me permite captar y explicitar la parte más oculta de la persona, partiendo de una actitud o simple gesto”.

CUBA

La escena frente a la pandemia

Por **MARILYN GARBAY OQUENDO**

El 2020 ha sido un año tremendo para las artes escénicas. La pandemia provocada por la Covid-19 ha dejado duras secuelas para el mundo, y obligó al cierre de los teatros. La necesidad de establecer la distancia física para preservar la salud exigió desplegar la imaginación creadora buscando mantener el contacto con el público. Las redes sociales se convirtieron en escenarios teatrales virtuales, espacios de interacción y de intercambios.

Teatro Tuyo, de Las Tunas, bajo la dirección de Ernesto Parra fue de los primeros en apropiarse del ciberespacio. Payasos a domicilio convocó a niños y padres, llevando un mensaje de esperanza, y para la televisión crearon La casa de Papote. La temporada en la sala del grupo de la obra Charivari, tras la reapertura de la ciudad oriental, se ha convertido en un suceso de público.

Teatro de las Estaciones desplegó numerosas acciones cuyo impacto perdurará por largo tiempo. Rubén Darío Salazar y Zenén Calero recibieron el Premio Nacional de Teatro 2020 en plenitud creativa.

Ellos son los autores de la serie Los títeres del mundo, recorrido por las tradiciones titiriteras del planeta, que puede verse en las redes sociales y en la televisión. También de Corazón feliz, programa que trae de vuelta a la pantalla doméstica las canciones clásicas para niños.

Durante los días de encierro, la televisión retomó el espacio del teatro para estrenar 6 obras producidas entre el CNAE y el ICRT. En privado con la reina, montaje de Jorge Mederos e interpretado por Mayra Mazorra, fue muy bien acogido. La mirada a la biografía de Celeste Mendoza, figura relevante de la música cubana, fue seleccionada para el Festival Virtual Internacional de Teatro Estación México 2020.

El Guiñol de Guantánamo celebró 50 años durante la cuarentena, para celebrarlo desarrollaron una singular estrategia: enseñar a diseñar y construir títeres a través de las plataformas digitales. El Estudio Teatral Macubá organizó, como parte del programa del Festival del Caribe, el encuentro El teatro popular en tiempos de pandemia, en coordinación con el Taller de Teatro Popular del Caribe, en el cual confluyeron teatristas de toda la región.

Danza en días de Covid 19

Por **MARILYN GARBEY OQUENDO**

Para la danza toda, el efecto de la pandemia ha sido muy duro. La danza reclama cuerpos entrenados, capaces de desplegar extrema física en escena. Los bailarines debieron prepararse en casa, y crearon las condiciones para evitar lesiones.

Facebook fue el espacio para repasar la historia del Conjunto Folclórico Nacional. El maestro Alfredo O'Farrill, quien fuera protagonista de grandes momentos de la agrupación, compartió en su muro la biografía de sus integrantes, gran aporte porque es tarea pendiente el registro de la trayectoria de la danza folclórica cubana. Con idéntico objetivo laboró Ernesto Llewelyn, director del Ballet Folclórico Babul, de Guantánamo, quienes se distinguen por teatralizar las danzas tradicionales del oriente del país.

Acosta Danza arribó a sus primeros cinco años de trabajo con la noticia de que su director, Carlos Acosta recibía el codiciado Premio Dance Magazine. Lizt Alfonso ocupó las redes con mensajes solidarios y fragmentos de obras que fueron muy bien acogidas en los teatros. Leiván García, Primer Bailarín del Conjunto Folclórico Nacional, estrenó en Facebook una coreografía a la memoria del Caballero de la Rumba Miguel Ángel Mesa Cruz. Danza Contemporánea de Cuba compartió en la televisión las clases de la técnica cubana de danza moderna, con la que se han formado bailarines de alto nivel técnico e interpretativo.

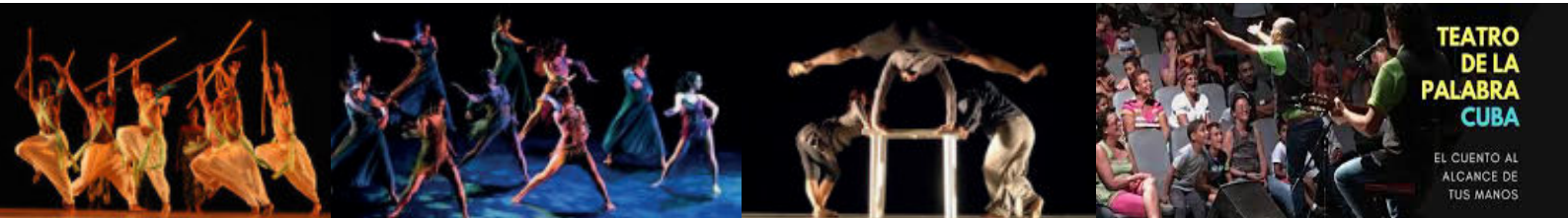
En plena pandemia alegró saber que el afamado Premio Positano de la Danza Leónide Massine 2020, de Italia, reconocía

a la Escuela Cubana de Ballet al distinguir en su selecta nómina a Viensayg Valdés y a Alejandro Virelles, al tiempo que festejaba el centenario de la gran Alicia Alonso. El maestro Johannes García, director de la Compañía de Danzas Tradicionales de Cuba JJ, quien fuera Primer Bailarín del Conjunto Folclórico Nacional, se acreditó el Premio Nacional de Danza 2020.

El teatro y la danza encuentran su definición exacta en el contacto con los espectadores, son artes que alcanzan su sentido en el calor del diálogo humano. La pandemia impide el contacto físico. Los teatristas, bailarines, artistas circenses, cantantes líricos se vieron imposibilitados de acudir a los salones de ensayo. En tan dura circunstancia fueron respaldados por el Estado, que mantuvo los salarios y protegió a los más vulnerables.

Numerosas son las muestras de solidaridad de teatristas y danzantes con los más necesitados, con quienes viven en condiciones precarias, con el personal de la salud. Los actores de *La isla en la maleta* promueven mensajes de salud para los niños a través del dibujo animado *Tito*, reacciona. Teatro de la palabra narra cuentos en su canal de Youtube. Danza Espiral y el Mirón Cubano se presentan en los barrios más alejados del centro de Matanzas.

Al reabrirse las salas, siguiendo estrictos protocolos de seguridad e higiene, se ha producido un respaldo extraordinario del público a sus artistas. En Camagüey, por ejemplo, Teatro del Viento estrenó *To Ta Bien*, escrito y dirigido por Freddy Núñez y de inmediato se agotaron las entradas.

El editor ¿Si tiene Quien le Escriba

Por **Francesco Rossini**

FERIA ARCO MADRID en la capital ibérica.

ADRIÁN LÓPEZ, finalista al premio SGAE 2021.

► Lo obvio de la pandemia de la Covid-19 es que nos puso de frente a la era de la virtualidad, e institución o certamen que no asumió el reto, no ha existido ni desde casa. Una larga ovación desde *Arte por Excelencias* a los que cumplen más de un año dando vitalidad a sus sitios web y redes para que no exista Apagón Cultural.

► La Semana del Arte ZONA MACO en Ciudad México vuelve a recibir a *Arte por Excelencias* entre sus media partners. Está anunciada entre el 27 de abril y el 2 de mayo, y figuraremos en su catálogo con una página a color. Consistirá en proyectos especiales de expositores mexicanos presentados en galerías de Ciudad México, y según sus organizadores la propuesta “tiene la finalidad de continuar con la difusión del arte y el coleccionismo en México, centrándose en la escena local” para fortalecer “el sentido de comunidad entre galeristas, artistas, coleccionistas, diseñadores, accionistas, profesionales y público”.

Nos complace sobremanera acompañar al evento en esta circunstancia de la pandemia y haremos lo imposible para que nuestros colaboradores allí y nuestras revistas en físico circulen en las actividades anunciadas. El sitio www.zonamaco.com contiene más noticias sobre este nuevo propósito que respaldaremos. Como ya es público, la feria Zona Maco, que se promueve como la feria de arte más grande de Latinoamérica, ha sido pospuesta para la primera semana de febrero del 2022.

► Gran noticia para estos días de final de marzo ha sido el comunicado de la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) sobre los cuatro finalistas del IV Concurso SGAE para obras de jazz Teté Montoliu 2020-2021, un evento que premia la mejor obra, no un autor, y que tiene el propósito de reconocer la creación de los compositores de este género, según www.fundacionsgae.org

Entre 151 obras candidatas, fueron seleccionadas las de los compositores españoles Pablo Gutiérrez Calvo y Juan Méndez, el cubano Ruy Adrián López (Nussa) y el uruguayo Fernando Michelín. Desde ya estamos a la expectativa de este 9 de abril cuando está anunciada la final en la Sala Berlanga, de la capital madrileña, para un certamen que reparte más de once mil euros entre sus galardones...

► Las noticias que se inducen a la web y buscan crear sinergias en medio de la parálisis de medio planeta, dicen que en el Reino Unido ya se agotaron las 170 000 entradas para el festival Live Nation y su subsidiaria Festival Republic en el próximo verano inglés.

Lo dice el reporte de www.industriamusical.es bajo la firma de Julia Hernández Ruza, quien parece verdaderamente animada sobre el despliegue de vacunas en ese país -BBC publica que más de 18 millones ya tienen una dosis de la primera-, y confirma las declaraciones del primer ministro británico a finales de febrero sobre una hoja de ruta para la reapertura de grandes eventos musicales sin límites de audiencia a partir de junio.

Otro gran festival de la misma partida, Creamfields, autodenominado *La Fiesta del Verano* que es más centrado en la música electrónica igual puso a la venta las entradas para finales de agosto, y se agotaron en tiempo record. Como el tema es de revivir a toda costa, el CEO de Live Nation, Michel Rapino reafirmó que los negocios se replantearán con un enfoque mayor en la tecnología. “Todavía no estamos seguros de si esto (los conciertos por streaming) es un negocio o una funcionalidad extra”.

► Galerías Génesis cumple 20 años en Cuba y su programa de conmemoraciones se inició con sendas exposiciones en línea tanto en la Galería Habana como en la galería La Nave. Imitación a la vida del artista Luis Gómez fue la primera en abrirse por la modalidad online y transmitida por streaming, y la segunda fue una colectiva de jóvenes artistas, bajo el título Paisaje, Retrato y Naturaleza muerta.

► La IX ART LIMA se programa de manera presencial del 4 al 8 de noviembre y extiende a abril las propuestas de inscripción a la edición proyecto Bicentenario de la Independencia del Perú. Anunció un nuevo evento en línea para septiembre como la primera edición del Festival de Videoarte, para galerías consolidadas y emergentes, proyectos autogestionados e instituciones con pago de inscripción entre mayo y junio del presente año, en tanto mantendrá la III edición de Gallery Weenkend.

Su equipo multidisciplinario renueva su propuesta en medio de los tiempos de Pandemia: inició cursos virtuales de herramientas de gestión y ofrece igualmente promoción gratuita de exposiciones, portafolios de artistas y proyectos culturales seleccionados por su comité curatorial; además de consultoría en marketing cultural, relaciones públicas y prensa a toda aquella entidad interesada en proyectos artísticos, al ofrecerle soluciones estratégicas a la medida. Más en www.feriadeartedelima.com

► ARCO MADRID quiere en su aniversario 40 facilitar una recuperación del mercado de las ferias de arte, según ABC, porque ha visto cómo la Covid-19 pone en jaque a muchas galerías, y por esa razón trasladó sus fechas por primera vez en su historia a este verano, del 7 al 11 de julio.

Como se trata de una feria de arte que deja beneficios medios de más de 4 millones de euros, ARCO MADRID se desarrollará con restricciones de aforo vigentes y medidas de distanciamiento entre los asistentes. Hoy es el segundo gran evento del Recinto Ferial IFEMA en la capital ibérica, sólo antecedido por la Feria de Turismo de España, FITUR.

No hay mucha información disponible sobre cómo será ARCO este verano, por sobre el anuncio de que reunirá a una selección de grandes nombres del galerismo internacional y que han tenido presencia en la feria a lo largo de su trayectoria. Puede recapitular información en www.ifema.es/arco-madrid

28a Feria de ESTAMPA MADRID a celebrarse en IFEMA.

► Y la 22ª. Biental Internacional de Humorismo Gráfico de San Antonio de los Baños logró realizarse de manera virtual con el envío de más de 1 702 obras de 52 países, lo que permitió seleccionar unas 220 obras, de más de 150 artistas. Las obras están expuestas en el Museo del Humor y el catálogo está descargable en www.cubaperiodistas.cu

► ESTAMPA MADRID continúa desarrollando su edición especial anunciada por sus organizadores del 8 al 11 de abril. Un encuentro que tiene como objetivo reactivar el galerismo en España y ofrecer un entorno seguro en IFEMA con todas las medidas sanitarias y los protocolos de seguridad. La artista valenciana Victoria Civera será la invitada especial de Estampa, y el programa general y las secciones comisariadas continúan refiriendo la posible presencia de ochenta galerías nacionales e internacionales.

Como es público en su sitio web, el comité organizador de Estampa Madrid anunció desde octubre del 2020 la posposición de la 28ª. feria que se celebraría en el pabellón 6 de IFEMA. Los premios de adquisición y residencias artísticas que se otorgan en Estampa Madrid continúan destacándose por su cuantía y relieve. Para más detalles organizativos pueden escribir a patricia.gallo@ifema.es

► ¡Arrivederci, amigos de *Arte por Excelencias!*

COLECCIÓN BASSAT DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CATALUNYA (1990-1999)

Por **RAMÓN CASALÉ SOLER**
Fotos @YRICARDO

La Colección Bassat está considerada como una de las mejores de arte catalán contemporáneo, con unos fondos alrededor de 3000 obras entre pinturas y esculturas, sin contar la obra gráfica. De hecho, cubre el vacío existente entre el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) y el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), ya que muchos de los artistas presentes en la colección no figuran en ellos.

La colección está ubicada en Mataró, ciudad cercana a Barcelona, y tiene su sede en un edificio modernista construido por el eminente arquitecto catalán Antoni Gaudí. Se trata de una nave de blanqueo de algodón perteneciente a la Sociedad Cooperativa de la Obrera Mataronense, que es el primer edificio que erigió Gaudí en 1883. Fue una de las primeras cooperativas obreras del textil. Del proyecto inicial solamente se conservan la nave de blanqueo -donde está la Colección- y las letrinas adyacentes.

Una de las características principales de la Nau Gaudí es la disposición de los arcos como elementos de sostén. El empleo de los arcos parabólicos permitió al arquitecto cubrir una superficie de 600 m² sin necesidad de utilizar columnas o muros.

Asimismo, el uso de la madera le sirvió para articularla en “pequeños tramos para formar unos arcos esbeltos y resistentes”. Desde hace diez años alberga la Colección Bassat que, de modo temporal, va exponiendo sus fondos mostrándolos cronológicamente, partiendo de las obras que ha ido adquiriendo desde hace cinco décadas.

Lluís Bassat (Barcelona, 1941) es un reconocido empresario del mundo de la publicidad, fundador de la agencia Bassat & Asociados en 1975, actualmente Ogilvy & Mather. Como presidente de Ovideo, Bassat, Sport, organizó las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. En 2004 ocupó el primer lugar del portal Marketing Directo, al ser una de las diez personas más influyentes en el terreno publicitario a nivel mundial.

Respecto a la exposición actual, está centrada en el período 1990-1999, momento muy importante en el devenir de Lluís Bassat y el entorno cultural, ya que coincide con las Olimpiadas de la ciudad, así como por ser una época muy interesante gracias a la aparición de nuevas galerías de arte, de la celebración de las ferias ARCO de Madrid y ARTEXPO de Barcelona, y sobre todo por la aparición del MACBA y de la Fundación Tàpies.

Según el crítico Ricard Mas, “la década de los años noventa significa la estandarización de las nuevas tecnologías aplicadas al arte, muy especialmente el vídeo, el retorno a las prácticas conceptuales de tendencia neosituacionista...” .

plenas de calidez y sensibilidad, se unen a los personajes extraídos del mundo clásico de Miguel Condé y a los esperpénticos y surrealistas de Josep Pla-Narbona.

En conjunto, la exposición permite al espectador realizar un viaje por el pasado. Un pasado reciente que, por su heterogeneidad, es como si estuviéramos en un museo de arte contemporáneo de cualquier ciudad importante, por lo que la Colección Bassat cumple con creces esta función.

Una característica de la colección es su singularidad, ya que Lluís Bassat no se deja llevar por lo que acontece en el mercado artístico o por las tendencias del momento, sino por su criterio personal. Por ello, hay artistas de los que tiene un gran número de obras, lo que indica cuáles son sus preferencias. El hecho de haber sido galerista en los años setenta, hizo que se relacionara con muchos de ellos, y siguiera de cerca su evolución creativa, caso del pintor informalista de tendencia espacialista, Albert Ràfols-Casamada, del que se exhiben 20 piezas de diversas dimensiones de su etapa de madurez. Otros pintores informalistas como Daniel Argimón -con 14 obras- y Jaume Genovart, también están muy bien representados en la exposición. Pero al margen de los pintores “históricos”, también aparecen artistas de la generación siguiente, como por ejemplo Isabel Saludes, Josep Maria Codina, Josep Serra y Rosa Codina-Esteve, herederos de la abstracción lírica y gestual, o de Perecoll y Agustí Puig adscritos a una figuración más extemporánea.

La reinterpretación histórica y artística también está presente en la exposición a través del conquense Miguel Zapata y del madrileño Fernando Bellver. El primero, mediante el collage, alterna elementos y figuras históricas con objetos actuales, y el segundo a base de un cromatismo muy acentuado recupera obras maestras del siglo XX. El aragonés Victor Mira con sus cruces azules y rojas llenas de simbolismo, que impregnan sus telas y la catalana Montserrat Gudiol, con sus figuras femeninas

DOSSIER DE ARTES VISUALES

Foto: Leonardo Pérez Rodríguez

JOSÉ EMILIO LEYVA AZZE (1964)

Egresado en la especialidad de pintura en la academia “El Alba”,
Holgún y Licenciado en Pedagogía de las Artes Plásticas.
Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Artista multipremiado que ha participado en numerosas exposiciones colectivas y personales como:

La Joven Estampa (Casa de Las Ámericas),
Salón de Estudiantes y de Premiados
(Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana),
Salón Gráfica (Centro de Desarrollo de las Artes Visuales),
Trienal del Cairo (Egipto),
Autorretrato al final del milenio (Italia),
Para proteger el alma (España),
La Mirada Múltiple (México),
La Joven Pintura Cubana (Martinica), entre otras.

Sus obras se encuentran en colecciones privadas de México, Canadá, Colombia, Estados Unidos, España y Rusia.

Casa de México

DOS MUESTRAS PARA UN ANIVERSARIO

en España

Por **EMILIA PADÍN SIXTO**

La Casa de México en España está de aniversario y ha decidido celebrar sus dos años de trabajo en la promoción de la cultura azteca con sendas exposiciones. Se trata de Biombos y castas, pintura profana de la Nueva España y Plus ultra, lo común y lo propio en la platería religiosa novohispana.

Ambas muestras, que podrán ser disfrutadas de manera gratuita y con total respeto a las normas sanitarias hasta el 14 de febrero del 2021, exhiben piezas fabricadas con plata y piedras preciosas y semipreciosas, así como con técnicas de concha nácar que cuentan historias de la Nueva España.

Al decir de Ximena Caraza Campos, Directora General de la institución, se trata de “dos exposiciones extraordinarias que transportarán a nuestros visitantes al pasado, a miles de kilómetros de aquí. La versatilidad de nuestras salas permite albergar piezas que manifiestan temas como el mestizaje y castas que retratan a la sociedad novohispana.

Nos esforzamos por reunir pinturas, obras de platería religiosa y biombos que nunca han viajado fuera de México. Estoy segura de que todos aprenderán y se sorprenderán al visitarnos.”

Biombos y castas, pintura profana de la Nueva España incluye 31 pinturas de castas, obras destinadas a dejar constancia de las mezclas posibles entre los diferentes integrantes de la estructura social novohispana. Según su comisario –Pedro Ángeles Jiménez– “centra su atención en seleccionados ejemplos de esa otra parte de pintura novohispana, la no religiosa, cultivada por los mismos pinceles dedicados a los temas divinos.

[...], pues aquí lo que vemos son escenas de historia, saraos, mitología... y en las castas, la representación de personas de condiciones diversas en sus ambientes, llevando a cabo sus tareas entre objetos cercanos”.

De igual manera se presentan cinco biombos novohispanos: mobiliario de gran formato y origen oriental, pintado por grandes novohispanos con retratos, naturaleza, relatos históricos y mitológicos, paisajes y otras temáticas profanas.

Por su parte, la exposición Plus ultra, lo común y lo propio en la platería religiosa novohispana alude a la mitología, de acuerdo con la cual Hércules coloca unas columnas en Gibraltar, el fin de la tierra conocida, con el lema *Non terrae plus ultra* ('no hay tierra más allá'). Con el descubrimiento de América y la consiguiente expansión española, el lema Plus ultra se retomará para designar estos nuevos territorios, donde la Nueva España, hoy México, se convirtió en otra patria para muchos emigrantes españoles.

Tras la prosperidad alcanzada por los indios, las dádivas de plata se convirtieron en símbolo de su unión emocional con las parroquias de la tierra donde su viaje comenzó y de la fe que fue sustento espiritual ante los riesgos de su travesía.

En esta muestra, se ofrece un novedoso recorrido por diferentes conjuntos de esas obras. Se propone ir un poco «Más allá» para buscar los elementos que las singularizan y las hacen destacar como aportaciones mexicanas.

Las exhibiciones se acompañan de una rica agenda de actividades que nos introduce más aún en el contexto de la Nueva España: conferencias, veladas novohispanas, talleres gastronómicos y un curso sobre órdenes religiosas en el Nuevo Mundo.

Para consultar los horarios y reservar su visita, acceder al sitio web de Casa de México o a la siguiente liga: <https://www.casade-mexico.es/actividad/visitas-guiadas/>

La Casa de México en España es una institución, con una visión contemporánea del país; deseosa de construir y abrir nuevas oportunidades a través de la cultura, los negocios y el desarrollo social entre México y España.

Un premio nacional para todas las estaciones

Por **NORGE ESPINOSA MENDOZA**

Fotos **SERGIO MARTÍNEZ**

Llegar a Matanzas es arribar a la capital titiritera de Cuba, como dicen ya muchas personas. Porque ahí están Papalote, creado por el Premio Nacional de Teatro René Fernández. Y Teatro de las Estaciones, fundado por dos de sus discípulos: el diseñador Zenén Calero Medina y el actor, director y profesor Rubén Darío Salazar. A ellos se debe que exista el Taller Internacional de Títeres desde 1994, un evento que en sus distintas fases ha conseguido forjar un discurso sólido, en acción y en teoría, a favor del arte de la animación de figuras en nuestro país. Con la entrega del Premio Nacional de Teatro a Zenén y a Rubén, en este 2020, se reconoce una trayectoria limpia y firme, en la que esos talentos se han complementado de un modo que los hace indisolubles. Y que desde Teatro de las Estaciones, y su sala Pepe Camejo, rinden tributo en gesto vivo a esa historia de los títeres en Cuba, conectándola con el resto del orbe titiritero.

La mano de Zenén ha creado vestuarios, escenografías, luces y títeres que perduran en la memoria de cualquier espectador. Hijo de esa ciudad que asoma al mar y a los ríos, se graduó de la Escuela de Artes Plásticas deslumbrando desde entonces con su talento, su sello propio, su dominio del color, y su ánimo en pos de nuevos desafíos. En ese punto se une a Rubén Darío Salazar, santiaguero de nacimiento y matancero por adopción, que llegó desde las aulas del Instituto Superior de Arte con un interés ya nítido hacia el arte de los retablos, y quien encontró en René Fernández Santana un maestro en plenitud. Ahí, en Teatro Papalote, ambos se conocen y aprenden, crecen, maduran. El siguiente paso sería la creación de un núcleo propio, y con espectáculos como *Lo que le pasó a Liborio* y *La niña que riega la albahaca*, se va consiguiendo materializar ese sueño. Teatro de Las Estaciones es un sol y una luna que ilumina cualquier día del año. Y que con cada estreno, convoca a artistas de las expresiones más diversas para recordarnos que los títeres combinan como pocas cosas esa voluntad del ser humano a favor de la magia, el encantamiento, y la provocación.

Rubén Darío Salazar y Zenén Calero han ido nutriendo un repertorio que alcanza a niñas y niños, y también a espectadores adultos. La poética del grupo ha ido acrisolándose a partir de textos clásicos y contemporáneos, de retos permanentes, que van desde viajes al mundo de Lorca y Javier Villafañe, pasando por el rescate del títere nacional cubano creado por Dora Alonso: Pelusín del Monte, hasta experimentos y abordaje de nuevas técnicas. Como el año que se completa en sus cuatro estaciones, Teatro de Las Estaciones tiene algo para todo el mundo. Ballet e impresionismo en *La caja de los juguetes*, gozo criollo en *Pelusín y los pájaros*, novela y zarzuela reinventadas a partir de *Cecilia Valdés* en *La virgencita de bronce*, canto a la hermandad más allá de convenciones en el eco martiano de *Los dos príncipes*.

Y por si fuera poco, desde el colectivo teatral y la Galería El Retablo, han gestado exposiciones, libros, foros, diálogos, cuyos frutos ya se dejan ver en la escena cubana que no entiende de acomodamientos ni de pereza.

Teniéndolos cerca y como amigos y colegas, juego a cambiar sus apellidos, hablando de Rubén Calero y Zenén Darío Salazar. Así de unidos han imaginado puestas en escena que nos son imprescindibles. Y han fundamentado algo que no es solo una compañía teatral. ni premios ni reconocimientos. Teatro de Las Estaciones va más allá de cualquier calendario. Es un horizonte infinito en el cual, de la mano de sus fundadores, el cielo está al alcance de la mano.

Rubén Darío Salazar y Zenén Calero, Premios Nacionales de Teatro.

CIRCO NACIONAL DE CUBA

Por **JOSÉ MANUEL CORDERO**
Fotos **LAURENT BUGNET Y YAILÍN ALFARO**

Más de 200 años de tradición, cerca de 405 artistas en todos los géneros circenses en la actualidad, dos carpas (una de ellas estable, - sede oficial de presentaciones -, y otra itinerante), un festival de carácter internacional con cuatro décadas de existencia, -es el único del continente americano hasta nuestros días-, así como destacados maestros y entrenadores que han sido fieles al legado de mantener ese secreto bien guardado de generación en generación.

Todo eso y mucho más es el Circo Nacional de Cuba, prestigiosa institución cultural que se puede encontrar en esa ciudad maravillosa con más de 500 años que se resiste al paso del tiempo y que ostenta para las actuales y futuras generaciones, el privilegio del encanto y la seducción: La Habana.

Poseemos en nuestro catálogo comercial grandes atracciones en números de barra rusa, báscula acrobática, trapecio volante, suspensión capilar, equilibrios varios, géneros complementarios, los ocurrentes payasos cubanos entre otros divertimentos.

El circo es, nadie lo duda, esas siete apasionantes letras que para nosotros han sido, como el aire desde tiempos lejanos, un imán que nos atrae por su magia indescifrable. Es también parte de ese acercamiento a nuestra región y al mundo.

Te invitamos a descubrirlo a través de sus múltiples caminos "que son muchos más de los que sueles imaginar" y donde en todos los casos te llevan a la isla grande del caribe: CUBA

CONTÁCTENOS!

Dirección Postal:

Calzada 10 de octubre, # 1372,
esquina O'Farril, reparto "Vibora",
municipio «Diez de octubre»,
La Habana, CP: 10700, CUBA

Teléfonos:

(53) 7 640 8527 y (53) 5 2098670

Email:

circocomercial@cubarte.cult.cu
pacito@cubarte.cult.cu

Facebook:

<https://www.facebook.com/fcircular>

PREMIO NACIONAL DE CIRCO 2020

UNA DEUDA CON LA HISTORIA

Reinaldo Hernández Padrón y Heriberto Arias Suárez.
Premio Nacional de Circo 2020.

Por **TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS**

Reinaldo Hernández Padrón y Heriberto Arias Suárez son los primeros Premios Nacionales de Circo en una isla donde el arte circense es de larga y conocida trayectoria, la que muchas veces se ha comparado con la antigua técnica soviética, destacándose por la precisión.

En una preciosa gala en la Carpa Trompoloco, la casa de los artistas circenses, se desarrolló la entrega oficial del galardón, seguido de una elocuente y variada selección de actos para un espectáculo singular. Y no podía ser de otra forma el homenaje del Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional de Artes Escénicas y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba a dos grandes del circo cubano, quienes han legado para las futuras generaciones una obra de infinito amor.

Reinaldo Hernández Padrón, más conocido como el Chino Montalvo comenzó

a los 11 años con el equilibrio de manos y el trapecio volante, su gran pasión. También se desempeñó como director, profesor y asesor de otros artistas. En entrevista exclusiva para *Arte por Excelencias*, manifestó sentirse muy feliz por el reconocimiento a su dedicación y a sus años de experiencia. “El circo en mi vida es todo”, confesó.

Por su parte, Heriberto Arias Suárez, alias Mazuco, fue también un trapecista, profesor y jefe de pista. Mazuco se sintió un poco triste, ya que por cuestiones de enfermedad en la vista no pudo ver la gala ni la emoción del público cuando salió a recibir su premio. Sin embargo, le reconforta saber que sin venir de una familia cirquera, él pudo crear una para al Circo Nacional de Cuba. “Hoy mi apellido Arias está aquí y seguirá con mi nieta Lorena Arias, cuando yo no esté”, expresó.

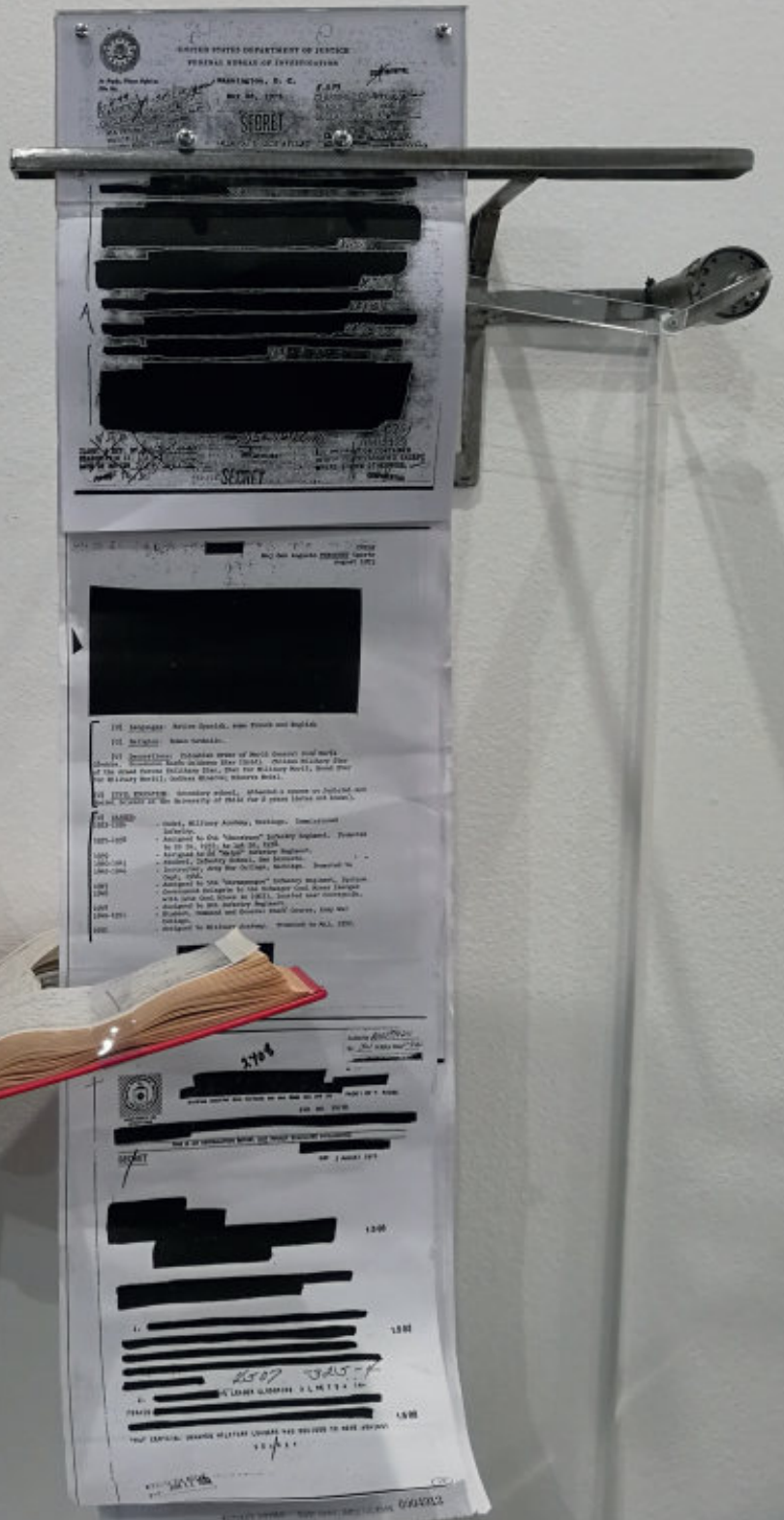
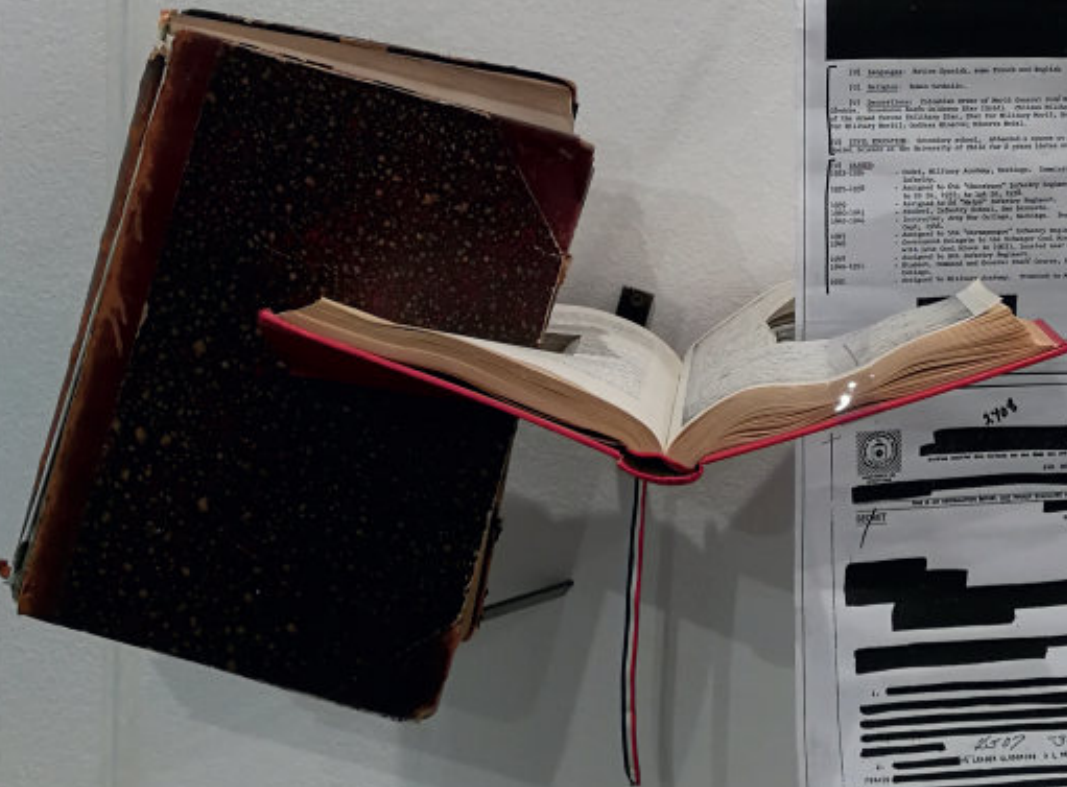
En Cuba el circo es familiar. No solo porque desarrollan lazos fuertes más allá

de la consanguineidad, sino por la tradición de que los demás miembros de la familia con aptitudes sigan el legado. Así el apellido perdura varias generaciones.

El jurado presidido por Gladys Alvarado y compuesto por Santiago Alfonso, José Ramón Rizzo, Germán Muñoz y Boris González tuvo en cuenta la impronta de estos paladines del circo para elegirlos entre otras nueve nominaciones de todo el país: el Chino Montalvo, el último ya de su apellido y Mazuco, maestro en técnicas de seguridad para cuidar la vida de los artistas. Dos grandes de nuestro circo que han entregado su vida a la carpa reciben un homenaje tardío, pero válido y que los sitúa desde ya como los primeros en recibir esta deuda que se salda con la historia.

EL FLORECIMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES EN ARGENTINA

Por **DUNA VIEZZOLI**

La magia de Buenos Aires está en su energía: en la de una ciudad que siempre tiene algo para hacer, descubrir y compartir. Cada día y cada noche hay que elegir entre las más variadas propuestas culturales, donde lo que nunca sobra es el tiempo para vivirlas todas.

Entre centenas de teatros, desde el Teatro Colón al más pequeño teatro barrial; de museos desde el Nacional de Bellas Artes, a lo de Arte Contemporáneo y Latinoamericano; desde galerías y ferias de venta muy chic, a la más sencilla e independiente exposición de artistas emergentes; contando con todos los museos etnográficos, históricos y dedicados a los derechos humanos; juntos a las miles de propuestas para la música en vivo entre salas de conciertos, club de jazz, bares con escenarios y boliches abiertos hasta las 9 de la mañana, no alcanzaría una vida entera para experimentarlo todo.

Tanta fuerza creativa tiene que ver con la mezcla de culturas que se sucedieron en sus avenidas, y con la determinación de su gente para llenarse ojos y corazón con algo siempre nuevo, sosteniendo este tipo de oferta cultural pensada para todos los gustos y bolsillos. Sin embargo, la forma de organización artística que más encarna esta concepción es la del centro cultural, que en Buenos Aires se encuentra en formas dinámicas y siempre actualizadas, justo por esta unión única entre formas artísticas, entidades y compromiso con el espectador.

Existen lugares como el Centro Cultural Recoleta, donde a la vez pueden ocurrir conciertos de rock y clases de hip hop, funciones de cine independiente y debates, laboratorios de historietas para las reivindicaciones sociales, mientras en las galerías hay exposiciones de instalaciones despertando conciencia sobre las migraciones de los seres humanos. En otros, como la Ciudad Cultural Konex, hay festivales de música clásica, obras de teatro experimental y formaciones de percusiones de nivel internacional, como la Bomba del Tiempo, exhibiéndose hasta la madrugada. Todo en el mismo espacio. Todo en estos geniales lugares que combinan charlas y clases de yoga, formación profesional y sensibilización civil, espectáculos cultos y puro entretenimiento, con una gestión impecable de la programación y de su difusión entre un público más amplio posible.

El concepto de Centro Cultural, surgido en Europa en los años '60, implica una idea de reconsideración del espacio cultural en doble sentido: en el contenido, en cuanto a que está dirigido a un público más amplio, y en la forma, por la recuperación de lugares nacidos con otro uso y luego abandonados, hoy patrimonio industrial. Desde estas dos líneas conceptuales se combinan posibilidades de implementación potencialmente infinitas, que pueden ir incluyendo las interpretaciones más variadas. En este sentido, el centro cultural es un espacio híbrido, que no puede identificarse solamente como museo, teatro, cinema, auditorio... sino que puede ser un poco de cada uno.

Lo más interesante es que este concepto llegó muy pronto a Latinoamérica y fue allí que su potencial revolucionario explotó, por la enorme variedad cultural, nivel artístico y libertad de experimentación de todas las artes que marca el continente, desarrollándose en algo mucho más interesante que en el lugar de donde había salido. Por ejemplo, en la mentalidad italiana de gestión del arte, es mucho menos accesible la posibilidad no solo espacial, sino primeramente ideológica, para la implementación de lugares que, en su razón de ser, prevén la ruptura del límite entre cultura académica y popular.

Centros Culturales como los de Buenos Aires, o como la Fábrica de Arte en La Habana, en el panorama italiano no se encuentran, y en el español escasean. Estos son espacios abiertos y alternativos, fuera de las paredes de las instituciones clásicas, que se destacan por su esencia de lugares

para disfrutar libremente de la cultura, donde quedarse a reflexionar, a estar, a vivir y compartir con amigos y familia.

Los centros culturales resultan ser fundamentales para el desarrollo no solo artístico de una ciudad, sino también social, político y medioambiental. Al mismo tiempo pueden tener un papel para abordar la realidad contemporánea, inestable y policéntrica, en cuanto tratan de contestar críticamente a los cambios culturales de las últimas décadas. De hecho, surgieron en respuesta a la incapacidad de los espacios culturales tradicionales de ofrecer un producto atractivo para los nuevos espectadores. Una propuesta para democratizar y aumentar la participación en la vida cultural y para contrarrestar la tendencia hacia la musealización de la cultura.

El espíritu de los trabajadores de la cultura tiene que acostumbrarse a enfrentar desafíos y temporadas adversas, cuando esto significa favorecer el crecimiento de lugares donde estimular la creatividad y disolver fronteras. La influencia y la contaminación de modelos culturales es algo precioso e imprecindible, aún más en momentos de crisis. Los centros culturales de Argentina han comenzado a impactar en el concepto de los museos, galerías y teatros, y son el mejor referente hacia el presente y futuro de esa potente cultura nacional.

Porque es innegable que fue a través del estímulo del intercambio y del libre pensamiento que las sociedades pasadas pudieron alejar la decadencia, repensarse y renovarse, volviendo a florecer.

Fábrica cultural "EL MOLINO", Argentina.

Con la tenacidad del fuego

Por **ERIAN PEÑA PUPO**

Fotos **ARCHIVOS DEL CCC "LA LUZ"**

El año 2020 significó un reto para la cultura en Holguín, sus artistas e instituciones, como lo fue para Cuba y el resto del mundo. La situación epidemiológica a escala global, causada por la expansión progresiva de la Covid-19, obligó el cierre de centros culturales, teatros, cines, galerías, museos, y la suspensión de diversos festivales artísticos, ferias, eventos; y con ello a la reestructuración de estos, los cambios en las programaciones culturales y la búsqueda de alternativas para evitar un "apagón cultural".

No detener la creación fue la premisa para el arte cubano en tiempos de Covid-19, liderada por el Ministerio de Cultura. Estas alternativas coparon el ciberespacio e hicieron de las redes sociales una plataforma para mostrar al mundo lo mejor de nuestro arte.

Así sucedió en Holguín, donde la creación y la solidaridad –con la guía de la Dirección Provincial de Cultura e instituciones a la vanguardia en las comunicaciones, la promoción y la salvaguardia de la cultura, como la Casa de Iberoamérica– prevalecieron como resumen de un año crucial que demostró que frente a los deseos de hacer no hay barreras.

En enero se realizaron las tradicionales semanas de la Cultura en los municipios de Banes, Gibara y Holguín. Mientras que febrero acogió la entrega del Premio al Suceso Cultural del Año –reconocimiento que otorga el Círculo de periodistas culturales y que esta vez recibió la Jornada de actividades por el Aniversario 80 del Teatro Eddy Suñol– y al Festival de Humor para Jóvenes Satiricón, último de los eventos que se realizó de forma tradicional y que repletó las salas del Suñol con los mejores exponentes del género.

“No podíamos quedarnos de brazos cruzados ante lo que estaba sucediendo”, comenta Rachel García Heredia, directora provincial de Cultura. “Ante esto se buscaron nuevos caminos utilizando las plataformas digitales que vinieron a ocupar el centro de una programación cultural activa y que nos demostró la necesidad de aprovechar estas posibilidades no solo en momentos como este, sino en el accionar diario”.

Así eventos de la provincia, caracterizados por la gran afluencia e interacción entre artistas y público, principalmente en espacios abiertos, vertieron sus esfuerzos a las redes. Las Romerías de Mayo, el Festival Mundial de las Juventudes Artísticas, rememoró sus ediciones en streaming y a través de las posibilidades de la televisión; mientras las discusiones del evento Memoria Nuestra siguieron a través de WhatsApp, por lo que este fue uno de los primeros grandes eventos desarrollado así en el país. De la misma manera, la Fiesta de la Cultura Iberoamericana logró vencer las adversidades del virus y llegar a numerosos países, donde delegados y académicos pensaron y crearon por una América Latina más martianamente unida como “la plata apretada en las raíces de los Andes”.

También se realizó virtualmente Memorias de un Festival, del 21 al 25 de septiembre, alternativa del Concurso de Danza y Grand Prix Vladimir Malakhov, auspiciado desde 2014 por la Compañía de Danza Contemporánea Codanza, dirigida por la maestra Maricel Godoy, y patrocinado por el célebre bailarín ucraniano (una de las transmisiones de la jornada alcanzó más de cinco mil usuarios). Además, el Festival de Música Electrónica Stereo G, el XXI Premio Celestino de Cuento, por Ediciones La Luz y la Asociación Hermanos Saíz (AHS), y la jornada “Electa en la memoria”, dedicada a la artista visual mexicana Electa Arenal Huerta, además de celebrar la Jornada por la Cultura Cubana.

La Casa de Iberoamérica lideró las transmisiones en vivo, con paneles, conferencias,

presentaciones musicales y lecturas poéticas, a cargo de lo mejor del arte en la provincia y en concordancia con efemérides y momentos importantes de la historia. Otras instituciones se mantuvieron activas en la promoción de sus actividades y fondos, como el Centro Provincial de Arte, a través del perfil Artistas holguineros, la Provincial Alex Urquiola y el Consejo Provincial de las Artes Escénicas, por solo citar algunos; además de poner a disposición del público, mediante galerías virtuales, buena parte de las colecciones de gran valor patrimonial que atesoran los museos de la provincia. Cabe destacar el trabajo de la Promotora Literaria Pedro Ortiz Domínguez y Ediciones La Luz, sello de la AHS, visualizando en las redes autores universales y voces noveles.

Por otra parte, en ese período fueron realizados varios videoclips y cápsulas promocionales con el mensaje de mantenerse en casa, como los de Codanza, la Orquesta de Cámara de Holguín, bajo la dirección del maestro Oreste Saavedra, y los creados por la Uneac, dedicados a creadores como Cristina Fonollosa, José Abreu Cardet, Humberto Pino, Oreste Saavedra, Maité Santiesteban, Ronel González y Alfredo Mas.

El Teatro Guiñol de Holguín, con “Guiños desde Casa”, y la Compañía de Narración Oral Palabras al Viento, con “Cuentos de 9 a 12”, buscaron atractivas alternativas para llevar su arte a la comunidad y al resto del país, mediante Facebook, WhatsApp y la vía telefónica.

En esos meses surgieron, además, “las revistas digitales *Tenaces como el fuego*, dirigida por los escritores Lourdes González y José Luis Serrano, como espacio de promoción literaria, y *Cultura y Solidaridad*, dedicada sobre todo a la investigación de los procesos sociales de la cultura”, aunadas por el trabajo del Centro de Comunicación Cultural La Luz.

Con igual nombre que la primera de las publicaciones, *Tenaces como el fuego*, poemario de Lourdes González, se transmitió un programa televisivo durante todo el verano por el canal holguinero Telecristal, que “incorporó en sus entrevistas y materiales periodísticos a representantes de todas las manifestaciones artísticas constituyó una manera efectiva de dar a conocer el movimiento cultural holguinero”.

“Más de 40 000 actividades se realizaron en la provincia durante el 2020, con el apoyo de la radio, la televisión, las instituciones culturales y los instructores de arte”, enfatiza Rachel. Entre ellos se realizaron más de 30 conciertos online, en su mayoría a través del canal en YouTube Somos Cultura Holguín, de la Casa de Iberoamérica, y otras plataformas, en los que participaron Norberto Leyva, Raulito Prieto, CubaAndaluz, Tierra Firme, Electrozona, Edelis Loyola, Kumbayá, Entre Líneas y Fernando Cabreja, entre otros.

Además, varias sedes de la enseñanza artística sirvieron como centros de

aislamiento en Holguín, como la Escuela Vocacional de Arte Raúl Gómez García. A estos centros se incorporaron trabajadores del sector y artistas como el cantante Nadiel Mejías, quien además de lanzar el tema “*Manos de esperanza*” desde su perfil de Facebook e Instagram, trabajó como voluntario en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez Landín. A esto se suman también las donaciones al sector de la salud realizadas por el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) y la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA).

Empeño y creatividad en la búsqueda de alternativas para sostener no solo los procesos creativos sino su divulgación durante los meses de aislamiento social por la Covid-19, caracterizaron la cultura en Holguín en el transcurso de 2020. De la misma manera, añade Rachel, seguimos empeñados en “hacer cultura desde las instituciones y consejos populares, sin dejar de crear y buscando siempre nuevas alternativas para su difusión.”

Johannes García

Premio Nacional
de Danza
2020

Por **MARILYN GARBEY OQUENDO**

Poco antes que concluya el tan azaroso 2020, el maestro Johannes García recibe el Premio Nacional de Danza 2020, en ceremonia demorada a causa del necesario confinamiento que hemos asumido para cuidar la salud en tiempos de pandemia.

Es un reconocimiento merecidísimo a quien es uno de los puntales de la danza en Cuba, desde aquella lejana fecha de 1966 cuando se presentó a la convocatoria lanzada por el Conjunto Folclórico Nacional, hasta el día de hoy en que, como director de la Compañía de Danzas Tradicionales de Cuba JJ, sigue creando para preservar nuestras más auténticas raíces y ponerlas a dialogar con la contemporaneidad.

Todavía se le recuerda interpretando a Changó, el orisha dueño de los tambores, del baile y de la música, personaje que sueñan interpretar los bailarines folclóricos. Recientemente, su aparición

en el escenario del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso asumiendo el rol del dueño del rayo y el trueno, impresionó gratamente a los espectadores que le tributaron sus aplausos.

Johannes fue primer bailarín del Conjunto Folclórico Nacional, compañía con la cual se presentó en los más exigentes escenarios de Estados Unidos, Europa, América Latina y África.

También trabajó con la Comparsa de la FEU y con la compañía Maraguán. En esas agrupaciones desarrolló sus dotes como pedagogo y coreógrafo. Miembro de una numerosa familia consagrada a la danza, cursó estudios en la Universidad de las Artes ISA al concluir su carrera como bailarín. Ambas perspectivas le propician valorar, en toda su justeza, la contribución de la danza folclórica al pensamiento descolonizador, la capacidad de esta expresión artística para mostrar al mundo la riqueza espiritual de nuestro país.

Consciente de que la representación escénica de nuestras tradiciones folclóricas debe alcanzar altos vuelos creativos para interactuar con los públicos del siglo XXI, Johannes expone la necesidad de valerse de la técnica del folklore para el entrenamiento de los bailarines de esa especialidad: “La técnica de folklore no es más que coger la técnica de la danza moderna, algunos ejercicios de la danza clásica, y llevarlo al centro motor de los bailes folklóricos cubanos”.

Por estos días, Johannes trabaja en el acondicionamiento de la nueva sede de su agrupación, sueña con equiparla tecnológicamente para llevar su mensaje al mundo globalizado: “La danza folclórica no se promociona como debiera, a pesar de que viene mucha gente a Cuba a aprender nuestros bailes. Quiero retomar la idea de hacer un festival a la altura de los que tienen otras manifestaciones”.

JOSÉ GUERRERO

HOMENAJE AL COLOR

Por **RAMÓN CASALÉ SOLER**
Fotos **CORTESÍA DEL ARTISTA**

La galería Mayoral de Barcelona presenta una pequeña pero exquisita exposición del pintor andaluz José Guerrero, uno de los mejores pintores expresionistas influido por la abstracción norteamericana. En total se muestran once obras de tamaño grande correspondientes al período 1959-1967, todas ellas realizadas en su etapa americana. La muestra está comisariada por el crítico de arte y museólogo Juan Manuel Bonet, que había dirigido anteriormente el IVAM de Valencia, el Reina Sofía de Madrid y el Instituto Cervantes.

Desde hace tiempo la galería Mayoral se dedica a recuperar la obra de artistas provenientes de la posguerra española, caso de Antonio Saura, Antoni Tàpies, Juana Francés, Manolo Millares, Eduardo Chillida, Joan Miró y otros. Todos ellos dentro del ámbito de la abstracción. Recientemente la galería ha abierto un nuevo espacio en el centro artístico de París, donde puede exhibirse el trabajo de estos artistas.

José Guerrero (Granada, 1914-Barcelona, 1991) desarrolló la mayor parte de su trabajo en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Nueva York, donde se instaló en 1949 en busca de una mayor libertad creativa que en la España de aquel momento era inexistente, o lo que es lo mismo, iba a la búsqueda del arte de su tiempo. Adquiere la nacionalidad estadounidense en 1953. Él mismo comentaba que “en América es muy duro. Aquí llega un momento en que nos dan demasiado nombre y nos creemos importantes; luego llega uno a América y es un cero a la izquierda. Lo bueno que tiene aquel país es que hay que empezar de nuevo. La lucha me gusta, estar alerta...”

Respecto a su formación, estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Granada. Posteriormente, cuando se instaló en Madrid en la década de los '40, ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde fue alumno de Vázquez Díaz, quien le aconsejó que se fuera a Nueva York en lugar de París, pues allí podría forjarse su futuro artístico. De todos modos, antes de marcharse a Nueva York, vivió unos años en París, gracias a una beca que le concedió el Gobierno francés para estudiar pintura al fresco en la Ecole de Beaux Arts. También residió un tiempo en Berna y Roma. En la capital italiana conocerá a la que será su

esposa, la periodista estadounidense Roxane Whittier Pollock.

En Nueva York expuso junto a los artistas más importantes del expresionismo abstracto, caso de Mark Rothko, Willem De Kooning, Franz Kline, Jackson Pollock, entre otros; la galerista Betty Parsons –que también fue su marchante–, fue quien confió en él, y por ello le organizó su primera individual en 1954. Un año más tarde regresa a París, donde estará hasta 1956 para luego regresar a Nueva York, que irá alternando con su estudio de Madrid, donde pasará largas temporadas.

La primera antológica que realizó en España fue en 1980, concretamente en el edificio Arbós de Madrid. Un año después, la Fundación Miró de Barcelona le dedicó otra muestra que sirvió para que el público barcelonés conociera de cerca su trabajo. Su última exposición en dicha ciudad fue en la galería Carles Taché en 1991, poco antes de su muerte. Más adelante, en 1994, el Reina Sofía organizó otra retrospectiva. En 2015 se pudo contemplar José Guerrero. *The presence of black, 1950-1966* en la Fundación Suñol de Barcelona, con motivo del centenario de su nacimiento y que anteriormente se había exhibido en Granada y Madrid. La capital catalana fue su residencia habitual en los últimos años de su vida. En 2000 se inauguró en Granada el Centro de Arte José Guerrero con la idea de difundir, mostrar y promocionar el arte contemporáneo a través de su obra, gracias a la donación que realizó su viuda.

Juan Manuel Bonet ve en el artista un “exiliado cultural en busca de la pintura” (...). Le costó ser popular porque se le acusaba de ser muy americano y poco español”. De hecho, como tantos otros artistas que encontraron su espacio creativo y el reconocimiento del público y de la crítica fuera de nuestro país, como ocurrió con Pablo Picasso, Juan Grís, Salvador Dalí, Joan Miró, Antoni Clavé y Oscar Domínguez, cuyo destino fue Francia, o como ocurrió también con Vicente Rojo en México y Antoni Muntadas y Francesc Torres en Estados Unidos, entre otros. También es cierto que algunos de ellos se marcharon exiliados.

La estancia de Guerrero en Nueva York le permitió conocer de cerca el expresionismo abstracto, que en Europa pasaría a denominarse informalismo. La obra del pintor granadino se acercaba más al trabajo de Franz Kline, Robert Motherwell y Helen Frankenthaler, aunque también su interés por Mark Rothko le sirvió

para reducir la presencia de los campos de color. Aunque si buscáramos relaciones con los postulados informalistas, lo incluiríamos dentro del apartado signico-gestual y tachista.

Antes de llegar a Nueva York su obra se movía en torno al cubismo, me refiero a finales de los cuarenta, donde el color también era protagonista. A principios de los años cincuenta ya deja de lado cualquier atisbo de figuración, por ejemplo, cuando realizaba retratos y paisajes. Ya dentro de la abstracción

se empieza a percibir su interés por el color negro, así como por el gesto. Bonet comenta de aquella época que “hacia más alusión a la negrura en el estado de ánimo del pintor que en el dominio del negro en las formas”. De hecho, aspectos tan importantes a nivel personal como la sensación de ansiedad, preocupación y angustia eran bien patentes, circunstancia que luego se trasladaba a su obra.

Tanto él como Antoni Tàpies y Antonio Saura han protagonizado las directrices del arte español de los años

sesenta, ya que han abierto el camino a otros artistas generacionalmente más jóvenes dentro del terreno espacialista, matérico y gestual, respectivamente.

Las obras que se exhiben en la galería Manel Mayoral refuerzan perfectamente el ideario expresionista, que como señala Bonet en el catálogo, se percibe en estas obras “el redondeo de las formas y uso de grandes superficies coloreadas, la gestualidad de las pinceladas alargadas, gruesas y vibrantes que atraviesan algunos de sus cuadros”.

En todas las obras la presencia del negro es absoluta, a veces ocupando una gran parte del cuadro y en otras a modo de mancha acompañada del rojo, amarillo, verde o azul. De todos modos, la gestualidad que se percibe en cada una de las piezas indica su forma de proceder delante de ellas. Guerrero denominaba a las tonalidades neutras "color de colores". Es decir, le interesa cualquier gama cromática, siempre que llame la atención del espectador, principalmente por la manera de tratar las manchas sobre la tela.

Acostumbraba a hacerlo con energía y vitalidad al unísono, a base de efectuar trazos muy sobrios, estas máculas quedaban dispuestas compositivamente de manera homogénea.

En conjunto, su obra tiene dos aspectos muy diferentes, por un lado la mediterraneidad de que hace gala el color -azules y blancos- y por otro la manera de expresarlo, de marcado acento americano. El poeta Ángel Crespo refiriéndose a los cuadros de Guerrero, los ve como lo que son: pintura, ya que:

“son allá sin mistificaciones ni preciosismos, sin pretensiones de ser otra cosa que lo que son: pintura en la más elemental y comunicativa desnudez. Pintura untada, restregada, pastada sobre el soporte, expresiva, pintura de verdad”

TECNOESCENA

CON EL CORAZÓN EN LA MANO

Por FRANCESCO ROSSINI
Fotos ERNESTO CRUZ HERNÁNDEZ

Cuando se escriba la historia de los que no se doblegaron ante la parálisis provocada por la pandemia de la Covid-19, habrá que mencionar a TECNOESCENA y a sus verdaderos gestores culturales que se lanzaron a explorar nuevos caminos productivos, con tal de que su empresa no quebrara ante la paralización de los teatros y los espectáculos escénicos en todo el mundo.

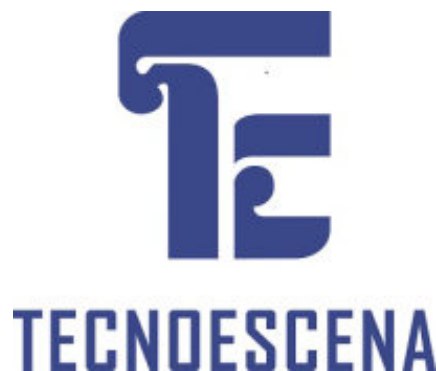
Una entidad cuya misión y experiencia había sido producir y comercializar bienes, así como brindar servicios a la industria artística y los espectáculos; además de promover la mejor tecnología de la escena, tuvo que replantearse a pasos acelerados qué hacer, o enfrentar por primera vez los números rojos de la irremediabilidad y el impertinente tema de la interrupción o la reubicación laboral. Aquí se cuenta la historia en varias voces, junto a la de su director quien -aún incluso enfermo en esas fechas y hasta intervenido quirúrgicamente-, se mantuvo dando ánimo a sus directivos y reservas, buscando hasta el último minuto todas las alternativas posibles...

“ aquí se habla de la necesidad de reinventarse ”

Porque entonces, como en las mejores guiones de historias no caribeñas, los directivos y los técnicos más capaces se lanzaron a los talleres de confección de telones y vestuario de espectáculos a elaborar cientos de mascarillas, llamadas en Cuba “nasobucos”, para los estudiantes de las escuelas de arte y los trabajadores de las instituciones culturales que no podían paralizarse, así como más de mil 500 kit sanitarios para los galenos y enfermeros de los hospitales de la Isla, -un módulo de cinco piezas con gorro, chaqueta, pantalón, y forros de zapatos- que fueron útiles a las brigadas médicas que partieron a otras tierras del planeta a brindar solidaridad y servicios sanitarios en condiciones de campaña muy complejas, y que disímiles gobiernos han agradecido de la manera más profunda.

Porque entonces, como en las mejores guiones de historias no caribeñas, los directivos y los técnicos más capaces se lanzaron a los talleres de confección de telones y vestuario de espectáculos a elaborar cientos de mascarillas, llamadas en Cuba “nasobucos”, para los estudiantes de las escuelas de arte y los trabajadores de las instituciones culturales que no podían paralizarse, así como más de mil 500 kit sanitarios para los galenos y enfermeros de los hospitales de la Isla, -un módulo de cinco piezas con gorro, chaqueta, pantalón, y forros de zapatos- que fueron útiles a las brigadas médicas que partieron a otras tierras del planeta a brindar solidaridad y servicios sanitarios en condiciones de campaña muy complejas, y que disímiles gobiernos han agradecido de la manera más profunda.

Muy lejos parecía el 2020, que había iniciado para ellos con la gran noticia de haber logrado la reapertura del legendario Teatro Sauto en la ciudad de Matanzas, siempre conocida como La Atenas de Cuba: allí habían reparado toda la mecánica escénica de la emblemática institu-

ción, además de su hermoso lunetario; montar sus nuevas alfombras y telones; concebir su nuevo sistema de audio y luces. Y tan retador fue el trabajo en lo que para muchos es la joya de nuestra corona teatral -y los encomiables resultados obtenidos-, que para TECNOESCENA también es un orgullo el Premio Nacional de Restauración que entregó a ese coliseo un riguroso jurado nada complaciente del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

Antonio Sixto Saavedra, director de TECNOESCENA.

A ello se pueden sumar otros éxitos como la magnífica restauración que realizó la empresa de los Estudios de Grabaciones “Abdala”, fundados en el fragor de los noventa por el cantautor Silvio Rodríguez; e igual los elogios de los pobladores de la histórica ciudad de Trinidad, hoy todo un polo turístico, por la reapertura del vetusto teatro “La Caridad”; o la reparación funcional del estudio de grabación donde trabajan Samuelito Formell y Los Van Van, la orquesta líder de la música de la Isla; y así hasta mencionar las más de ochenta salas teatrales que remodelaron en sus servicios técnicos por los más diversos confines de la geografía nacional. Más el 24 de marzo del 2020 la noticia de la suspensión de todas las actividades culturales y los servicios artísticos llenó los titulares de las plataformas digitales del Ministerio de Cultura. Y los que tocaban por todas las vías a TECNOESCENA no serían la excepción...

“de cómo una crisis semejante es la mejor oportunidad”

El Licenciado Antonio Sixto Saavedra, director de la entidad, es enfático cuando responde a la peliaguda interrogante de cómo fue posible que su empresa no se detuviera ni un instante, y terminara el año más difícil de su historia con ganancias, rentabilidad y hasta con estimulación salarial para los trabajadores de todas sus estructuras:

“Yo creo que nuestra mayor fortaleza ha sido nuestra gente, que sienten un nivel de compromiso con lo que hacen, y que ello estuvo por encima de la peor situación humana que se puede haber enfrentado. Y es que llegó la hora de la verdad, cuando hay que tener los pies bien puestos en la tierra. Y mis directivos tuvieron que organizar hasta doble turnos, con recogida de transporte de la empresa y distanciamiento físico en las áreas de labor, pero sin paralizarse. Un tiempo crucial cuando la eficiencia de nuestro modelo empresarial y hasta social se ha puesto a prueba.”

“Venimos de varios años en que nosotros fomentamos y desarrollamos esa fuerza técnica de la que nos enorgullecemos, en más de 27 especialidades escénicas, porque hay que asumir que cada una tiene su singularidad. Por ejemplo, cuando el ICAIC se dirigió a nosotros para solicitar el filme *El Mayor*, ya nosotros habíamos estudiado durante casi medio año todo el diseño de vestuario de aquella época colonial, y logramos darle respuesta a una superproducción cinematográfica que abarcaba desde uniformes de militares hasta trajes y vestidos suntuosos de los personajes principales del siglo XIX en España y en Cuba.”

“Por eso hoy es una necesidad centrar los esfuerzos en la exportación de nuestros servicios. Poseemos ya una capacidad y un saber hacer en nuestro equipo, que nos coloca en condiciones de prestar estos servicios en cualquier país de las Américas y el Caribe. En muchos de esos países los empresarios necesitan expertos como los nuestros, calificados y de una entrega total a su labor, que ofrecen diagnóstico y servicios de reparación y montaje de mecánica escénica en las salas de espectáculos; que pueden ayudar al estudio y mejoramiento de la acústica, que es una especialidad clave; el montaje y mantenimiento de los sistemas

de audio y luces, y no solo de pequeñas o salas medianas sino hasta de un teatro en general.” “Esa es nuestra riqueza: la calidad de nuestra gente, el capital humano que juntos significamos en TECNOESCENA, donde trabajamos para el desarrollo cultural con el corazón en la mano.”

Contactos:

Correo electrónico:
tecnoescena@cubarte.cult.cu.

Dirección Oficial:
calle 6 # 113. Miramar. Playa. La Habana

CUBA

Alegrías líricas de una viuda holguinera

Por **ERIAN PEÑA PUPO**
Fotos **WILKER LÓPEZ**

El estreno por el Teatro Lírico Rodrigo Prats de Holguín de *La viuda alegre* –famosa opereta de tres actos, con música del compositor austro-húngaro Franz Lehár y libreto a partir del original en alemán de Victor Léon y Leo Stein, basado en *L'attaché d'ambassade* (1861) de Henri Meilhac– es uno de los acontecimientos más importantes de la escena lírica cubana de los últimos años. Como lo es *La clemencia de Tito*, “ópera seria” de 1791 de Wolfgang Amadeus Mozart, por el Teatro Lírico Nacional.

La viuda alegre es lo que podríamos llamar un peso pesado en la compañía, una pieza antológica en su repertorio. Su primera versión fue estrenada en 1971 –asegura, en un libro inédito, el investigador e intérprete Martín Arranz–, y siguió toda esa década en repertorio, hasta 1988. En 1979 fue calificada como “un éxito indudable” en la presentación realizada en la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana. Entonces la Orquesta la dirigió, junto a Fabio Landa, el propio maestro Rodrigo Prats, uno de los autores más importantes de nuestro teatro lírico, junto a Ernesto Lecuona y Gonzalo Roig.

Esta esperada puesta tuvo su estreno en el Complejo Cultural Teatro Eddy Suñol, con motivo del 80 aniversario de esta importante institución holguinera, joya del *art déco* cubano. Se ha presentado, además, en varias ocasiones en el mismo escenario; y tuvo una gira nacional que llevó al Lírico a Matanzas y La Habana en los primeros meses del 2020. Llevarla a escena es portar una tradición consabida, que hace recordar las actuaciones de Camayd como Conde Danilo o de Náyade Proenza y María Luisa Clark como la viuda Ana de Glavary. Y es revivir y hasta insuflarle cierta contemporaneidad a una obra que se caracteriza por una trama disparatada, divertida, basada en enredos y peripecias, y por momentos insulsa, como cualquier telenovela de turno: una joven viuda, Ana de Glavary, ha heredado varios millones, pero de casarse con un parisino su fortuna abandonará Pontenegro, creando la ruina nacional, por lo que, alentados por el barón Mirko Zeta, embajador de ese ficticio país en París, varios pontenegrinos la seducen. Pero a ella le interesa una antigua pasión, el conde Danilo Danilovitsch, quien jura demostrar que no se casará con Ana por su fortuna, sino por amor.

Frívola, puede ser. Cargada de inverosimilitud, también. De por sí la opereta es un género musical animado y peculiar, caracterizado por contar con una trama inverosímil y disparatada, a partir de diálogos hablados y canciones entre las que se intercalan historias, géneros y bailes como la zarzuela o el cancan (como sucede en la propia *La viuda alegre*). Se desarrolló en París primero y en Viena, Austria, después, a lo largo del siglo XIX. La viuda alegre, estrenada en 1905, no deja de caracterizarse por estos rasgos.

La puesta holguinera, con dirección general de María Dolores Rodríguez y artística de Abel Carballosa, respetó la obra original, su concepción escénica, la trama que desarrolla, la propia hilaridad

que la peculiariza, aunque matizando varios parlamentos. Más allá de revisar el género, lo homenajeó, tratando de cuidar los detalles. ¿Cómo hacer que una obra como *La viuda alegre*, creada para el gusto y la diversión del público vienés de 1905, pueda interesar a los espectadores contemporáneos en Cuba? En ello interviene –más allá de La viuda como obra de arte, como opereta clásica llevada a escena y grabada muchísimas veces en varias partes del mundo– la dirección artística, la puesta en escena, la espectacularidad que de por sí porta la pieza, lo atractivo que llega a ser el desenvolvimiento dramático, la calidad de las actuaciones... No es una típica zarzuela, una gran ópera, sino un divertimento operístico, con una historia que, en su

esencia, puede ser bien contemporánea, cotidiana, pero que no por eso deja de ser vodevilesca, superficial, palaciega, casi trivial.

El Rodrigo Prats se ha caracterizado por las excelentes voces de sus intérpretes, los más jóvenes salidos de las aulas de la Filial de Canto en la Universidad de las Artes en Holguín. Esta puesta tuvo en el escenario a artistas jóvenes junto a voces consagradas de la compañía. Los intérpretes de *La viuda alegre* combinaron la actuaciones –algunos, claro está, mucho mejor que otros– con el dominio de sus voces. Si algo pudiéramos recomendar en esta parte de *La viuda alegre* holguinera, es, sobre todo, cuidar algunos detalles relacionados con la actuación, con el dominio escénico tan necesario en sus intérpretes; todo ello

para el bien de una obra que de la puesta requiere de pleno dominio y versatilidad sobre el escenario, a la par del desparpajo, la futilidad, de una historia que corre el riesgo, con sus enrevesados vericuetos, de aburrir un poco. Y aburrir -lo sabemos muy bien- es todo lo contrario que se ha propuesto el Lírico de Holguín; por eso la dirección artística de Abel Carballosa y la dirección coreográfica de Alejandro Millán han insistido tanto en el dinamismo y la contemporaneidad.

Por otra parte, el “empaque” es visualmente atractivo, sugerente, uno de los grandes logros de la puesta, remitiéndonos al París de plena *belle époque*. Alejandro de la Torre realizó el diseño de vestuario y escenografía cuidando los más pequeños detalles de manera casi artesanal. Cada traje, especialmente los de la viuda, fueron trabajados velando las telas y la pedrería, los cambios de las modas de la época... La embajada de

Pontenegro en París, y la mansión de la viuda, con su jardín cómplice de infidelidades y rejuegos, adquieren una verosimilitud -dentro del género, claro- que el público agradece.

Es necesario subrayar también el trabajo coreográfico de Millán al frente del ballet del Lírico, la dirección coral de Damaris Hernández -vemos incluso al coro incorporarse a las coreografías-, y la dirección musical de Oreste Saavedra, al frente de la Orquesta de Cámara de Holguín y músicos invitados, interpretando en vivo desde el foso del teatro.

La viuda alegre, del Teatro Lírico Rodrigo Prats de Holguín, es una pieza ambiciosa y necesaria por más de una cuestión: rescata una obra antológica no solo del mundo de las operetas, sino del repertorio de una compañía que celebra, precisamente con esta puesta, el 58 aniversario de su fundación. Porque la devuelve para un público que añora los

años de esplendor del Lírico y que vio esta puesta, pero también para los espectadores jóvenes, ávidos no solo de teatro lírico, sino de teatro en sentido general. Porque pone sobre el escenario a consagrados y noveles, incluso estudiantes, para el bien de una obra que busca ser contemporánea, pero sin dejar de tributar al clásico; por el cuidado detalle en el diseño de vestuario y la escenografía, cuestión que, *a priori*, el público se lleva en la retina. Porque *La viuda alegre*, incluso con los detalles o sugerencias que cualquiera puede indicarles, es un camino, un punto de crecimiento esperado ansiosamente, una necesidad para la vida cultural de esta ciudad. En resumen: una obra que, por esperada, por darlo el Lírico de Holguín todo en ella, se manosea, se comenta de boca en boca, se piensa y, sin lugar a dudas, mucho se agradece.

MANUEL RUIZ RUIZ

EL MAESTRO DEL GRANADINISMO

Por **DAER POZO RAMÍREZ**
Fotos **CORTESÍA DEL ARTISTA**

“Granada no puede salir de su casa. No es como otras ciudades que están a la orilla del mar o de los grandes ríos, que viajan y vuelven enriquecidas con lo que han visto: Granada solitaria y pura, se achica, ciñe su alma extraordinaria y no tiene más salida que su alto puerto natural de estrellas”.

Federico García Lorca

Hace setenta años vive en la ciudad que vio nacer y morir a Lorca un artista, que llega hasta América en un coche de agua clara.

Manuel Ruiz Ruiz tiene en Cuba un conjunto de ciento treinta dibujos, grabados y pinturas, visualizados en la Casa de Iberoamérica, la Fiesta Internacional de Juventudes Artísticas Romerías de Mayo, y en la Casa de la Rueda de Ánima del Monte, de la Uneac, todos en la provincia oriental de Holguín.

El día de celebración de la Cruz de Mayo del 2018, en el patio colonial de la Casa Consistorial La Periquera, fue la apertura de la muestra con descendientes de distintas regiones de España, y la interpretación de Granada, de Agustín Lara, por el tenor Ernesto Infante junto a temas de Serrat por el grupo Cubandaluz.

Una segunda exposición fue en el mismo año durante la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, celebrando el aniversario ciento veinte del natalicio de Lorca, conjunto que se encuentra en la colección de arte de la Casa de Iberoamérica.

Manuel Ruiz Ruiz, nacido en Granada el 8 de agosto de 1949, presentó su primera exposición en 1968, sumando ya doscientas sesenta en Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Rumanía, Guinea Ecuatorial, Canadá, Luxemburgo, Yugoslavia, Estados Unidos, Portugal, Venezuela, Chile, Argentina, Panamá, Israel, Turquía, Brasil, México, España y Cuba. Pertenece a la Sociedad de Bellas Artes de Beizers, Francia. Miembro de la Academia Internacional de Lutèce, París; Embajador de las Artes y las Letras por el CIAL, en Long, Francia y Miembro de Honor de la Sociedad Artística Erbesse, la más antigua e importante de Italia.

En 1984 ingresó en la Asociación Española de Críticos de Arte.

Su obra es rica en cromatismo, barroca, marcada por la geometría, que flota en un mar azulado, reflejando un fulgor rojizo que se transforma en tonos verdosos y anaranjados, con algún perfume ocre.

Granada es su centro de atención, indagando en la naturaleza de su espíritu, en las grafías visuales que definen su esencia y tradición. Descansa sobre el entramado de colores y líneas, siluetas sinuosas que se esfuman en el ambiente, figuras femeninas, insinuantes y misteriosas, se esconden entre los recovecos de las celosías, en los rincones creados por las sombras del color. (Jesús Bermúdez López. Arqueólogo e Historiador del Patronato de la Alhambra y Generalife.)

Al fin la mariposa volará en la corriente de las horas, mientras nace en mi tronco la rosa.

Federico García Lorca

Hoy los mosaicos moriscos de la Casa de Iberoamérica abrigan grabados y dibujos, y así confluyen los trazos de Manuel con los toros y guitarras que animaron la vida del poeta. Lorca, que es también grito contra la intolerancia y el fascismo.

También en la tendedera del Patio de la Rueda, en Buenaventura, hogar de decimistas y de sus amigos del *mail art*, también cuelgan las cartulinas. Y Granada y su Patio de los Leones están en la sala presidida por un Sagrado Corazón de Jesús. Allí el altar con tinajas de barro y la obra: Rosa de Cuba con estrellas Alhambriñas, que es la rosa verde, la rosa naciente que pintó Manuel para nosotros.

La colección cubana de la obra de Manuel cuenta con trabajos que sirven para difundir el arte y la cultura granadina entre las ciudades cubanas. Entre los contenidos están la ciudad de Granada, su centro histórico, Albaicín, La Alhambra en su paisaje y decoración, Federico García Lorca con motivo de la primera exposición homenaje que hace el pintor en Granada en 1976, también incluye a personajes granadinos del mundo de las artes y las letras, amigos del pintor.

DE GRANADA A CUBA

La colección cubana del artista español nos permite contar, además, con una vasta obra documental y audiovisual, desde la indagación investigativa y literaria de Manuel Ruiz Ruiz, que hará posible tener en el futuro la casa de Granada en Cuba.

!Cómo me hubiera gustado que mi ciudad me hubiese estimado lo suficiente para hacer más por ella! Al final todo es efímero, pero queda el sentir, afirma Manuel. Pero la huella de setenta años de un creador se vuelve aspersion por doquier. Veinte años tuvo que esperar para que fuera reconocido como el autor de la primera muestra en honor a Federico después de su asesinato. Por eso su obra es misionera de la paz y en defensa de las causas justas. Él, al igual que Lorca, pregunta:

**¿Cuántos hijos tiene la muerte?
¡Todos están en mi pecho!**

Lorca y Manuel confluyen en la Isla, donde la rosa naciente de la estrella morisca asume el paisaje de romeros para dotar a la casa de los grabados, que forman parte de su patrimonio artístico, junto a los mosaicos que visten sus paredes. Y es que el *mail-art* trajo a Cuba la obra de un hombre de setenta años, que gusta de mostrar por doquier la magia de una ciudad.

Desde 1988 hasta 2009 fue coordinador del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Granada. Autor de varios libros sobre el patrimonio cultural de su ciudad y de Andalucía. Uno de los iniciadores en España del *Mail Art* o Arte Correo. Recibió en 1986, en Madrid el Premio al Desarrollo y fomento de las Artes. Es uno de los autores del *Diccionario de Pintores y Escultores españoles del siglo XX*.

Representa a España en Meridini Paraleli- Palestina Chiave di Cultura e di Pace. Toda una serie de actividades con películas, actos que organiza la Comunidad Palestina en Milán a cargo de la Historiadora del Arte Laura Turco Liveri y de los pintores Ugo Borgazzone, Alessandro Piccinini, Claudia Sabellico y Silvia Stuky. La exposición se instaló en el Foyer di Spazio Oberdan de Milán desde el 26 de septiembre hasta el 11 de octubre de 2015. Organiza la Città Metropolitana di Milano y Gli Archivi del Presenteismo. El objetivo de estas manifestaciones culturales es unir distintos países relacionados con la cultura mediterránea y Palestina como movimiento abierto a todos los artistas, con el objeto de crear sensibilidades a través del arte. Un inmenso deseo de paz y de conciliación donde el arte sea un compromiso de fuerzas en la universalidad de un espíritu social más generoso y humano.

En sus grabados se aprecian las armaduras nazaríes, la Alhambra con sus estrellas y celosías y su visión muy personal de un impregnado sentido de la arquitectura árabe granadina. Manuel nació hace setenta años en la granadina calle de Melchor Almagro N° 8 (casa ya desaparecida) y como normal de la época nació en su propia casa con la atención de la matrona Trinidad Heinz.

Vivió cerca de la casa de Francisco Ayala, donde una variedad de retratos pintados por Manuel se encuentran en la biblioteca que lleva su nombre.

Muy cerca los Maristas, donde estudió y conserva infinidad de dibujos de la época. El amor por Granada fue inculcado por su padre y en cuanto a sus pinturas tuvieron sus mejores aliados y difusores, sus profesores José Manuel Pita Andrade y Jesús Bermúdez Pareja, este último le develó los secretos más bonitos de la Alhambra. Durante el año 2015 ha donado más de cien trabajos de la Alhambra, pinturas, dibujos, grabados, documentos para que formen parte del

Archivo del recinto. Entre sus más recientes actividades dentro de este año presentó obras en el Phoenix Art Museum, Arizona, EE.UU. En la 15 Exhibition- Connection 2015 en la Gallery Aswara en Kuala Lumpur de Malasia. Y en una de las más importantes para él; 4º Festival Internacional del Arte para el Diálogo en La Paz, los Pueblos y Religiones; a favor de los refugiados de Irak, organizada por la Ambasciata della Repubblica dell'Iraq presso la Santa Sede, Roma.

Es un EMBAJADOR de la PAZ a través del ARTE

Grupo Movimiento, Expo 2015. Del 23 de septiembre al 16 de octubre. Arte da mangiare mangiare Arte. En la Galleria Spazio Filatelia de Milano. Andando por el Planeta, Energía para vivir. Feeding the Planet, Energy for live. Milán, Roma.

Manuel Ruiz Ruiz está comprometido con muchos de estos proyectos que pueden superar los límites del arte como motivo de esperanza para algunos. El arte puede cultivar corazones y entonces será el Gran Arte, con el que todos debemos

colaborar para solucionar algunos problemas graves de esta sociedad que nos aprisiona y donde los legisladores tienen otra visión de las cosas (las suyas). El arte debe cumplir muchas funciones, sobre todo humanísticas y solidarias, y si mi trabajo no se dedica en parte a colaborar con estos temas todo se traduce, desgraciadamente, a dejar una huella de pintura sobre una tabla o un lienzo.

¡Cómo me hubiera gustado que mi ciudad me estimase lo suficiente para hacer tantas cosas! Al final todo es efímero, pero queda el sentir.

Manuel Ruiz Ruiz

De Granada a Cuba en un coche de agua clara

Por **DAER POZO RAMÍREZ**
Fotos **CORTESÍA DEL ARTISTA**

La colección cubana de la obra de Manuel nos permite contar con trabajos que sirven para difundir el arte y la cultura granadina entre las ciudades cubanas donde se exhibe. Entre los contenidos están la ciudad de Granada, su centro histórico, Albaicín, La Alhambra en su paisaje y decoración, Federico García Lorca con motivo de la primera exposición homenaje que hace el pintor en Granada en 1976, también incluye a personajes granadinos del mundo de las artes y las letras, amigos del pintor.

La muestra nos permite contar, además, con una vasta obra documental y audiovisual, desde la obra de Manuel Ruiz Ruiz, que hará posible tener en el futuro la casa de Granada en Cuba.

A TRAVÉS DE SUS OJOS

Al pintor Manuel Ruiz

Hay pintores que pintan las cosas como se las imaginan y otros que las pintan como las ven. Con los primeros es más fácil sintonizar porque en los dominios de la imaginación todo es posible. Con los segundos resulta esto casi imposible porque habría que pedirles prestados los ojos y mirar a través de ellos. Este es el

caso de Manuel Ruiz, cabal como persona y como artista, que me honra con una amistad sincera. Recurriendo, pues, a mis propios ojos, los abro bien para que entre por ellos todo el caudal de precisión en el dibujo, de su aventurado y venturoso cromatismo en los óleos –ya sobre tabla, ya sobre lienzo, ya sobre arpillera- de la geométrica armonía de sus azulejos, celosías, proyecciones y armaduras mudéjaras. Su inspiración abarca muy diferentes temas, dentro de un estilo propio, pero lo que yo hago mío es su granadinismo, un granadinismo que él proyecta por los más alejados recintos del mundo. Es para mí un relajado descanso pasear por esa Alhambra suya que le salta a los ojos desde el corazón, o adentrarme en las callejas de ese su Albaicín cuyos miradores y azoteas acogieron, durante tantos años, mis ilusiones y mis desvelos.

Rafael Guillén

Premio Nacional de Literatura 1994.

Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, 2014.

Dicen que Granada devora a sus hijos, como Saturno en la célebre serie de Pinturas Negras de Goya. Como Rubens, casi dos siglos antes que él, y como ahora, casi

dos siglos después. No lo sé, tengo la sensación, hace ya bastantes años –debe ser la edad- que esta ciudad, a la vez encantadora y maldita, suele cuidar a sus hijos de manera semejante. Quiero creer que se trata de una alegoría del paso del tiempo que a todos engulle inmisericorde. Glosando a Ferdinand de Saussure, debe ser como una doble percepción de la existencia, diacrónica –el devenir del tiempo-ysincrónica- interpreto, el ritmo acelerado del día a día-.

Viene esto a colación, porque voy a aludir brevemente a un admirado amigo granadino, Manuel Ruiz, presente en la vida cultural de esta ciudad, por lo menos en las últimas cuatro décadas, pero cuyo recorrido artístico, a mi entender, se encuentra ayuno de reconocimiento público y de agradecimiento oficial, como el de tantos coterráneos nuestros, casi olvidados por la oficialidad.

Manolo siempre ha sido un inquieto artista plástico, un poeta de la creatividad estética, pero también un excelente docente, gestor y escritor. Destrezas todas que aplicó muchos años como fecundo Coordinador del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes.

Jesús Bermúdez López

Arqueólogo e Historiador del Patronato de la Alhambra y Generalife.

Devela este pintor la Granada misteriosa, sometida por la impronta de la Alhambra, eje vertebrador de la mirada del paisaje de la ciudad. Manuel Ruiz es un artista que discurre en un sendero de silencio en esta ciudad, ajeno al relumbrón efímero, trabajando y siendo reconocido donde otros suspiran. Las piezas que surgen en su estudio son retundas, ricas, exuberantes, profundizando en el color, en cuyo seno se engendra el universo de huríes soportadas en la atmósfera cromática que da cuerpo a muchos de sus cuadros. En todos se limita a depositar una estructura de tonalidades azuladas, de cuyo interior emergen las formas rojizas anaranjadas, oro viejo que reluce, cántico melancólico ante el ocaso. Dice el autor: Al final todo es efímero, pero queda el sentir. Y añadido, queda la obra.

Francisco Bautis Toledo

Crítico de Arte

El afán de comunicación que subyace en toda la obra de Manuel Ruiz Ruiz exige considerar el lado de los rasgos puramente

formales, los signos o los símbolos que valoran temáticamente cada obra de la exposición...Habrà que enaltecer la vigorosa fuerza sugeridora de muchos de los motivos...No deben ir más lejos unos comentarios que sólo pretenden reafirmar la generosa dedicación a las artes de Manuel Ruiz, trabajando con materiales y técnicas diferentes para ir ampliando sin pausas su mundo de formas y símbolos.

José Manuel Pita de Andrade

Director del Departamento de Historia del Arte, Universidad de Granada, 1976.

Ante la muestra que presenta hoy, es más justo señalar que la pintura de Manuel Ruiz ha sido, desde sus comienzos, la de un artista que ha luchado contra cualquier tipo de atadura que le depare un estancamiento. Ha pintado lo que le dictaba su interior, buscando –sin desalientos– nuevas formas con las que expresar el mundo de las ideas que bullen en él.

Yo le deseo que siempre mantenga vivo el don de la creatividad, y que sus planteamientos sean como hasta ahora honestos, los de un artista seriamente comprometido en los difíciles senderos del auténtico arte.

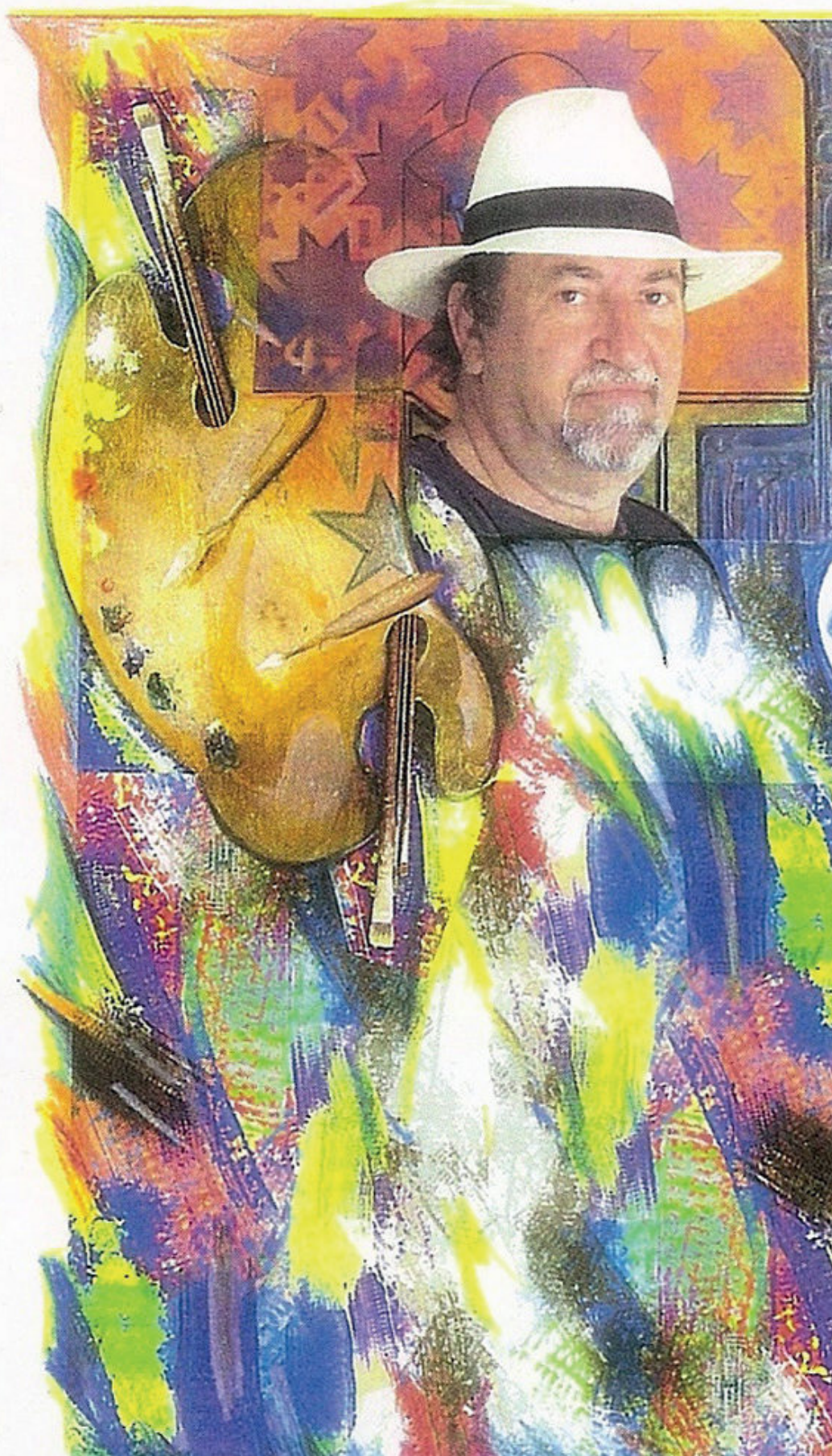
Antonio Calvo Castellón

Profesor de Historia del Arte, Universidad de Granada.

Artista, maestro y hombre, Manuel Ruiz vive estas tres pasiones fundamentales como sólo pueden vivirse: a plenitud, cada instante y siempre, seguro de que su recompensa, que jamás ha demandado, radica en el ejercicio constante de estas pasiones, en su devoción y entrega a ellas. Mucho podría decirse de Granada y mucho de Manuel, sorprende en él dedicar tanto tiempo a hacer el bien a los demás, a ayudarlos, la capacidad de trabajo. Su obra es tan copiosa como múltiple, pues Manuel, que no reconoce el reposo porque vive en el sueño, necesita, al igual que con su ciudad, el diálogo constante con el color y la línea y la materia que servirá para fijarlos. Tiene su obra la facultad de quien conoce el oficio, pero, a su vez, la intensidad de quien lo utiliza no porque el oficio sea un fin en sí mismo, sino porque es el punto de partida para fraguar un tiempo y un espacio habitable. Su obra tiene una calidad conversable. Sus cuadros y dibujos están ahí para acompañarnos, nos afirman que

la belleza y la bondad y la esperanza no son simples palabras. ¿No es esta la esencia genética de la Creación? Es por lo que creo que Manuel es un personaje famoso, de esos personajes que hasta la novela ha olvidado.

Por eso y por tanto, aunque él no quiera –y no quiere de verdad– le doy las gracias. Sigo pendiente del limpio, insondable y magnífico espejo de su obra y de su amistad.

“Granada como otras muchas ciudades es el ejemplo patente de ruptura urbana entre el ayer y hoy, queden estos dibujos como homenaje y testimonio de lo que aún perdura al paso agigantado de la especulación y la piqueta.”

Manuel Ruiz Ruiz

Pinturas, dibujos y grabados

Por **ARMANDO ÁLVAREZ BRAVO**
De la Academia Cubana de la Lengua.

1. Alhambra-Alcazaba. 28x50.
2. Nocturno- Torres Alhambra. 24x50.
3. Palacio Leones Alhambra. 29x49.
4. Torre de los Picos. Alhambra.24x47,5.
5. Atardecer en el Patio de los Leones. Alhambra.25x44.
6. Reflejos. Bosque de columnas. Patio Leones. Alhambra.30x43.
7. De Granada surge una Alhambra. 32,5x37.
8. Bosque de la Alhambra. Torre de Comares. 30x45.
9. Barrio de San Pedro y Alhambra. 33x37,5.
10. Placeta Tovar.Albaicín. Recuerdo al amigo Joaquín P.Carrión.23x47.
11. Cúpula Iglesia de Santo Domingo. Cuarto Real. 28x49.
12. San Cristóbal. Albaicín.29x45.
13. Tondo. Puente Carrera del Darro. 32,5x37.
14. Tondo. Coloso de Granada. Composición.30x35.
15. Fachada Capilla Real de Granada. Enterramiento de los Reyes Católicos.32,5x46.
16. Carrera del Darro. Zafra y San Pedro.33x37.
17. San Sebastián de Granada. Composición Figura.28x50.
18. Venecia. Paisaje. 18x50.
19. Carrusel de la vida. Composición. 30x46.
20. Baile Flamenco homenaje a Mariquilla.30x42.
21. El Zaidín. Las fuentes. Iglesia del Corpus Cristi. Cristo del Trabajo.
22. Los niños de la guerra. 30x42.
23. Tres bravos andaluces. Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y Alberti. Poetas.30x42.
24. El pintor granadino Manuel Rivas Martín. 30x42.
25. El pintor italiano Sergio Zen en la Alhambra.30x42.
26. El fotógrafo italiano Beppe Fornasa en Granada. 30x42.
27. Mi amigo Isidro Olgoso en el Zaidín.2004. 30x42.
28. El músico granadino Carlos Ortega Sentí, 2007. 30x42.
29. Francisco González de la Oliva. Director Museo Casa de los Tiros. El caballero de la pipa.2007. 30x42.
30. El cantautor granadino Esteban Valdivieso.30x42.
31. El escritor granadino Francisco Ayala en Granada.30x42.
32. El escritor granadino Francisco Ayala y Alcázar Genil.Granada.30x42.
33. El escritor granadino Francisco Ayala y Alhambra. 30x42.
34. El bailarín y coreógrafo granadino Eduardo Lao en la Alhambra.2011.30x42.
35. Víctor Ullate y su ballet en la Alhambra y Generalife.2011. 30x42.
36. Francisco Martín Morales. Académico y Humorista Gráfico.30x42.
37. El pintor granadino Enrique Padial.30x42.
38. Antonio Mesa Madera (Animalillo del Mori). Humorista Gráfico y Escritor.2009.30x42.
39. María Angustias García entre atauriques, estrellas y angelitos. Mujer del pintor Manuel Ruiz. 2009.30x42.
40. Alhambra Romántica. P/A.27,5x35,5.
41. Catedral de Granada. P/A. 27,5x35.
42. La Cartuja. Granada. P/A.24x30.
43. La Abadía del Sacromonte. P/A. 22,5x31.
44. Fuente Plaza Bib-Rambla. P/A.23x30.
45. Venecia. P/A.32x29,5.
46. Casa Árabe en Granada. P/A.22x26.
47. Jesús Bermúdez López. Arqueólogo e Historiador de la Alhambra.30x42.
48. Manuel Titos. Profesor Universidad de Granada. Escritor. Historiador de Sierra Nevada.30x42.
49. José Luís Delgado López. Profesor Catedrático. Escritor. Cronista de Granada. 30x42.
50. Andrés Cárdenas. Periodista y Escritor de Granada.30x42.
51. Luís Eduardo Aute. Cantautor- Alhambrista Lunar.2014. 30x42.
52. Arcadio Ortega Muñoz. Academia de Buenas Letras de Granada. Escritor. Novelista.Poeta.2010. 30x42.
53. Juan Trova. Cantautor Granadino en la Alhambra.2015.30x42.
54. Juan Trova. Cantautor Granadino. 30x42.
55. Antonio Moleón España. Pintor Granadino. 30x42.
56. Ángel Pérez Dimas. Pintor de Ávila y Segovia. 2008.30x42.
57. Fernando de Villena. Profesor. Escritor Novelista y poeta.(Recuerdos de la Alhambra)2014. 30x42.
58. Pepe Heredia. Camelamos Naquerar. Poeta. Escritor. 30x40.
59. Pepe Agudo. Guitarrista Flamenco de Granada.30x42.
60. Los Supersónicos. Cartel. Grupo Musical de Granada. La ayuda de la amistad.30x42.
61. Los Supersónicos. Cartel. Grupo musical de Granada. Qué noche la de aquel día con Chaska.
62. Los Supersónicos. Cartel. Grupo Musical de Granada. Resistiré.30x42.
63. Salobreña. Paisaje.Granada.30x42.
64. Federico García Lorca. Carta a Ana, hermana de Dalí en Figueras. 30x42.
65. Federico García Lorca. Sendas. Verano 1946. 30x42.
66. El Habichuela. Guitarrista Flamenco. Cantes Lorquianos. 30x42.
67. Federico García Lorca y Al Alba con Luís Eduardo Aute. Al alba venid, buen amigo.
68. Manuel de Falla y Federico García Lorca. El amor brujo. 30x42.
69. Alegoría Granadina. 1983. Lorca, Falla, Leones, Virgen de las Angustias, Festival Internacional de Música y danza...
70. Federico García Lorca y Luis Cernuda. El teatro.
71. Federico García Lorca y sus dibujos soñados.-30x42.
72. Federico García Lorca, las musas y el llanto de la guitarra.
73. Primer dibujo para la exposición de Federico García Lorca en 1976 en el homenaje individual en el 40 aniversario de su muerte. Facultad de Ciencias .Granada.74. Segundo dibujo para la exposición de Federico García Lorca (Hora de estrellas) en 1976 en el homenaje individual en el 40 aniversario de su muerte. Facultad de Ciencias. Granada.
75. Tercer dibujo de Federico García Lorca. Exposición Homenaje individual 1976. Es la granada olorosa/un cielo cristalizado. /Cada grano es una estrella,/cada velo es un ocaso.
76. Federico García Lorca. Otro sueño. ¿Cuántos hijos tiene la muerte?/ ¡Todos están en mi pecho!77. Federico García Lorca. ¡Ay!. Dejarme en este campo llorando. Todo se ha roto, en el mundo. No queda más que el silencio.
78. Federico García Lorca. Canción del día que se va. ¡Qué trabajo me cuesta dejarte marchar, día! Y San Miguel lleno de encajes/ en la alcoba de su torre,/enseña sus bellos muslos/ ceñidos por los faroles.
79. Federico García Lorca. Soledad (Adán y Eva). Romance de la pena negra. Las piquetas de las gacelas/cavan buscando la aurora. Rosa de mi desnudo/sobre paños de cal y sordo fuego.
80. El Fandi (David Fandila). Tauromaquia Lorquiana. El 4 a las 5 de la tarde.
81. Federico García Lorca. A Ignacio Sánchez Mejías.
82. Federico García Lorca. Poema de la Soleá. Viento en el olivar/viento en la sierra.
83. Federico García Lorca. Paisaje. Detrás de los cristales,/turbios, todos los niños / ven convertirse en pájaros...un árbol amarillo.
84. Federico García Lorca. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. ¡Y el toro solo corazón arriba ¡ a las cinco de la tarde.
85. Federico García Lorca. La sangre derramada. ¡Que no quiero verla! La luna de par en par/caballo de nubes quietas, /y la plaza gris del sueño/ con saucos en las barreras.
86. Federico García Lorca. Las seis cuerdas. La guitarra/ hace llorar a los sueños. /Muerte de la petenera. Cien jacas caracolean/ sus jinetes están muertos.
87. Federico García Lorca. Preludio. Las torres fundidas/ con la niebla fría...cien luceros verdes/sobre un cielo verde.
88. Antonio Sánchez Trigueros y Federico García Lorca. Pozo de plata. 5 junio 2015.
89. Antonio Sánchez Trigueros Catedrático Literatura Universidad de Granada.
90. Federico García Lorca.
91. Antiguo Balcón de los Pintores. Albaicín. Hoy desaparecido.
92. Maternidad Granadina con Álicer o pajarita.29x36.
93. Pase taurino nazari. 23x30.
94. Manolete Torero. 30x42.
95. Angelito de la Alhambra. Homenaje a Torres Balbás. 31x24.
96. Angelitos de la Alhambra. Homenaje a Jesús Bermúdez Pareja. 24x32,5.
97. Carrera del Darro. La calle más bonita del mundo.26x34.
98. Rafael Guillén poeta y escritor granadino. Premio Nacional de Poesía y Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca de Granada- 30x42.
99. La Alhambra entre el sol y las estrellas. 30x42.
100. Antonio Calvo Castellón. Catedrático y profesor de Historia del Arte. Universidad de Granada. 30x42.
101. Rosa de Cuba con estrella Alhambriana. 30x42.
102. Atardecer Patio de los Leones .Alhambra. Grabado P/A.28x37,5.
103. Decoración para un Ataifor. 20x21.
104. Decoración de peces para loza dorada. 12,5x19,5.
105. Decoración para azulejo con la Torre de la vela. 14x16.
106. Estrella Homenaje a Manuel Gómez Moreno. (Salida de la familia de Boabdil de la Alhambra 1880). 29,5x42.
107. El Nacimiento de la Alhambra en la Sabika. 28x42.
108. Azulejo. Homenaje a Fortuny. 29,5x42.
109. Silencio de estrellas y luces de la Alhambra.29,5x42.
110. Celosía Nazari. 29,5x42.
111. Composición Para azulejo Nazari vidriado (azul y amarillo). 29,5x42.
112. Celosía variación Comares. 29,5x42.
113. Composición Cuerda Seca. Comaria de la Flor.29,5x42.
114. Juan Vellido. Escritor y Periodista.29,5x42.
115. Juan Ortiz Fernández. (Orfer). Fotógrafo. 29,5x42.
116. José Martín Recuerda en Plaza Bib-Rambla. Dramaturgo. La llanura.29,5x42.
117. Javier Algarra. Fotógrafo.
118. Juan Bédmar Zamora. Antropólogo. Folklorista. 29,5x42.
119. José Luís Kastiyo. Crítico musical y cronista del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. 29,5x 42.
120. Yo aproveché el legado Andalusi. 20x29,5.
121. Pez Oriental. Alhambra un pez que se ahoga. 29,5x42.
122. ¿Qué fue de la estrella de mi Alhambra? 25x40.
123. Murallas Albaicín y Alcazaba.25x38,5-
124. Arco con Patio Leones.18x31.
125. Patio Leones con arco y templete. 21x41,5.
126. Granada Alhambra y Sierra Nevada.29,5x42.
127. Flores de un jardín nazari.21x29,5.
128. Leones esmaltados entre estrellas. 29,5x42.
129. Estrella Esmaltada. 29,5x42.
130. Pajaritas entre estrellas de doce puntas.29,5x42.
131. Aixa en Dar-al-Horra. 29,5x42.
132. Lorquiano y estrellas.29,5x42.
133. Lorca y la tauromaquia.29,5x42.

GRETEL CAZÓN

entre melodías que desatan pasiones

Por **IVÓN PEÑALVER**
Fotos **CORTESÍA DEL ARTISTA**

Diría el poeta: “el tiempo, el implacable, el que pasó...siempre una huella... y con licencia para parafrasearlo, la huella ha sido felizmente inolvidable para la intérprete y actriz Gretel Cazón.

Egresada del Instituto Superior de Arte en las especialidades de canto lírico y actuación, suma más de una década de alternar la magia de los sonidos y silencios con la capacidad de mostrar otras vidas. Ambas exigencias las demostró en su primer gran concierto en el Museo Nacional de Bellas Artes. Hoy lo recuerda, pero sabe que la historia podrá ser revivida, pues quedó grabada como DVD dirigido por el reconocido creador Lester Hamlet.

Previsto para ver la luz a través de Producciones Abdala, este DVD, resultado del empeño del Centro Nacional de Música Popular y el Instituto de la Música, significó fiesta de celebración; tránsito por momentos inolvidables en la profesión de esta artista que sabe el justo valor del rigor y la excelencia en el decir y hacer.

La cámara curiosa develó la esencia de un concierto donde cada momento fue especial. Un repertorio perfectamente definido que fundió poesía con trova tradicional y contemporánea, zarzuela y estándar de jazz, balada y filin, sin perder la sabrosura de la guaracha, propició que compositores de la talla de Ernesto Lecuona y Marta Valdés se mezclaran en total armonía con la esencia de un entrañable José Jacinto Milanés.

La cantante creó una atmósfera mágica y los aplausos confirmaron el acertado camino elegido por esta artista que nunca deja de serlo, de ahí su sensible manera de comunicarse con el público y la sutileza con que lo convierte en cómplice de su sentir.

No hubo adiós en una velada que dejó al descubierto cual giro de girasoles hacia todas direcciones, el andar seguro de una Gretel también bendecida por la dulzura y la energía de esa madre espiritual de cada cubano, y que en ella tiene una hija que se crece sin temores, ni dudas; y para quien poco más de una hora no fue suficiente para acompañarla, simplemente porque sabe cómo pasear por el escenario, con delicado desenfado, entre melodías que desatan pasiones.

Sin detener la creación escénica en Holguín

Por **ERIAN PEÑA PUPO**

Fotos **CENTRO DE COMUNICACIÓN "LA LUZ"**

Cuando la propagación de la Covid-19 obligó al cierre temporal de los escenarios en Cuba –pero no el trabajo de los artistas, que se posicionaron en las redes y en los diferentes medios de comunicación–, diversas iniciativas fueron realizadas por varias compañías pertenecientes al Consejo Provincial de las Artes Escénicas (CPAE) de Holguín para no detener la creación artística, en tiempos donde es prioridad el distanciamiento social.

Entre ellas destaca el Teatro Guiñol de Holguín, que celebró el pasado 17 de mayo su aniversario 48 y que trabaja en su próximo estreno, la obra *El extraño caso de los espectadores que asesinaron a los títeres*, del holguinero radicado en México, Salvador Lemis. Aunque los ensayos fueron suspendidos, los integrantes de esta compañía no se detuvieron y trabajaron desde sus hogares en la prepa-

ración de esta puesta. Cuando la situación epidemiológica en la provincia lo permitió estrenaron la obra *Cuentos de invierno*.

“Nuestros artistas, a pesar de los complejos momentos que nos obligaron a protegernos más y permanecer en las casas, continuaron trabajando y aportando con la creación escénica al desarrollo de la cultura holguinera”, comenta Yanet Pérez, presidenta del CPAE.

Esto lo reafirma Karell Maldonado, quien ha revolucionado el diseño escénico y de muñecos en este colectivo, en obras como *Titiriteros, contando y cantando*, en 1999, hasta la reciente *La cigarra*, de 2018. Desde su casa, Karell realizó parte de los muñecos de la próxima puesta, con versión de Miguel Santiesteban, quien fuera hasta su fallecimiento director de la compañía, y dirección de la joven actriz Karel Fernández. Títeres de piso y de guantes, trabajados

sobre la base del papel maché para una puesta de retablo, darán vida en las manos, voces y sentimientos de los actores a Fiorinetta, Burattino, Señor Spectatore y el Doctor Galeno, personajes de *El extraño caso...* de Lemis.

Por otra parte, el Guiñol realizó una atractiva iniciativa que compartió cada semana: “Guiños desde la casa”, cuyo “objetivo fue llevar a los hogares breves representaciones teatrales, con los personajes principales de las obras en repertorio”, dice la joven directora.

“Es una manera de llegar a los niños y decirles que pueden aprovechar este tiempo libre haciendo cosas productivas y tomar las medidas para evitar el contagio de este virus. También incentiva a los pequeños a adentrarse en el mundo del teatro de títeres”, añade Karel.

“Guiños desde la casa” se transmitió cada lunes vía Facebook y también en el

programa A buen tiempo, del canal provincial Telecristal: “Son historias originales creadas para lo que está pasando, partiendo de algún momento de una escena o algún texto”, añade la actriz.

Otro de los colectivos que trabajó desde sus hogares en el desarrollo de sus próximos estrenos, y en la confección de vestuarios y elementos escenográficos, para que el arte no se detenga, es la Compañía de Narración Oral Palabras al Viento, dirigida por Fermín López.

“Creamos en casa, pues no quisimos detener en ningún momento la creación”, dice Fermín y añade que trabajaron en el próximo estreno y en la confección de vestuarios y elementos escenográficos para la función número 100 del espectáculo *Fábulas de Cuba*, basado en textos del narrador, poeta y etnólogo Miguel Barnet, presidente de Honor de la Uneac.

“Trasladamos las máquinas para la casa y empezamos a confeccionar los ves-

tuarios nuevos para *Fábulas de Cuba*. Este espectáculo nos ha llevado por todo el país y a la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa”, comenta. “También en casa trabajamos los textos de nuestro próximo estreno, *Wasy, el fantasma del piano*, de la mexicana Soco Uribe. Por correo y gracias a las redes vamos haciéndonos consultas de textos y los muchachos trabajan todos los elementos escenográficos del nuevo espectáculo”, añade Fermín.

Por otra parte, el colectivo holguinero ha ideado una *sui generis* propuesta, Cuentos de nueve a doce, como una acción para paliar, a partir de la creación, los efectos de la Covid-19.

Desde su sede, la Casa del Cuento, los versátiles integrantes de este colectivo merecedor del premio Juglar de Honor de la Uneac, ofrecen al público ávido de las historias y la imaginación, varios cuentos narrados en sus voces a través de la vía telefónica, comenta López.

Las personas que así lo deseen, explica, pudieron marcar el número 24453304 y detrás de la línea, en ese horario de la mañana, encontrar un narrador para contarle una historia.

“A disposición de la familia cubana, nuestros actores relataron ficciones de la literatura nacional e internacional; compartiendo, además, enseñanzas históricas que resultan útiles en los tiempos actuales y enriquecen la cultura general de quien los escucha”, añade.

Fundado en 2004, Palabras al viento alterna danza, teatro, música, entre otras manifestaciones, con la narración oral. Con *Bodas de sangre*, versión de la obra de Federico García Lorca, obtuvieron el Premio de la Ciudad 2019 a la mejor puesta en escena. Sus más recientes estrenos son *Confesiones*, inspirado en *El libro de los abrazos*, de Eduardo Galeano, y *Los músicos de Bremen*, basado en el cuento de los hermanos Grimm.

Por otra parte, la Compañía de Danza Contemporánea Codanza, dirigida por la maestra Maricel Godoy, compartió en las redes el videoarte *Quédate en casa*, un atractivo producto donde desarrollan el trabajo audiovisual junto al lenguaje performático y danzario.

Con realización de Juan Gabriel Gordín y Pablo Méndez, este videoarte, que fue compartido en diversas plataformas digitales como Facebook y YouTube, capta a través del lente en apenas dos minutos y medio, los cuerpos danzantes, el hogar y las rutinas cotidianas que han caracterizado a los cubanos durante las jornadas de cuarentena social.

La idea fue realizar un producto original, comenta Maricel Godoy, que tuviera la esencia de nuestro colectivo. “Escogimos un tema musical que fuera por la línea del humor para lograr también la necesaria sonrisa, la comicidad, en estos momentos tan complejos. Nuestro objetivo es mantenernos dinámicos, no dejar de trabajar ni de hacer arte”, añade.

Los materiales se transmitieron también a través del Noticiero Cultural y

el canal provincial Telecristal. “Es necesario promover la creación artística en estos tiempos de pandemia, y que las personas conozcan la obra de estos importantes creadores holguineros, pues el arte también salva y más en momentos como los de la Covid”, dice Gordín.

Otros de los retos del CPAE fue la realización virtual de Memorias de un Festival, del 21 al 25 de septiembre, alternativa del Concurso de Danza y Grand Prix Vladimir Malakhov que desde 2014 es auspiciado por Codanza y patrocinado por el célebre bailarín ucraniano.

“Solo la presencia de esta célebre figura, desde que se fundó el festival, es un incentivo para que la convocatoria crezca cada año. Sus clases magistrales sirven para desarrollar y perfeccionar el nivel técnico de los bailarines. El diálogo cotidiano sobre la interpretación en las obras que ha bailado es fuente de inspiración para todos”, dice Maricel.

Memorias de un Festival resultó un recuento de lo vivido en las cinco ediciones del evento que tiene como objetivo estimular el trabajo de los jóvenes bailari-

nes cubanos y latinoamericanos, y además llevar la danza como vía de comunicación y expresión al público interesado en esta manifestación artística. Esta vez se realizó desde diversas plataformas digitales, incluida la transmisión en vivo desde Facebook Live, mediante el proyecto Ángulo Ancho, y el apoyo en la prensa escrita y programas nacionales y locales de radio y televisión. De la misma manera, este recordatorio posibilitó el lanzamiento de la convocatoria para retornar en septiembre de 2021 a este encuentro presidido por Malakhov, el empresario internacional del ballet, Paul Seaquist, y la maestra Maricel Godoy.

Además, desde las redes sociales del Consejo Provincial de las Artes Escénicas de Holguín -Twitter y Facebook- se mantiene una promoción constante del quehacer de los artistas holguineros y se comparten otros materiales de interés para la escena y la cultura cubanas.

WILLY HIERRO

EL AUTOMÓVIL VOLADOR DE FANTÓMAS

DE TODOS LOS ARTILUGIOS UTILIZADOS POR FANTÓMAS PARA ESCAPAR DE LA JUSTICIA, SU MÍTICO AUTOMÓVIL VOLADOR SE DESTACA POR LA ORIGINALIDAD.

El automóvil volador de Fantómas es un Citroën modelo DS 19, el cual se fabricó entre 1955 y 1975 por la marca francesa de los dos chevrons, y del que se produjeron más 1.5 millones de unidades. Este año celebra su 65 cumpleaños y de esta forma lo recordamos. Cuando el director de cine galo André Hunebelle realizó su trilogía de filmes **Fantómas** (1964, 1965 y 1966), escogió un Citroën DS 19 para hacerlo volar.

Dicha trilogía empieza con la película titulada **Fantómas**, en 1964. Con los protagónicos de Jean Marais y Louis de Funés, el malvado Fantómas, que es “el hombre de mil caras”, capaz de transformarse en cualquier persona, descubre que un periodista llamado Fandor, ha publicado una entrevista falsa con él y decide tomar venganza... Por ahí va la cosa.

En el filme, Jean Marais hace una doble actuación, interpretando al malo Fantómas y al buen periodista Fandor, al tiempo que Louis de Funés es el comisario Juve y la actriz Mylène Demongeot, hace de esposa de Fandor, cuya profesión es fotógrafa. La trama, de acción e intriga, está salpicada de fino humor francés.

El éxito de taquilla de **Fantómas** impulsó la realización, al año siguiente, en 1965, del filme **Fantómas se desencadena**, el cual también consiguió buen

ingreso, por lo que, en 1966, repitieron la fórmula en la película **Fantómas contra Scotland Yard**. Y como suele suceder, de tantos Fantómas seguidos el público se aburrió y concluyó la serie en una trilogía.

Por si no lo sabía, este personaje de ficción, Fantómas, apareció en 1911 y viene de la literatura. Nació en las novelas policiacas del escritor francés Pierre Souvestre (1874-1914) y su colega Marcel Allain (1885-1970). En total se escribieron 43 novelas. **Fantómas** llegó al cine mudo y entre 1913 y 1914, se rodaron cinco películas.

Volvió a la pantalla gigante (ya sonora) en 1932, luego en 1946 y 1948, con sendas películas. Además de las antedichas de 1964, 1965 y 1966. También fue a la televisión en los años 80 con una serie de cuatro capítulos de unos 90 minutos cada uno. Y, por supuesto, estuvo en las historietas o comics, tanto en francés como en español. Sobresalió una historieta mexicana que fue seriada e impresa en los años 60, 70 y 80.

Nada, que **Fantómas**, ha “rendido” bastante. Pero si apareciera en estos tiempos, probablemente el automóvil volador de Fantómas no sería un Citroën DS 19, muy famoso en los años 60, sino un auto o una motocicleta eléctrica, que son los que están de moda hoy.

RECORRIDO POR LOS MUSEOS DE MÁLAGA

Por **RAMÓN CASALÉ SOLER**

Recientemente tuve ocasión de visitar diversos museos y colecciones de la ciudad de Málaga como, por ejemplo, la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo, el Museo Carmen Thyssen, el Centre Pompidou, el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) y el Museo Picasso. De hecho, Málaga cuenta actualmente con 30 museos que para una ciudad de 600.000 habitantes es un dato a tener en cuenta, principalmente porque en poco tiempo se han abierto algunos de ellos.

La apuesta que ha realizado el Ayuntamiento malagueño es digna de atención, ya que siendo la capital de la Costa del Sol recibe infinidad de turistas, o lo que es lo mismo, es un destino muy atrayente, tanto por su diversidad cultural y gastronómica, como por sus tradiciones y clima, por lo que ha decidido arriesgar por uno de sus valores más seguros como es su oferta cultural, que no tiene nada que envidiar a otras ciudades más grandes como Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia o Sevilla. Además, la mayoría de estos museos se encuentran en el centro de la ciudad, haciendo más fácil su visita.

MUSEO CARMEN THYSSEN

Es evidente que podríamos comentar otros espacios, pero estos fueron los que merecieron más mi atención, tanto por las exposiciones temporales como por las permanentes. La primera visita fue al Museo Carmen Thyssen, inaugurado en el 2011, donde se exhibe un gran número de obras del siglo XIX y principios del XX de pintura española y andaluza, predominando las temáticas costumbristas y paisajísticas. En total se muestran casi 300 obras en su sede del Palacio de Villalón, edificio renacentista del siglo XVI que se amplió para albergar la colección Carmen Thyssen.

El museo consta de cuatro plantas, en las que se muestran las exposiciones permanentes y temporales. En el primer caso, la exposición se divide en cuatro apartados: Maestros antiguos, Paisaje romántico y costumbrismo, Preciosismo y pintura naturalista y Fin de siglo. En ellos, destaca el óleo de Zurbarán, Santa Marina, algunas piezas de Genaro Pérez Villamil, el preciosismo de Mariano Fortuny, los paisajes de Aureliano de Beruete, el luminismo de Joaquín Sorolla y óleos de los modernistas Ramon Casas y Ricard Canals.

En cuanto a las exposiciones temporales, se exhiben Fantasía árabe. Pintura orientalista en España (1860-1900) y Fortuny grabador. En ambos casos son dos extraordinarios ejemplos de una época dorada en la pintura realista y preciosista española, donde la figura de Fortuny es el referente, aunque también pintores como Josep Tapiró son de un gran nivel. El orientalismo de las propuestas se formula "mediante la observación directa o recreada a través de la imaginación y el estereotipo". El paisaje norteafricano, el Magreb principalmente, a través de la luz, el color y los personajes tan peculiares que protagonizan sus pinturas, seduce a la mayoría de los artistas que viajen a estos territorios, siendo testigos de lo que acontece en ellos.

Museo Picasso, Málaga, España.

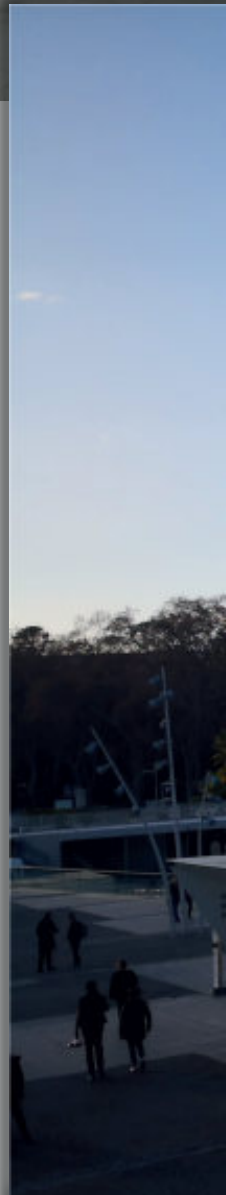
MUSEO PICASSO

El Museo Picasso es el más conocido de todos ellos, ya que Pablo Picasso nació en la céntrica plaza de la Merced de Málaga, en 1881, aunque a los diez años se trasladó a La Coruña, y luego a Barcelona. La colección procede del legado de Paul, Christine y Bernard Ruiz-Picasso. Se encuentra ubicado en un edificio renacentista del Palacio de los Condes de Buenavista. Se inauguró en 2003 y cuenta con aproximadamente 250 obras. En 2017 se renovaron las salas, ampliando su espacio expositivo, a la vez que se incorporaban nuevas obras que no se habían exhibido anteriormente. De modo cronológico se exhiben piezas de sus primeros años de formación, de las épocas de mayor trascendencia creativa, como por ejemplo el cubismo, de la reinterpretación de los grandes maestros y de sus últimas creaciones de los años '70.

Entre las obras más importantes del Museo destacan las pinturas *Las tres gracias* (1923), realizada en París, el *bodegón Frutero* (1919), de sus inicios cubistas y *Mujer con los brazos levantados* (1936), que hace referencia a su musa y compañera, la fotógrafa Dora Maar. También un linóleo de 1962 donde aparece Jacqueline con sombrero de paja. Este grabado

consta de cuatro colores, aunque llegó a emplear doce en una misma plancha. Y la escultura *Cabeza de toro* (1942), en la que sólo emplea un manillar de bicicleta representando las astas del toro, y el sillín, que corresponde a la cabeza del animal. Se trata de “una cabeza de toro dramática a la vez que cómica”.

Respecto a las exposiciones temporales, en aquel momento se estaba exhibiendo *Calder-Picasso*, que trataba de explorar los vínculos entre dos artistas de la misma generación. Una de las aportaciones en que coinciden es en el tratamiento del vacío, o lo que es lo mismo, la ausencia de espacio, ya que el norteamericano Alexander Calder (1898-1976), “exterioriza el vacío a través de la curiosidad y la inventiva intelectual, poniendo en acción fuerzas invisibles bajo formas que impugnan la limitación de las dimensiones”, caso de los móviles, donde investiga la fuerza de la gravedad, y en cambio Pablo Picasso (1881-1973), “personaliza la exploración al colocar el foco sobre la interioridad emocional, metiéndose bajo la piel de cada uno de sus personajes y eliminando el espacio interpersonal que media entre el artista y el sujeto”.

CENTRE POMPIDOU

Se trata de la tercera sede que existe del Centre Pompidou, las otras dos corresponden a la sede central de París, y la de la ciudad francesa de Metz. El museo permite hacer un recorrido por los siglos XX y XXI, en el que se muestran obras de gran nivel, proponiendo cada año nuevas exposiciones temporales que permitan conocer de cerca la colección dentro de sus diferentes manifestaciones: pintura, escultura, vídeo, fotografía, instalaciones, arquitectura, diseño, película, etc. Además de conferencias, talleres, conciertos, danza y representaciones, entre otras actividades.

El Centre Pompidou de París se inauguró en 1977, por mediación del presidente Georges Pompidou, con la idea de que la capital francesa contara con un espacio creativo contemporáneo. En él se encuentra la mayor

colección de arte moderno y contemporáneo que hay en Europa, con más de 120.000 obras. El Centre Pompidou de Málaga empezó sus actividades en 2015 y está ubicado en el edificio El Cubo, en el muelle Uno. La sede no es definitiva, ya que en un primer momento se firmó un acuerdo renovable por cinco años, pero se alargó el contrato hasta el 2025.

La colección semipermanente se titula Utopías modernas, donde sobresalen obras como la enorme torre de Babel revolucionaria El Monumento a la Tercera Internacional (1919-1979) del ruso Vladimir Tatlin, las pinturas La caída de Ícaro (1974-1977) del francés de origen bielorruso Marc Chagall, que muestra la caída de las utopías, el Desarrollo en marrón de Wassily Kandinsky y Ritmo, alegría de vivir, del francés Roger Delaunay.

Centre Pompidou, Málaga, España.

Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, Málaga, España.

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (CAC)

El CAC se creó en el 2003 y está situado en el antiguo Mercado de Mayoristas, edificio de estilo racionalista –años 30-40 del siglo pasado-. Ocupa una superficie de 2 400 m², distribuidos en cinco espacios, de los que tres se emplean para las exposiciones temporales, uno para la colección permanente y el otro para los proyectos. La colección permanente tiene 400 obras que han sido cedidas por instituciones y particulares.

La visita coincidió con la exposición Eleutheros del pintor irlandés Sean Scully (Dublín, 1945), considerado como uno de los pintores más influyentes dentro del expresionismo abstracto geométrico, así como del minimalismo, sobre todo por crear un lenguaje muy particular. Su obra destaca por su geometrismo, gracias a la aparición de pequeños rectángulos y cuadrados rectilíneos totalmente equilibrados, donde el color adquiere un gran protagonismo. Visualmente, estas formas geométricas parece que están colocadas aleatoriamente, pero no es cierto, ya que el artista las dispone metódicamente, porque cuando inserta un determinado color o elemento lo hace conscientemente. La pintura de Scully gira alrededor de los sentimientos y las emociones,

o lo que es lo mismo, el espíritu del ser humano. Para él. “la pintura tiene la capacidad de sintetizar el sentido del alma”, y lo hace en la práctica fusionando el color con la composición, por lo que sus cuadros parecen paisajes.

De todos modos, no es la primera vez que Scully expone en la ciudad, ya que anteriormente lo hizo en el Palacio Episcopal en 1997. Ahora lo hace con una obra que sorprenderá, ya que después de cinco décadas de dedicarse exclusivamente a la abstracción y al minimalismo, actualmente se muestra a través de la figuración. No es que haya abandonado la abstracción, sino que compagina ambas maneras de expresarse plásticamente. El proceso que ha llevado al artista a realizar esta serie es largo, ya que primero ha fotografiado a su hijo Oisín cuando tenía ocho años y a su esposa, la también artista Liliana Tomasko, en una playa de las Bahamas, mientras el niño juega en la playa. Después hace unos esbozos de las fotografías con rotulador sobre papel en blanco y negro, y finalmente realiza las pinturas sobre aluminio, un soporte que no absorbe bien la pintura, efecto que crea una textura especial.

COLECCIÓN MUSEO ESTATAL RUSO DE SAN PETERSBURGO

Respecto a la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo, está algo alejada del centro de Málaga, en el antiguo edificio de la Tabacalera, de estilo regionalista erigido en 1920. La idea de abrir una sede en la ciudad es la de convertirla en un lugar de referencia de la cultura rusa en Europa. La mayoría de las exposiciones tienen una larga duración, que suele ser de un año, tratando de dar a conocer el arte ruso y su relación con lo que acontece en el resto del continente europeo. Asimismo, el museo cuenta con un auditorio, salas de proyección y de lectura de libros, talleres para niños y un museo virtual que permite tener un contacto con otros espacios museísticos existentes en el mundo. Además, se realizan conferencias, conciertos de música clásica y de folklore ruso.

El Museo Estatal Ruso de San Petersburgo se fundó en 1895 a instancias del zar Nicolás II. Tiene la mayor colección de arte ruso del mundo, con más de 400.000 obras. El museo lo componen cuatro palacios: el Palacio Mijailovski, el Palacio Stróganov, el Palacio de Mármol y el Castillo de San Miguel, dentro de los estilos barroco y neoclásico.

En cuanto a las exposiciones temporales que tuvimos la oportunidad de contemplar, fueron: Santas, reinas y obreras. La imagen de la mujer en el arte ruso, Nicolái Roerich. En busca de Shambhala y Anna Ajmátova. Poesía y vida. De las tres, la que mayor impresión nos causó fue la primera, ya que permite comprobar hasta qué punto la mujer tiene su propio espacio dentro de la historia, fundamentalmente la de la cultura rusa.

Por ello, Santas, reinas y obreras, ofrece diversos aspectos de la mujer, como es su relación con la iglesia ortodoxa con imágenes de la Virgen y de los santos. A la Virgen se la veneraba como la patrona de Rusia, por ello suele aparecer en los iconos.

A partir del primer cuarto del siglo XVIII, que coincide con el reinado de Pedro I, el trono ruso lo desempeñaban las mujeres, por lo que se exponen diversos retratos de emperatrices como Catalina I, Anna Ioánnovna, Catalina II e Isabel Petrovna, entre otras. Más adelante, a finales del siglo XIX y principios del XX, aparecen una serie de mujeres de un gran nivel cultural, caso de la matemática Sofía Kovaléskia o la escritora y artista María Bashkirtseff.

Las salas dedicadas al pintor simbolista Nicolái Roerich (1871-1947), ofrecen una visión excelente de un artista desconocido para nosotros, pero no en su país de origen. De formación arqueólogo, escritor, filósofo y activista social, se dedica a mostrar la historia, la religión y la cultura de diversas civilizaciones. La exposición sirve para que el espectador se adentre en el mundo singular del artista ruso, donde los diferentes paisajes que surgen en sus lienzos sirven para conocer lugares pintorescos o de difícil acceso, al menos en aquella época. De hecho, el artista "consigue plasmar algo que es a la vez eterno, imborrable y misterioso".

Y la tercera exposición se basa en la obra de la poeta rusa Anna Ajmátova (1889-1966), considerada la gran dama de la poesía rusa y muy crítica con el comunismo. En la muestra se exhiben retratos de ella y los personajes que la influyeron o bien compartieron su vida, además de poemas, libros y objetos personales.

Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga, España.

Un diálogo con Paula Alí

laureada con el premio "ACTUAR, por la obra de la vida"

Por **ANDRÉS DUEÑAS** ejecutivo comercial
Fotos **CORTESÍA DE LA ENTREVISTADA**

PAULA, USTED TIENE UNA EXTENSA TRAYECTORIA ARTÍSTICA, EN PRIMER LUGAR EN EL TEATRO Y, DESPUÉS, EN LA TELEVISIÓN Y EL CINE, AUNQUE COMENZÓ, SEGÚN TENGO ENTENDIDO, COMO MODELO EN CMQ TELEVISIÓN.

En efecto, comencé como modelo ocasional y extra, en 1959, en CMQ Televisión, en varios espacios, uno de ellos Cabaret «Regalías».

Y ¿CUÁNDO COMENZÓ SU CARRERA ACTORAL?

Andando la primera mitad de la década de los '60, en el Teatro Martí, en una simpática comedia musical, titulada *¡Voy abajo!*, en la que se me ofreció un pequeño papel, que acepté de buen grado. Entonces, fui quedándome allí, hasta finales de 1969, y fui encarnando personajes de cada vez mayor peso, hasta la última obra en la que trabajé con ese colectivo. Un día, supe que la también actriz y directora teatral Berta Martínez, del Grupo Teatro Estudio, pretendía montar *La casa de Bernarda Alba* y estaba buscando actrices para encarnar los personajes. ¡Imagínate, Teatro Estudio era un sueño para cualquier actor! Decidí ir a ver a Berta, ella me aceptó y así fue que comencé en Teatro Estudio. Trabajar bajo su dirección fue toda una escuela, porque, además de una excelente actriz y directora, fue una auténtica pedagoga, sobre todo para las actrices. Después, tuve la suerte, en realidad, he tenido mucha suerte en mi profesión, de trabajar junto a excelentes actores, con excelentes directores. Cada director aporta algo al acervo intelectual y al oficio de un actor.

Por otra parte, no desdeño ningún género, aunque siento especial predilección por la tragicomedia, esa comedia que, detrás, tiene un tono trágico, como es el caso de *La Celestina* o *La Tragicomedia de Calisto y Melibea*, que tuvo una original puesta en escena hace varios años, en la que encarné el rol protagónico, bajo la dirección de Carlos Díaz, uno de nuestros más notables directores de la actualidad.

DE TODOS LOS RENOMBRADOS DIRECTORES, CON LOS QUE USTED TRABAJÓ, HAY UNO QUE, SEGÚN MI HUMILDE APRECIACIÓN, MARCÓ SU CARRERA: EL MAESTRO HÉCTOR QUINTERO. ¡Oh, mi querido Héctor! Nosotros, además de ser muy buenos amigos, teníamos gran empatía, excelente comunicación. Héctor es el único creador al que nunca le cambié ni una sola letra de sus textos, porque escribía de modo genial. Era una personalidad muy fuerte, pero manteníamos una excelente relación. Tanto nuestra amistad como su labor de director fueron vitales para mí. Creo que, además de lo mucho que aprendí con Berta Martínez en cuanto a contenido, con quien más aprendí acerca de la forma de decir fue con Héctor. Si no hubiese trabajado con Berta y Héctor, jamás habría sido lo que soy hoy.

Paula Alí junto a Caridad Hernández y Mario Martínez Casado

USTED HA PASEADO NO SOLAMENTE POR DIVERSOS GÉNEROS, ASÍ COMO POR AUTORES CLÁSICOS Y CONTEMPORÁNEOS, SINO, TAMBIÉN, POR EL MUNDO, ENCARNANDO PERSONAJES DE DISÍMILES PAÍSES. MÁS QUE HABER TENIDO SUERTE, YO DIRÍA QUE HA SIDO SU EMPENHO, SU DEDICACIÓN Y SU VALÍA COMO ACTRIZ LOS FACTORES QUE HAN CONDICIONADO QUE USTED HAYA PODIDO ENCARNAR TODOS LOS PERSONAJES DE SU EXTENSA CARRERA.

De todos modos, te reitero: he tenido mucha suerte. Desde luego, tienes razón: además del talento y de la suerte que una persona pueda tener, el empeño, la dedicación, es esencial. Yo nunca he dicho «no» a nada, sin importar las dimensiones del personaje, pues siempre se aprende, y además, en verdad, he tenido mucha suerte con los directores. Si me percató de que no voy a tener buena comunicación con un director, me alejo, porque resulta muy difícil trabajar si no existe eso. Enseguida me doy cuenta de si podré o no trabajar con esa persona, porque el actor no es un muñeco manejado por un ventrílocuo. Antes que todo, debe tener una cadena de pensamiento, que va llevándolo al personaje, porque no puede montarse directamente en el sentimiento ni en el gesto, ni en la palabra; eso es producto del pensamiento, pues hasta que no conoce bien lo que va a hacer, hasta el último detalle, no puede darse cuenta y cambiar.

DE TODOS SUS ROLES TELEVISIVOS EN DIEZ TELENÓVELAS, MÁS DE TREINTA TELEFILMES Y MEDIA DOCENA DE PROGRAMAS HUMORÍSTICOS, TANTO SERIADOS COMO NO SERIADOS, HAY TRES QUE HAN QUEDADO EN EL IMAGINARIO POPULAR: JOSEFA, LA MADRE DE CHIRIPAZO, EN LA EXITOSA TELENÓVELA EL AÑO QUE VIENE, UNA VEZ MÁS, DE LA MANO DE HÉCTOR QUINTERO; LA TÍA DE LA PROTAGONISTA DE LA TAMBIÉN EXITOSA TELENÓVELA SALIR DE NOCHE, DIRIGIDA POR MIRTHA GONZÁLEZ PEREDA Y LA DOCTORA ROSA MATRIZ, EN EL POPULAR ESPACIO HUMORÍSTICO PUNTO «G». POR FAVOR, DÍGAME ALGO ACERCA DE ESTOS PERSONAJES.

Empecemos por Josefa, de *El año que viene*. Inicialmente, Héctor Quintero me asignó otro personaje, pero, cuando leí el guion, el que verdaderamente me cautivó, de un modo increíble, fue Josefa. No se qué ocurrió en esa telenovela, que todos los actores logramos una excelente comunicación. En toda obra teatral, cinematográfica, radial o televisiva, o una película, el casting es fundamental. Se trata de escoger los actores que mejor puedan interpretar cada personaje. Para mi alegría, Héctor cambió de opinión y me convirtió en Josefa.

El personaje de la telenovela *Salir de noche* también me fascinó; es un personaje muy humano, que conquistó al público televidente con su conducta cotidiana; una mujer llena de ternura, que dedicó su vida a un sobrino con una discapacidad y una especie de Pepito Grillo de la protagonista.

Respecto a la doctora Rosa Matriz, de Punto «G» debo decir que, al principio, me costó un poco entender cómo interpretarlo, hasta que lo concebí como una mujer insoportable, que hacía las veces de balanza entre los otros dos personajes coprotagónicos, más simpáticos, pero que se dulcificaba mucho cuando intervenía otro personaje, que despertaba en ella la sensualidad. Algunos criticaron el hecho de que hubiese aceptado encarnar ese personaje, por considerar que no aportaba nada a mi carrera artística. Todo aporta, yo no subestimo para nada la comedia, ni el humor; por el contrario, me fascinan. Lo que detesto es la chapucería, la chabacanería.

EN EL CINE, USTED TRABAJÓ EN MÁS DE UNA OCASIÓN BAJO LAS ÓRDENES DE ESE INSIGNE DIRECTOR QUE FUE TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA (TITÓN).

En una entrevista, me dijeron: «Tú entraste por la puerta grande en el cine, porque empezar con Titón es una gran suerte». Trabajé bajo su dirección en *Cartas del parque* y, después, en *Guantanamera*. Él convirtió un personaje en una mujer, para que yo lo interpretase. Con Gerardo Chijona he participado en seis películas. Trabajé en una interesante película con un director irlandés, titulada *Viva*. Trata sobre un muchacho un tanto marginal, que quiere ser travesti y, al final, lo logra. Una película cubana, en la que participé hace poco tiempo fue *¿Por qué lloran mis amigas?*, dirigida por Magda González Grau, una directora con la que me gusta mucho trabajar. También encarné otro buen personaje en otra interesante película cubana, titulada *Nada*, dirigida por Juan Carlos Cremata Malberti, con el que gané el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cartagena de Indias, Colombia.

A PROPÓSITO DE LOS PREMIOS: ¿CUÁL ES SU CRITERIO RESPECTO A ELLOS?

Como dijo Martí, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Lo único que no puede ocurrir es que un premio alimente desmesuradamente el ego del artista premiado. Si me otorgan un premio, lo agradezco mucho; si no me lo otorgan, no ocurre nada. Todo premio, y he recibido varios, es un estímulo, pero no recibirlo no es algo que me quite el sueño. Sin embargo, el cariño del público es algo especial. Me regalan flores, se acercan a mí para decirme palabras muy hermosas y emotivas. Hay personas que me dicen:

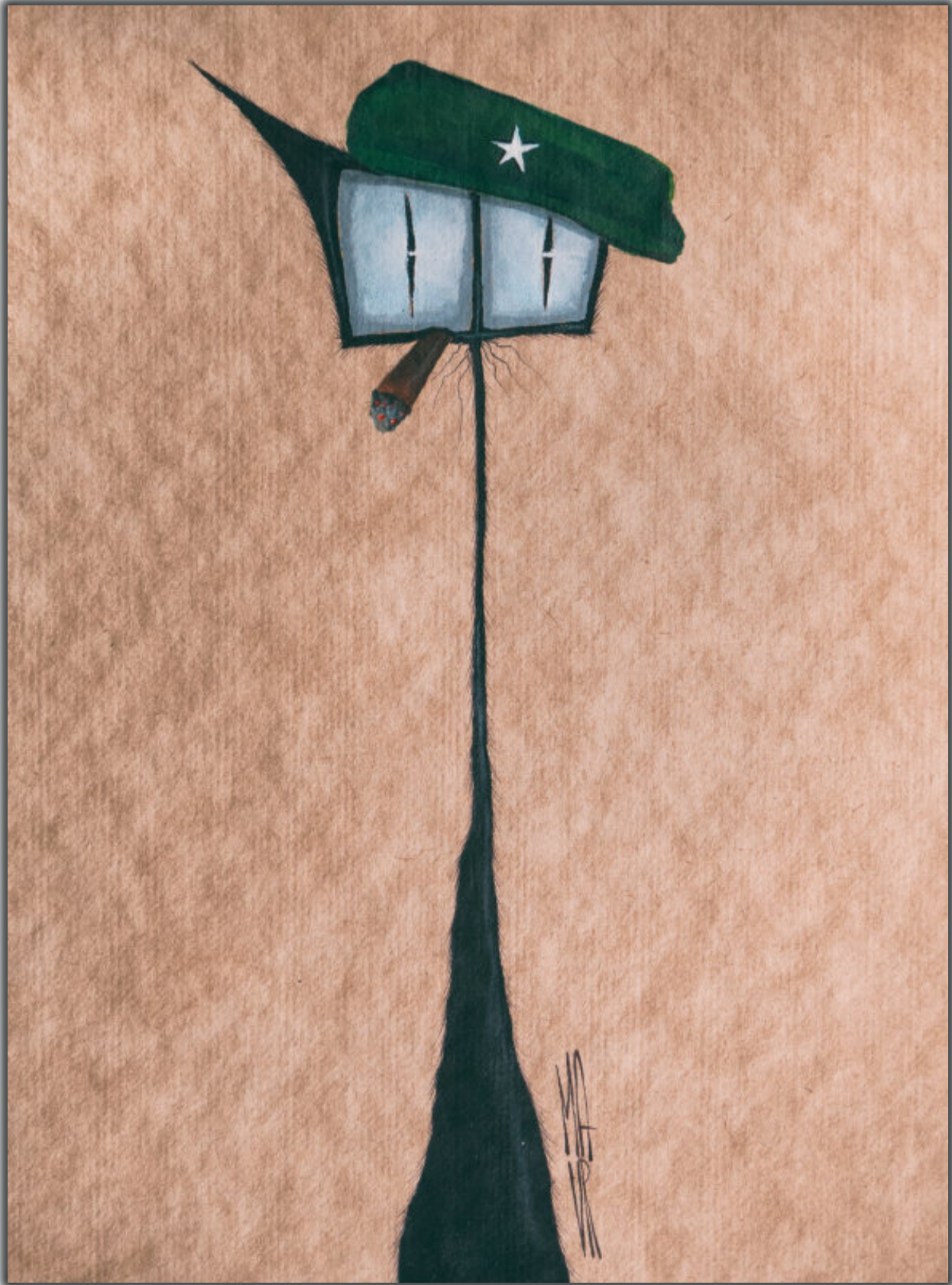
«Usted me ha hecho tan feliz a veces, que yo ...» y ¡hasta se echan a llorar de emoción!. ¡Ese sí es un premio que adoro recibirlo! Me ocurre algo similar a lo que les ocurre a los médicos, cuya satisfacción es salvar una vida; la de nosotros, los artistas, es salvar un alma.

PAULA, COMO HEMOS CONSTATADO, USTED TIENE UNA EXTENSA TRAYECTORIA ARTÍSTICA EN GENERAL Y EN PARTICULAR EN EL TEATRO, DESPUÉS EN LA TELEVISIÓN, AMÉN DEL CINE. ¿QUÉ MEDIO LE GUSTA MÁS?

Sin lugar a dudas, como el teatro no hay nada. Yo recuerdo que, cuando trabajé en la puesta de *Las impuras*, había una escena, que sabía que no debía hacerla como la hacía, pero no lograba hallar el modo idóneo de hacerla. Un día, entré llorando al escenario, con una carga emocional muy grande, y así funcionó la escena. Si esto no hubiese ocurrido en el teatro, no habría podido lograrlo, se habría quedado en el modo que no era el válido. El teatro es la escuela, la televisión es la fama y el cine es la memoria. Pero la confrontación directa con el público no tiene comparación, es insustituible. Cuando actué en *La última carta de la baraja*, una obra dirigida por Héctor Quintero, en cuyo elenco figuraba Edwin Fernández, un excelente actor y, en particular, un gran comediante, recuerdo que tenía un bocado, con el que el público reía mucho. Un día, los espectadores dejaron de reír, yo me preguntaba qué ocurría y se lo comenté a Edwin, quien me respondió: «Es que cambiaste la pausa en el bocado, tú hacías una pausa aquí, que es lo que le daba a la gente el pie para reírse». Al día siguiente, volví a hacerlo como antes y ¡resultó! Opino que todos los actores tienen que pasar por el teatro, en el que puedes estar bastante tiempo ensayando y actuando un personaje, como en el caso del protagónico de *La Celestina*, con el que hice doscientas funciones y creo que todavía no la he encontrado ...

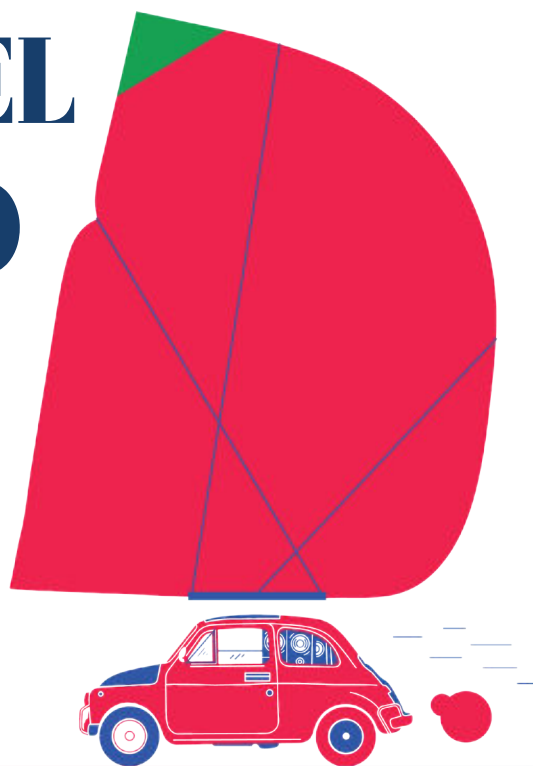
Paula Alí, actriz cubana.

LA CARICATURA EDITORIAL

DÍA DEL DISEÑO ITALIANO EN CUBA

UNA PUERTA AL ENRIQUECIMIENTO RECÍPROCO

Por **ROBERTO VELLANO**,
Embajador de la República de Italia en Cuba

Entre los numerosos hilos que conectan la historia de Cuba a la de Italia, el de la arquitectura y el diseño se encuentra entre los más significativos. Desde las grandes fortalezas militares del siglo XVII diseñadas por Antonelli hasta las estatuas de Zanelli que enriquecen el Capitolio y las Escuelas de Arte diseñadas por Garatti y Gottardi, construidas en los años sesenta del pasado siglo, la huella de la creación italiana está bien presente en el paisaje urbano de La Habana y más allá. Es de este patrimonio compartido que se debe partir para comprender el alcance histórico del diseño italiano y de su proyección internacional: una cultura que nace en el Renacimiento y que se desarrolla en el curso de los siglos gracias a una influencia recíproca entre el arte, la industria y tradiciones locales, hasta convertirse,

apartir de mediados del '900, en elemento determinante para el crecimiento y el éxito del *made in Italy* en el mundo.

De hecho, pocas actividades logran, como el diseño, unir elementos materiales e inmateriales, calidad, originalidad, sostenibilidad ambiental, gráfica y comunicación para el consumo de masa. Por este motivo, en los últimos años, el diseño ha jugado un papel cada vez más importante en la promoción de la imagen internacional de Italia, hasta simbolizar, de algún modo, gracias al creciente uso de los objetos de diseño en la vida cotidiana, el estilo de vida italiano, que aspira unir calidad y belleza, tradición e innovación.

La idea de celebrar en Cuba el diseño italiano, en el marco de la "Giornata del Design Italiano nel Mondo" – que a través de nuestra red diplomática se celebra en estas fechas en muchos Países – nace de estas premisas y constituye un ulterior paso hacia el objetivo de crear una relación fructífera de diálogo, intercambio y enriquecimiento recíproco entre diseñadores italianos y cubanos.

Por tanto, mi reconocimiento va, ante todo, a las entidades cubanas asociadas a este proyecto, la Oficina Nacional de Diseño Industrial y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Gracias a esta labor conjunta, apoyada constantemente por la Oficina habanera de la Agencia Italiana para el Comercio Exterior, añadimos al rico mosaico de relaciones entre Cuba e Italia otra pieza para juntos apoyar a la cultura y la economía, en la fase de reactivación que seguirá, esperemos los más pronto posible, al final de la pandemia.

Roberto Vellano, embajador de la República de Italia en Cuba

CONDICIONADA

de la serie "Sonrisas Instantáneas",
por MIGUEL ÁNGEL VALDIVIA, pintor trinitario.

8 de mayo
Día del **SON CUBANO**
Desde la raíz del pueblo

MINISTERIO
de *Cultura*
REPÚBLICA DE CUBA

 ICM
Instituto Cubano
de la Música

EGREM

Artex
PROMOCIONES
ARTÍSTICAS Y LITERARIAS
...el arte de lo cubano

CASAS DE CULTURA
CONSEJO NACIONAL

cidmuc
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
DE LA MÚSICA CUBANA

La Habana
musical

LA PENÚLTIMA

Por **ALEXIS TRIANA**

¡Habemus revista!

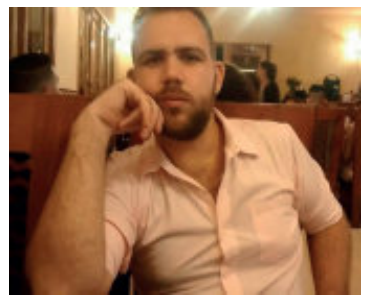
Y tras concluir la edición de Estampa Madrid en IFEMA, han anunciado la Semana del Arte y su nuevo empeño Art Madrid -y otras cuatro ferias más-, entre el 26 y el 30 de mayo. Han logrado animar a las galerías a perseverar en este nuevo arranque contra la parálisis provocada por la pandemia.

Acto y seguido nuestra editora digital Isel recibió la invitación al Palacio de los Cibeles, y la petición de acompañarnos, así que agradecemos siempre ese párrafo en especial que sigue en el email de Amador Crespo, Marketing de Art Madrid:

“¿Sería genial poder volver a contar con “Arte por Excelencias” como media partner para esta edición. ¿Qué os parece?”

He visto a Yordanis Ricardo Pupo saltar de la butaca en Granada y preparar la bicicleta. A nuestra Emilia Padín Sixto en Madrid iniciar gestiones ante las ferias concurrentes. Y del tiro, nuestra Duna Viezzoli en Italia dejó por una hora su importante tesis de maestría y comenzar a escribir sobre los Centros Culturales en Argentina. El respetable crítico de arte Ramón Casalé reenviando su último escrito sobre la exposición antológica de Vicenc Viaplana en la Fundación Vila Casas de Barcelona. Erian Peña alista los teclados desde Holguín para no faltar a la cita. Y hasta desde Brasil nuestra Brenda envía la presentación del CD Ud. no está aquí...

¡Volvemos a la Carga!

ART MADRID'21

FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Edición Especial 16º Aniversario

MARIA SVARBOVA, Mountains, Lost in the Valley 2019

26 - 30 MAYO 2021
GALERÍA DE CRISTAL
PALACIO DE CIBELES
MADRID

PATROCINA

www.art-madrid.com

The Art Basel & UBS Global Art Market Report 2021

Download now on
artbasel.com/TheArtMarket

Art | Basel | UBS

