

PUBLICACIÓN
MULTICULTURAL
DE IBEROAMÉRICA
Y EL CARIBE

Año X no. 50
Marzo-Abril
2020

arte

POR EXCELENCIAS

REVISTA NO. 50
Arte por Excelencias

PLUS-ARTES

IGNACIO GUTIÉRREZ ZALDÍVAR

El trabajo de hacer lo que le gusta

Por JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO

El argentino Ignacio Gutiérrez Zaldívar es un mecenas en toda la extensión de la palabra. Su preocupación por el arte es genética y a la vez motivo de vida. Era muy pequeño, solo cuatro años, cuando sus padres le obsequian su primer cuadro, y a los 13, con ahorros propios, compra su primera obra, una pieza de su compatriota Eugenio Daneri.

Quizás en aquel entonces no imaginaba cuánto haría por el arte de su país y viceversa. Hoy Ignacio Gutiérrez Zaldívar es una figura de primera línea dentro del arte argentino, pero también con reconocimiento más allá de sus fronteras. Abogado, escritor, investigador consagrado, coleccionista, comerciante de arte, en fin, amante de todo lo sublime que puede crear el hombre, son algunas de las maneras en que se puede definir al rosarino, pero sería injusto dejarlo ahí, porque siempre ha ido más allá, y para probarlo están sus constantes esfuerzos para desarrollar y visibilizar el trabajo de los creadores argentinos.

Sobre lo que representa para él el mundo del arte y otras facetas de su vida conversó con *Excelencias*, diálogo en el que se descubre a un hombre inconforme con lo hecho, un «maldecido» a buscar perpetuamente nuevos logros.

¿CÓMO Y CUÁNDO ENTRA AL MUNDO DEL ARTE?

En el mundo del arte se entra por herencia, por tradición familiar. En el caso mío, todos éramos profesionales liberales. Mis padres me llevaban a ver exposiciones de arte desde que era muy pequeño.

Ejercer el comercio en mi familia era mala palabra, era como ser usurero o prestamista. Había que tener una profesión liberal, pero el arte era algo que a todos nos gustaba. Yo conservo recuerdos de cuando tenía cinco años. Mi primer cuadro lo compré cuando tenía 13 años en el equivalente a trescientos euros, producto de regalos de cumpleaños, de vueltos nunca devueltos y de pedidas de préstamos.

No éramos una familia de dinero, pero siempre había cuatrocientos euros para comprar un cuadro. Algunos los habían adquirido mis padres. Recuerdo que en el comedor de mi casa ha-

bía cuatro cuadros. Uno era un Mongrell, otro un Nonell, el otro era un Lucas Paradillo y otro de Fernando Fader, un pintor argentino. Mi madre, que era la embajadora uruguaya en Argentina, cada dos semanas los cambiaba de lugar —siempre nos sentábamos en el mismo sitio—, para que tuviéramos el cuadro diferente cada dos semanas. Quizás hubiera sido más fácil cambiarnos de asiento, pero papá siempre estaba en una cabeceira y mamá en la otra.

Ahí tienes un motivo. En la casa de mis padres un día conté y había ciento ocho obras, ninguna muy valiosa. Tras la muerte de mi madre y con problemas económicos tuvimos que vender algunas para pagar el día a día. Lo que es el destino: algunas han vuelto a mí treinta o cuarenta años después, es increíble. Tengo una frase que siempre digo: «Dios dirige el tráfico». Dios hace esas cosas, no las hacemos nosotros.

HAN PASADO UNOS CUANTOS AÑOS. HOY ES CONSIDERADO UNO DE LOS MAYORES COLECCIONISTAS DE ARTE DE ARGENTINA.

No es que sea coleccionista, mi colección no deben ser más de seiscientos obras. Colección es lo que uno tiene privado en sus casas, hay en España quinientas colecciones más importantes que las mías. Lo que ocurre es que como soy un comprador compulsivo, tengo una gran cantidad de obras. En nuestras galerías hay más de seis mil obras en oferta, cosa que no es normal en cualquier lugar del mundo que tenga un acervo, un patrimonio, una colección así, pero sinceramente mi dedicación al comercio del arte es para coleccionar, esta ha sido la mejor manera de hacerlo.

PERO NO SE CONSIDERA UN GALERISTA. ¿POR QUÉ?

Galerista es un señor, tanto en Madrid como en Sevilla o donde sea, que le cobra a los artistas el catálogo, el espumante o la cava que da, el mozo, la estampilla, el sobre y hasta el aire que respiras. Es como un intermediario que nunca arriesga, eso es en todo el mundo. Sin embargo, el mercader de cuadros o de obras de arte es un señor que arriesga, que compra y vende, por eso a mí me gusta más la palabra «mercader».

SOY PÉSIMO VENDIENDO AQUELLO QUE NO ME AGRADA

Recuerdo que, hace muchos años, un conocido fue incorporado a la Academia de Bellas Artes de San Fernando y me envió un borrador de lo que iba a hacer en su asunción, y era la apología del mercader. Yo tengo una gran cantidad de obras de los veinte artistas más famosos de Argentina, quizás porque los hicimos nosotros famosos, esos eran como los grandes artistas fallecidos, por así llamarlo.

Luego están los contemporáneos, de esos representamos a veinte. Todos están con un sistema de becas, ellos retiran todos los meses un dinero ya preacordado que generalmente es más de lo que ellos piensan que necesitan. Entonces no dependen de los vaivenes económicos del mercado, ni dependen de las crisis que han tenido lugar en estos cuarenta años en Argentina.

En enero lo que se hace es un balance. Nunca te deben dinero, siempre te quedas con un crédito en cuenta corriente, si es que no han andado bien las ventas, y si no tienen un bonus. El mejor realista que hay en América se llama Juan Lazcano, es un artista del cual hemos vendido mil obras en treinta años. Vive perfectamente en una casa espléndida frente al lago, solo el uno por ciento de los artistas con suerte vive bien.

¿QUÉ RIGE SU INTERÉS POR LAS OBRAS QUE COMERCIALIZA?

Yo elijo a los artistas porque me gustan. Para ser un buen vendedor tengo que vender lo que me gusta. Soy pésimo vendiendo lo que a mí no me gusta. No tengo capacidad, no soy tan hábil ni tan inteligente para poder vender algo que no me gusta.

Todo lo que es creación es un tema de ellos. No sugiero el tema ni el tamaño: no sugiero absolutamente nada. Tú me dirás: «Capaz que hayan tenido dos años malos y la exposición que vas a hacer es

mala». Simplemente no hago la exposición, solo él y yo nos enteramos de que no tengo fe en lo que ha hecho. Si no me gusta a mí no se lo voy a poder vender bien.

ES DUEÑO DE VARIAS GALERÍAS. TODAS MARCADAS COMO ZURBARÁN.

Tengo siete galerías por todo el país, incluyendo un hotel que poseo en Bariloche con unas quinientas obras de arte. Cada habitación es un pintor, tú lo eliges, los grandes pintores hoy de España: una sería la habitación de Sicilia, otra la de Sorolla, es muy ecléctico. Mi gusto es muy ecléctico.

Los intereses de Ignacio Gutierrez Zaldívar van más allá de las fronteras del arte. Cuando muchos pensaron que el mundo de las galerías sería suficiente para aplacar sus energías, se metió de lleno en la gastronomía, audacia que arrojó, entre otros logros, la creación de la Academia Argentina de Gastronomía.

¿CÓMO NACE LA IDEA DE UN PROYECTO COMO ESTE?

Fue hace veintidós años. Reuní a un grupo de amigos. Ellos tenían restaurantes o bodegas. La gente vinculada con la gastronomía no conocían cómo difundir y promocionar lo suyo. Me daba pena, porque, curiosamente, los que menos plata ganaban eran los que mejores cosas hacían, era inversamente proporcional.

Aquellos bodegones a donde iban trescientas personas por día ganaban fortunas. Los buenos restaurantes no ganaban dinero, las bodegas lo mismo, hacían unos vinos pésimos hace treinta o cuarenta años. Desde hace veinte años ha cambiado la viticultura argentina, hoy se hacen vinos de una calidad extraordinaria. Posiblemente luego de los france-

ses, los españoles e italianos, los vinos argentinos están cuartos en el ranking, esa es mi modesta opinión.

Hay un futuro muy grande para la gastronomía en Argentina, porque es un país muy extenso, con todos los climas, facilidades y riquezas naturales. El turismo no es solo los lugares de la naturaleza, sino también la gastronomía, el deporte... Argentina es sinónimo de tango, reúne muchas condiciones para que, pese a que estamos en el fin del mundo, cualquiera que tenga que venir, entre pitos y flautas, desde que sale de su casa hasta que llega al hotel en Buenos Aires tarde diecisiete horas. Es un largo viaje, con la incomodidad de las revisiones y medidas de seguridad.

Nació como un grupo de amigos a los que nos gustaba comer y beber bien y que teníamos la posibilidad de ayudar a todos los que estuvieran en la actividad.

LA ACADEMIA HA CONTRIBUIDO SOBREMNERA A QUE BUENOS AIRES SEA UNA DE LAS CAPITALES GASTRONÓMICAS DE IBEROAMÉRICA. ¿CUÁL HA SIDO EL APORTE DE LA INSTITUCIÓN?

Para nosotros es una alegría inmensa. Buenos Aires, Lima, México y São Paulo son las capitales gastronómicas, por calidad, tradición, experiencia. Tú vienes a Buenos Aires y lo único que sueñas es ir a comer carne, escuchar tango, ver un partido de fútbol, ir a las carreras de caballos. Justo enfrente se está jugando el campeonato de polo más importante del mundo, con los mejores jugadores, es como un Wimbledon que ocurre una vez al año, una actividad complementaria.

La gastronomía no es solo el servicio, la comida, la puesta en escena. Es todo lo que te rodea, es la comodidad. Tú te has venido acá a un hipódromo maravilloso y has tardado diez minutos en tu auto, eso es un privilegio que no tienes en ningún lugar del mundo. Siempre digo que vivir en Buenos Aires es un privilegio extraordinario. Yo vivo a cincuenta metros de mi despacho: si tengo que ir al campo está a una hora y media, si tengo que ir a un hotel en la Patagonia son dos horas de vuelo, todo es demasiado cerca, demasiado cómodo.

Nos gusta tanto la gastronomía, que me tomo un auto, me voy con tres amigos a almorzar a una hora y media de Buenos Aires, siempre un viernes, y llevamos un chofer por la calidad ética con la que volvemos. No nos emborrachamos, pero superamos el nivel de tolerancia. Lo mismo si voy a Madrid: me voy a comer con José María San Sebastián y luego, aprovechando el camino, me voy a catar algunos vinos a Burdeos, ese es uno de los viajes preferidos que hacemos.

USTED PRESIDÓ LA ACADEMIA POR VARIOS AÑOS. ¿QUÉ RECOMENDACIONES DARÍA A LOS PRESIDENTES DE LAS NUEVAS ACADEMIAS EN OTROS PAÍSES?

Primero hay que convocar a las cinco personas más famosas del país, si es que es gente a la que le gusta

la comida. En Estados Unidos tienes a Donal Trump, que puede ser el más famoso, pero no es un buen ejemplo para una academia gastronómica, porque prefiere comer hamburguesa y patatas fritas.

Me ha pasado allá con clientes míos, uno de ellos dueños de Coca Cola. Se hacía un almuerzo en mi honor e invitaban a la gente más importante. Cuando íbamos a comer, era manteca de maní, era una cosa espantosa, todo depende de las costumbres.

Hay que convocar a la gente *top*. Hay un libro —creo que el escritor se llamaba Poli— de cómo hacer el ambiente referido al mundo del arte, pero sirve también para el mundo gastronómico: invitar a la gente más conocida, más famosa y respetable, y después, sin ninguna duda, a los amigos que les guste comer bien. Siempre digo que lo mejor que tiene la Academia es que somos un grupo de amigos y nadie osaría desentonar, aquellos que no les guste el ambiente o hayan tenido algún conflicto de negocios contigo no vienen.

Con Ignacio Gutiérrez Zaldívar se podría conversar por horas sobre muchos asuntos. Su cultura asegura un interesante intercambio de conocimientos y opiniones. De él *Excelencias* se despide con un «hasta pronto» más que con un «adiós», guardando la esperanza de volver a dialogar con un hombre que ha llevado lo mejor que nace en su país a todo el mundo para compartirlo.

THE JOB OF DOING WHAT YOU LIKE

Argentine Ignacio Gutiérrez Zaldívar is a patron in every sense of the word. His concern for art is genetic and, at the same time, his prime motivation in life. He was very young, only four years old, when his parents gave him his first painting. And, at 13 and with his own savings, he bought his first work: a piece of his compatriot Eugenio Daneri.

Perhaps at that time, I could not imagine how much he would do for the art of his country and vice versa. Today, Ignacio Gutiérrez Zaldívar is a leading figure in Argentine art, but also with recognition overseas. A lawyer, a writer, a consecrated researcher, a collector, an art dealer. In short, a lover of everything sublime that man can create. Those are some of the ways in which this man from Rosario can be defined. But it would be unfair to just leave it there, because it has always gone beyond. And to prove it, there are his constant efforts to develop and make visible the work of Argentine creators.

*On what the world of art and other facets of his life represents for him, he spoke with *Excelencias*: a dialogue in which we discover a man dissatisfied with what he has done, a "cursed man" to perpetually seek new achievements. *

LA CARICATURA EDITORIAL

Retrato del replicante

Por **MANUEL LÓPEZ OLIVA**

Quizás sea por esa enorme capacidad de transformación generadora de sorprendentes modalidades objetuales y no objetuales que las artes visuales de nuestro tiempo —término este que ya no parece ser suficiente para designarlas— se han convertido en un inmenso y casi ilimitado campo de expresión, donde resulta difícil deslindar lo legítimo de improvisaciones sin sustento profesional, del seudoprimitivismo y de ciertos simulacros o réplicas armadas a partir de lo que más se vende o funciona como medio adecuado para la inversión y el lavado de dinero. En semejante panorama crece también uno de los especímenes más dañinos en términos culturales y éticos: ese que podemos denominar «replicante», como el famoso androide reiterado por la ciencia-ficción. Lo hallamos en las prácticas artísticas más elementales, e igualmente dentro de las encrucijadas que conforman el tejido imaginativo de las últimas tres décadas.

Un verdadero replicante en arte —copia modificada de otros artistas— olvida las nociones de inédito y auténtico que concretan el aporte creativo, para responder al consumo que tiene determinada estabilidad, sustituir subjetividad por efectividad y elaborar solo apariencias deseables y neutras. Ser replicante implica una especie de suicidio, porque suprime la esencia individual real y elige producir —con lógica serial y fidelidad al fetichismo de la mercancía— aquellas obras, eventos y ocurrencias que responden a normas de los circuitos de compra-

venta. Ser replicante es casi siempre colocar en primer lugar la comercialización del producto «arte», para no fallar o satisfacer mejor las solicitudes de los clientes reales e hipotéticos a quienes se destina. Ser replicante supone pensar de manera equivalente al vendedor, coincidiendo así con los propósitos y la escala de valores de este. Por ello los replicantes suelen evitar transmitir percepciones e ideas demasiado complejas o polisémicas, que puedan entorpecer la recepción desproblematizada del artículo de consumo o suceso de distracción que fabrican.

Es propiedad de los replicantes replicarse constantemente a sí mismos. De ahí que la repetición de los elementos constructivos de la imagen —a veces con variaciones leves— sea su método productivo más usual. Generalmente se quedan en realizaciones hedonistas o estructuras morfológicas que semejan diseño para interiores, ornamento artesanal o recurso de moda, aunque concebidas con destino a las operatorias de circulación del arte visual. Hay otros replicantes que optan por apropiarse de maneras que cuentan con nichos asegurados de mercado, lo que les permite abrirse paso fácilmente en los ámbitos de ventas. Y podemos encontrarlos entre aquellos artífices provistos de alta capacidad para copiar y ensamblar estilos de otros tiempos dentro de visiones simples, sin faltar quienes aprovechan el acto de provocar o de invitar al público a darle sentido a cualquier cosa, caricaturizando así las rutas abiertas por Duchamp y Picabia en las primeras décadas del siglo xx.

Pero no se debe limitar el acto de copiar a los artistas. Existen replicantes en las esferas de valoración especializada y circulación comercial. No son pocos los críticos y curadores —especialmente en nuestras naciones latinoamericanas y del Caribe— que sustentan su labor intelectual en escalas, categorías y paradigmas de juicios derivados de una interpretación importada —interesada o deformada— de la historia y la teoría del arte. Igualmente sobran los seguidores de falacias generadas por centros de poder cultural transnacional, formadas mediante la sustitución del pensamiento estético por subterfugios crípticos de escritura. Tampoco faltan, en países pobres, galevistas y ejecutivos del sector comercial que confunden el necesario comercio para el arte con la repetición de tipos de establecimientos y formas de promoción inherentes al capitalismo desarrollado.

Adorar ídolos de la dominación y el mercado planetarios es comportamiento que desautentifica y modela peles. Regirse ciegamente por patrones y ejemplos del éxito lateral distintivo de las transacciones mercantiles en cuestión, estar satisfecho de ser elegido por instituciones foráneas con concepción de lo artístico desarraigada y alienante, confundir alternativas expresivas contemporáneas con determinadas líneas de productos concordantes con la mentalidad dependiente, y apreciar el valor de lo imaginativo solo desde la perspectiva del coleccionismo de inversión y la estricta función mercantil, y no al revés, constituyen vías expeditas para llegar a ser excelentes re-

plicantes. Ello explica la inclinación de estos por las variantes de «arte» aséptico, desconectado de signos existenciales y problemáticas de conciencia.

Con frecuencia la expansión de los imaginarios se torna invisible o cuanto menos indiferente para un típico replicante. Este solamente está en condiciones de hacer y valorar realizaciones admitidas por su comprensión restringida del hecho artístico, sobre todo cuando cuenta con enfoques mediados por las crudas leyes del negocio. Si la concepción de los replicantes es académica o moderna, figurativa o abstracta, conceptualista o de arte-objeto e instalaciones, estos la convertirán en dominante para la relación receptiva y el trabajo profesional con el arte. Tal actitud compulsa a negar todo lo opuesto a su modo de asumir lo estético: si tiene un credo tradicionalista,

Vivimos un estadio planetario distorsionado de la cultura visual.

rechazará los procesos contemporáneos diversificadores de las artes visuales, pero considerará aburrida la pintura o la escultura, en caso de interesarle únicamente el arte como performance, espectáculo y divertimento.

Un evidente retroceso global en la autonomía del componente creador del artista, junto a la relativa devaluación de lenguajes artísticos signados por la idiosincrasia de las naciones, coloca a las diferentes réplicas y sus hacedores en una posición importante dentro de las ferias de arte, las que por su fundamental naturaleza mercantil —como también ocurre con las subastas— han desplazado bastante a bienales, salones y acontecimientos de carácter investigativo o con utilidad social. Vivimos un estadio planetario distorsionado de la cultura visual, que exige honestidad e independencia de criterios en quienes nos resistimos al casi robótico destino de replicantes. Al colocar delante el valor soberano y humanista de las obras, apostamos por el despliegue de la espiritualidad e inventiva en los hombres que crean y difunden arte.

RETRATO DEL REPLICANTE

Quizás sea por esa enorme capacidad de transformación generadora de sorprendentes modalidades objetuales y no objetuales que las artes visuales de nuestro tiempo —término éste que ya no parece ser suficiente para designarlas— se han convertido en un inmenso y casi ilimitado campo de expresión, donde resulta difícil deslindar lo legítimo de improvisaciones sin sustento profesional, del seudoprimitivismo y de ciertos simulacros o réplicas armadas a partir de lo que más se vende o funciona como medio adecuado para la inversión y el lavado de dinero. En semejante panorama crece también uno de los especímenes más dañinos en términos culturales y éticos: ese que podemos denominar «replicante», como el famoso androide reiterado por la ciencia-ficción. Lo hallamos en las últimas tres décadas.

Ramón Valle, holguinero, lleva la música en los genes. Compositor y pianista de jazz mundialmente famoso. La ciudad de Holguín lo ha reconocido como Hijo Destacado. En el teatro de la ciudad que le vio nacer ha seducido al público con sus palabras, y le ha hecho estremecer con su música en versión sinfónica.

«Mi papá era músico, como mi abuelo. Me enseñó a tocar la trompeta, ensayaba en la casa con todos los instrumentos, y cuando él se iba, yo abría cada uno de los instrumentos y los tocaba en secreto. Pero mi mamá era la capitana, la guerrera que me obligaba a estudiar. No puedo dejar de pensar en ella. Mi papá me sentaba en sus piernas a escuchar a Jerry Mulligan, Armstrong, Frank Emilio. Recordar a mi papá cuando salía de casa, a tocar, en una biciletica chiquitica de niño, con su traje... esas cosas son lindísimas».

TE INFLUENCIÓ EMILIANO SALVADOR.

Aprendí de Emiliano Salvador, de Chucho Valdés y de Frank Emilio, músicos muy talentosos. Y después también descubrí a Chick Corea, Keith Jarrett, Herbie Hancock, de quienes descubro la libertad para expresarse.

ESTÁS CONSIDERADO UNO DE LOS DIEZ MEJORES PIANISTAS DE JAZZ DEL MUNDO.

Para mí es un honor saber que mi música es reconocida. Pero para tocar con libertad hay que ser vulnerable, y para ser vulnerable hay que echar el ego por la ventana.

AL TOCAR TU CÉLEBRE *LEVITANDO*, PARECE QUE EN VEZ DE LEVITAR ESTUVIESES FLUYENDO.

Cuando escribí *Levitando* pensaba en separarme de lo mundano, en mantener el niño que hay dentro de mí, libre, jugando y con ideas frescas y renovadoras, en un lugar donde nadie lo tocara, fuera de toda contaminación. Por eso el tema.

Cuando toco la introducción me imagino a una azafata que dice: «Abróchense los cinturones, que vamos a volar». El resto sale solo.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN LOS MÚSICOS CUBANOS?

Tenemos el legado de Europa y tenemos el legado de África. Al final todo está conectado, porque en España también estaba África a través de los moros, y sabemos del barroco, romántico, clásico. Pero también tenemos la espontaneidad, el minimalismo de tocar una pieza que sea bien cortica. El cubano es espontáneo, libre en el concepto de tiempo, y rápido cuando de bromas se trata, pero también conoce la estructura.

ERES LA MÚSICA DEL PIANO...

Todo mi cuerpo es como un amasijo de cables por donde la música pasa y se manifiesta en el piano a través de mis brazos, pero si algo está aquí trabado no llegará la música con la inmediatez y veracidad necesarias. Tienes que estar completamente suelto, como cuando la gente salta al vacío con un ala delta. El ego no puede estar ahí, porque si te encuentras con el ego vas para abajo. Si estás tocando a dúo, trío u otra formación, los músicos, al igual que yo, tienen que ser sensibles, presentes y solícitos para que cualquier idea que pase por tu cabeza salga directamente sin censura, porque el ser humano quiere controlar, y lo que no se puede controlar le da terror. Yo quiero sorprenderme.

Tengo historias sobre esto. Una en Cuba, mi primer concierto de piano solo, cuando terminé con Santiago Feliú y con Silvio Rodríguez. ¿Sabes quién me ofreció la oportunidad de tocar en solitario?: mi querida y admirada amiga Iliana Bautista, una pianista cubana concertista excepcional, profesora de grandes pianistas internacionales. Y la ayuda indispensable del maestro Frank Fernández, porque

RAMÓN VALLE

El niño que hay dentro de mí

Por **CRISTINA FONOLLOSA**

le entregué un casete a su esposa para que él lo oyera. Mi mamá tenía espiritualidad, y me dejó claro que al tocar se te empiezan a acercar entidades o espíritus, como ella decía, de músicos de otras épocas, que te utilizan un ratito para continuar tocando.

¿CÓMO LLEGAS A LOS ESCENARIOS INTERNACIONALES?

Estuve una vez tocando con mi trío de jazz cubano en Casa de las Américas y se me acercó una señora. Por su acento pensé que era mexicana. Ella estaba encantada con mi música, y resulta que era la embajadora de México, Beatriz Paredes. Me invitó a un concierto en la embajada, y luego tuve el honor de tocar en la celebración de su nuevo cargo como subsecretaria de gobernación. Luego toqué en el Festival Internacional de Jazz de Cancún. Allí compartí escenario con artistas como Al Jarreau, Tania María, Tower of Power...

Con posterioridad, Joan Mas me propuso hacer un concierto en Barcelona, en su club de jazz. Le dije que sí, pero por dentro pensé: «Este Pepe, cuando se monte en el avión, se olvida». Pero cumplió. En la primera actuación, al acabar el primer tema, la gente ya empezó a gritar de emoción. Al día siguiente, la prensa, una locura. Fue mágico.

¿HOY?

Vivo en Holanda. Al principio vivía en el centro de Ámsterdam, pero cuando aparecieron mis tesoros, Fabio y Dayla, quise que estuvieran en un sitio tranquilo. Voy cada día en mi bicicleta a mis prácticas de tai chí chuan.

Estoy haciendo un proyecto nuevo que se llama Fuerzas sin Frontera: cuarteto de cuerda, cantante de ópera, cantante de pop, percusión y todo mezclado, como ópera con raperos. Ya estamos preparando una gira. Quisiera regresar y hacer la versión cubana, con gente de aquí.

THE CHILD INSIDE ME

Ramón Valle, from Holguin, has music in his genes: a world famous jazz composer and pianist. The city of Holguin has recognized him as "Hijo Destacado" (Outstanding Son.) In the theater of the city he was born, he has bewitched the audience with his words, and made them shiver with his music in a symphonic version.

«My dad was a musician, like my grandfather. He taught me to play the trumpet. I would try all the instruments in the house and, when he was away, I would take each of the instruments and played them in secret. But my mother was the captain, the warrior who forced me to study. I can't stop thinking about her. My dad would sit me on his legs to listen to Jerry Mulligan, Armstrong, and Frank Emilio. To recall those moments when my dad would leave home, to go play music somewhere, on a small children's bicycle, with his suit... those things are beautiful! ».

«I learned from Emiliano Salvador, Chucho Valdés and Frank Emilio, very talented musicians. And then I also discovered Chick Corea, Keith Jarrett, and Herbie Hancock, from whom I discovered the freedom to express oneself.

«For me, it is an honor to know that my music is recognized. But to play freely you have to be vulnerable, and to be vulnerable you have to throw your ego out of the window».

Alain Kleinmann (para Napoleón)

Por **JORGE LUIS RODRÍGUEZ AGUIAR**

La historia siempre guarda sus complejidades a los ojos menos curiosos, a los menos atrevidos y ligeros. Para saber auscultarla hay que estar preparado y disponerse a dejar pasar las horas despierto, lejos de un mundo real, pero cerca de otros. Cuanto más sumergidos, entregados y vencidos por una causa así, más reconfortante es el hecho (que se disfruta con creces) de encontrar lo buscado y de mostrarlo en el momento oportuno. Por eso, el sentido inmenso del peso de la memoria se hace presente en aquellos que hurtan y encuentran, en los que no se cansan y en los que creen firmemente en lo que ha quedado grabado en el pasado y escrito en el recuerdo.

Un texto, escrito o leído, es un certero ejercicio de comunicación. Basta con que exista un medio por el que se traslade el mensaje y dos de las partes interesadas, para que ocurra el fenómeno más determinante de la evolución del hombre. Después se le agregarán los códigos y algunos elementos propios del lenguaje (los que se escojan convenientemente) y el mensaje alcanzará otras connotaciones.

El fenómeno de la comunicación es tan universal como la misma historia. Siempre tiene un sentido propio, que hay que saber desentrañar en la madeja de las cosas, y que define lo personal y más auténtico de la cultura del hombre (en toda la extensión de la palabra). Tanto como la historia, la comunicación es un fenómeno universal y, del mismo modo que se codifica y se retuerce para que algunos no lo comprendan o mal entiendan, en otros casos se abre y florece, como las buenas ideas, en la apoteosis del arte. Entonces se juntan estos dos conceptos y emana una nueva figura: la historia del arte, que no es más que el relato ilustrado (e hilvanado) de las buenas comunicaciones entre los hombres.

Un buen comunicador es un hacedor de puentes, alguien que no se cansa de construir y de propagar, porque comunicar es contagiar, es transmitir un sentimiento, unir dos cosas, conversar, tratar, informar; es hacer saber algo, es comulgar, que quiere decir estar en relación, en correspondencia perfecta y en unión.

Se cuenta que Napoleón Bonaparte fue un excelente comunicador y un amante apasionado del género epistolar, del cual dejó una buena cantidad. Tanto o más, aunque de otra manera, he querido ver en la más reciente exposición de Alain Kleinmann (París, 1953): una correspondencia entre dos franceses, uno que dialoga desde los entresijos de la historia y el otro desde la visión de un artista y su contemporaneidad.

Entonces, así, casi como si fuera el remitente de una de ellas, Kleinmann ha vuelto al dibujo en plomo, a la técnica mixta sobre papel, a la fotografía envejecida con azúcar y al libro objeto, para componer una exposición específica, algo sui generis en

Un texto, escrito o leído, es un certero ejercicio de comunicación.

su obra, sobre la memoria de un museo y los objetos napoleónicos. Tal vez quiso el destino que así fuera y se reencontrara con su pasado, al que tanto alude una y otra vez, y Alain regresara a su niñez y a los juegos de infancia en la casa de sus padres, en el hotel del duque de Ragusa, donde casualmente el Gran Corso pasó muchas de sus noches románticas y donde, finalmente, sobre la repisa de la chimenea del gran salón, la que él conoce tan bien, el mariscal Marmont firmó la capitulación de París en 1814.

Y porque la vida está llena de esos pequeños contactos con el ayer, Alain Kleinmann ha encontrado una solución visual que rescata el paso del tiempo y resalta, con elegancia, las figuras y los objetos de la historia. Pero no solo se queda en lo enigmático representativo de un retrato, de una si-

Museo Napoleónico de La Habana: un palacio de inspiración florentina.

lueta o una pequeña pintura, porque el enigma es mucho mayor. Por eso, esta vez, aborda también la arquitectura: los vitrales, las rejas, las cenefas, el patio del edificio, las terrazas y los salones de un espléndido museo, un palacio de inspiración florentina, la *Dolce Dimora*, que alberga desde 1959 el Museo Napoleónico de La Habana.

Una exposición así es un limpio ejercicio de comunicación: es un diálogo bien pensado, que resalta y engalana el hecho y que nos permite ver, una vez más, la obra depurada de uno de los artistas contemporáneos franceses más cercanos a Cuba y más comprometidos con la historia.

ALAIN KLEINMANN (FOR NAPOLEON)

It is said that Napoleon Bonaparte was an excellent communicator and a passionate lover of the epistolary genre, of which he left a good amount. As much or more, although in another way, I wanted to see in Alain Kleinmann's most recent exhibition (Paris, 1953): a correspondence between two French, one that dialogues from the ins and outs of history and the other from the vision of an artist and its contemporaneity.

So, almost as if he were the sender of one of them, Kleinmann has returned to lead drawing, mixed media on paper, sugar-aged photography and the object book, to compose a specific exhibition, something sui generis in his work, about the memory of a museum and Napoleonic objects.

And because life is full of those little contacts with yesterday, Alain Kleinmann has found a visual solution that rescues the passage of time and stylishly highlights the figures and objects of history.

El lente de JR recorre Cuba

Por **ERIAN PEÑA PUPO**

Foto **WILKER LÓPEZ**

Como parte del proyecto *Las crónicas de Cuba 2019*, el artista callejero y fotógrafo francés Jean René, más conocido por su pseudónimo JR, recorre con su equipo varias ciudades del país.

En cada una de estas urbes y pueblos, JR captura algo más de cien rostros. Le interesan las expresiones, aquello que se esconde en la mirada, en el semblante, en el pensamiento... Tiene con *Las crónicas de Cuba* el objetivo de recrear el legado histórico, cultural y social a partir de la voz e imagen del país —sobre todo quienes lo habitan— a tiempo real. El proyecto se basa en la colaboración e interacción entre el equipo gestor y la sociedad cubana, que es documentada por medio de videos, audios...

En Holguín, con el auspicio del Centro Provincial de las Artes Plásticas, su equipo, integrado también por otros fotógrafos y realizadores, trabajó en las inmediaciones del Complejo Cultural Plaza de La Marqueta, donde colocaron la carpeta y la amplia pantalla verde.

La técnica utilizada llamaba la atención de quienes pasaban cerca, mientras JR, uno de los artistas callejeros más famosos del planeta, sin quitarse el sombrero y las gafas de sol características, fotografió a músicos, actores, escritores, pero también a vendedores callejeros, trabajadores de limpieza... «¿Puede el arte cambiar el mundo? Quizás deberíamos cambiar la pregunta: ¿puede el arte cambiar a las personas?», se cuestiona JR.

Uno de los aspectos más destacados de su trabajo es la humanidad de las imágenes con las cuales visibiliza a los estigmatizados y excluidos de la sociedad. En tiempos donde prima la intolerancia y la discriminación, JR prefiere ponerse del

lado de la solución. «Ser optimista hoy es más original que ser pesimista. Los artistas enfrentamos el desafío de tener los ojos bien abiertos ante el mundo y de ver las cosas más allá de lo que muestran los medios. Hace poco estuve en Somalia y fue una experiencia increíble. Los grandes muros son internos, y me gusta derribarlos haciendo cosas que la gente cree imposibles», asegura el artista, nacido en 1983.

JR trabaja la frontera entre el arte y el activismo, pues exhibe libremente su obra en las calles y tejados del mundo, capturando la atención de quienes no visitan los grandes museos.

El también cineasta francés se ha convertido en un fenómeno digital gracias a su más de un millón de seguidores en Instagram. De hecho, hoy es uno de los artistas con mayor número de seguidores en las redes sociales. Probablemente, JR tampoco se imaginó el impacto que tendrían sus retratos cuando en 2001 se encontró una cámara abandonada en el metro de París y emprendió un viaje por Europa para fotografiar a todo tipo de personas y pegar clandestinamente las imágenes en las calles de la capital gala.

En 2006, instaló de forma ilegal la serie *Retratos de una generación* en las paredes de los barrios burgueses de Pa-

rís, causando conmoción por tratarse de fotos de los integrantes de las bandas urbanas que habitaban la periferia de la urbe europea. El año siguiente se trasladó a la frontera entre Israel y Palestina para fotografiar a personas comunes —esta vez haciendo muecas— y pegarlas a ambos lados del muro. El proyecto, uno de sus trabajos más controvertidos y de denuncia social, se tituló *Face-2Face*. Llegó incluso a pegar un retrato —de más de cincuenta metros de alto— de un judío en la casa de un palestino, y en Israel colocó retratos de palestinos en una torre de vigilancia. «Los héroes de este proyecto fueron aquellos palestinos e israelíes que, sin conocerme de nada, me permitieron pegar retratos de sus vecinos en las paredes de su casa», contó.

Es precisamente en el encuentro del ciudadano común con el retrato donde se halla la esencia de su trabajo. «Tiene que ver con explorar lo que significa ser un artista, así como el sentido y el poder de la imagen en el cine o sobre una pared», asegura.

En 2012 JR fue invitado a la Bienal de La Habana, donde colaboró con el artista cubanoamericano José Parlá en el proyecto *Las arrugas de la ciudad* en los muros de la ciudad. Se reunió con docenas de ancianos, cuyos retratos adornaron las calles. En 2019 el artista visual

Uno de los artistas con mayor número de seguidores en las redes sociales.

Le interesan las expresiones, aquello que se esconde en la mirada...

plasmó en los muros exteriores de la capitalina Galería Continua el retrato de Alain, un niño residente de la urbe, cuya imagen capturó.

En países como Malasia, Brasil y Kenia documentó la realidad de las mujeres que son blanco de la violencia y la discriminación en distintos contextos. Dos años después, el proyecto se mostró en el documental *Women Are Heroes*, presentado en el Festival de Cannes, pero fue en 2011, tras recibir el premio TED, que ganaría fama mundial al convocar el proyecto *Inside Out*, con el cual personas del mundo entero podían contar sus historias a través de la fotografía. JR se comprometía a imprimir y reenviar las fotos de los participantes para que estos las instalaran en las paredes y los muros de su comunidad. «Fue una experiencia increíble cuando piensas en la naturaleza de lo que se trató. Personas de todo el mundo contando su realidad sin la intermediación de ningún tipo de patrocinio», comenta el autor de *Rostrós y lugares*, nominado al Oscar al Mejor Largometraje Documental y realizado junto a Agnès Varda, una de las grandes directoras de cine, recientemente fallecida. Ambos viajaron, en una interesante y emotiva travesía, a través de la Francia rural, tomando múltiples imágenes en cada parada. Además dirigió los cortos *Les Bosquets* y *Ellis*, protagonizado este último por Robert de Niro.

En 2016 fue invitado a trabajar en el famoso Museo del Louvre. JR hizo «desaparecer» la famosa pirámide de cristal que se encuentra justo en la plaza del Museo. Pegó una fotografía gigante que reproduce el pabellón Sully, crean-

do una ilusión de que la estructura de cristal construida en 1989 por I. M. Pei había desaparecido. Según ha comentado, el significado de esta acción es que los visitantes del museo ni siquiera observaban el monumento de frente, sino que le daban la espalda para hacerse un *selfie*. Su idea fue hacer desaparecer la pirámide para que de esa forma «se viera mejor». Entre sus proyectos más singulares encontramos las gigantescas instalaciones escultóricas creadas en Río de Janeiro durante los Juegos Olímpicos de 2016, utilizando andamios, a escala de la ciudad, y poniendo énfasis en la belleza del movimiento atlético; además su colaboración con el New York City Ballet, usando el lenguaje del ballet para contar los disturbios en los suburbios franceses en 2005, y una instalación con cuatro mil rostros dentro y sobre el Panteón en París.

JR ha pasado de ser un artista anónimo que crea «arte penetrante» que se muestra a la vista en edificios de los barrios bajos de París, en las paredes del Oriente Medio, en los puentes rotos de África o en las favelas de Brasil, a estar representado por diversas galerías exhibiendo en París, Hong Kong, Miami y Nueva York, y con exposiciones retrospectivas en importantes galerías y museos de Tokio (Watari-Um) y CAC en Cincinnati, Frieder Burda en Baden-Baden en 2014 y Hoca Foundation en Hong Kong en 2015.

Siempre mantiene su confianza en el arte, pues sabe que solo este «puede cambiar el mundo, porque es capaz de transformar la percepción de las cosas y de los otros».

JR'S LENS TRAVELS AROUND CUBA

As part of the project "Las crónicas de Cuba 2019", the French street artist and photographer Jean René, best known by his pseudonym JR, travels with his team around several cities in the country.

In each of these cities and towns, JR captures just over a hundred faces. He is interested in expressions, those hidden in their eyes, in their countenance, in their thoughts... He pursuing, with "Las crónicas de Cuba 2019", the objective of recreating the historical, cultural and social legacy from the voices and images of the country - above all those who inhabit it - in real time. The project is based on a collaboration and interaction between the management team and the Cuban society, which are documented through videos, audios...

In Holguín, under the auspices of the Provincial Center of Plastic Arts, his team, also composed of other photographers and filmmakers, worked in the vicinity of the "Plaza de La Marqueta" Cultural Complex, where they placed their tent and the large green screen.

OMAR MEDEROS

≡ EL ARTE NOS SALVA DE LAS MISERIAS TODAS ≡

ART SAVES US FROM ALL MISERIES

Ha regresado a México el Ballet Nacional de Cuba, después de una década y media de ausencia. Lo hizo en grandes escenarios, como corresponde a su cimero sitio en el mundo de la danza internacional, y trajo a *Giselle*, según la crítica especializada la coreografía más brillante de Alicia Alonso, inspirada en la original de Jean Coralli y Jules Perrot.

El acompañamiento musical estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con un desempeño a la altura de su prestigio y el de la famosa compañía cubana de ballet.

La memoria guarda en sus laberintos que *Giselle* tiene una gran importancia dentro del Ballet Nacional de Cuba, por su significado en sí desde aquel 28 de junio de 1841 cuando tuvo su estreno mundial en la Ópera de París, pasando por el 2 de noviembre de 1943, cuando Alicia Alonso la interpreta por vez primera vez durante la temporada del Ballet Theatre de Nueva York, y además porque con esta obra y con Alicia Alonso, su excepcional intérprete, Cuba trascendió por primera vez en el ámbito internacional de la danza.

Un cuerpo de baile de excelencia y brillantes desempeños de los personajes principales nos acercaron a un espectáculo de

gran empaque y trascendencia artística. Exaltaron y apaciguaron los corazones de los presentes y dejaron la certeza de que *Giselle*, en la versión del Ballet Nacional de Cuba, continúa con aquella perfección escénica que guardaba la memoria.

Viengsay Valdés es una diosa. Condiciones técnicas e interpretativas se funden en cada movimiento y la vemos volar, amar, temer, sufrir... en los diferentes momentos de sus apariciones. Su amado Duque de Silesia, interpretado por Dani Hernández, cautivó a todos. Aplaudimos con entusiasmo y agradecimiento el desempeño de cada personaje y, tengo que repetirlo, ese cuerpo de baile sin igual que ha caracterizado siempre a esta compañía.

La noche en el Auditorio Nacional fue mágica.

En la temporada 2020 de *Giselle*, que como cada año tendrá lugar en el Palacio Nacional de Bellas Artes, Alicia Alonso será homenajeada con una Gala por la Compañía Nacional de Danza de México en el año de su centenario, ocasión inmejorable para ponderar el legado de nuestra *prima ballerina absoluta* en un país que como tantos otros la pudo disfrutar en el desempeño escénico de su asombrosa maestría.

¡Viva Cuba! ¡Viva México! Una vez más unidos en las artes como en la historia.

The "Ballet Nacional de Cuba" has returned to Mexico, after a decade and a half of absence. It did so performing on grand stages, as corresponds to its top site in the world of international dance, and brought Giselle, according to specialized critics the most brilliant choreography by Alicia Alonso, inspired by the original by Jean Coralli and Jules Perrot.

The musical accompaniment by the Symphony Orchestra of the "Benemérita Universidad Autónoma de Puebla" (BUAP), was a performance matching its prestige and that of the famous Cuban ballet company.

Memories tell that "Giselle" has a great importance within the National Ballet of Cuba, due to its meaning itself

since that June 28, 1841 when it had its world premiere at the Paris Opera, going through November 2, 1943, when Alicia Alonso performed it for the first time during the New York Ballet Theater season, and also because with this work and with Alicia Alonso, her exceptional performer, Cuba transcended for the first time in the international field of dance.

LOIPA ARAÚJO

GENIO Y FIGURA DE LA DANZA TODA

Por **MARILYN GARBEY OQUENDO**

Loipa Araújo es una de las cuatro joyas del Ballet Nacional de Cuba, es decir, de la danza cubana. Bailarina de depurada técnica y de extraordinarias cualidades interpretativas, mujer de inteligencia aguda y profunda cultura, es una de las grandes maitres del mundo danzario.

Discípula de los Alonso, afirma que aprendió de Alicia el amor a la danza, de Alberto la ductilidad para bailar las piezas contemporáneas, de Fernando el deseo de alcanzar la perfección. Junto a sus hermanas Mirta Plá, Josefina Méndez y Aurora Bosch, recibió en 2003 el Premio Nacional de Danza, lauro que agradece la inmensa obra realizada.

En el Ballet Nacional de Cuba interpretó clásicos como *Giselle*, *El lago de los cisnes*, *Coppelia*, *Grand Pas de Quatre...*, y obras contemporáneas como *Diógenes en el tonel*, de Alberto Alonso; *Paso a tres*, de Alberto Méndez; *Estudios para cuatro*, de Iván Tenorio; y una muy recordada *Electra Garrigó*, de Gustavo Herrera.

Por su talento excepcional, Loipa fue reclamada por coreógrafos que hoy son leyenda, como Roland Pétit y Maurice Béjart, para protagonizar sus creaciones en los Ballets de Marsella, Francia y en el Ballet Béjart de Lausanne, en Suiza. El Ballet Bolshoi, el Real Ballet Danés, el Ballet de la Ópera de Roma, el Scala de Milán, el Ballet de la Ópera de París, el Royal Ballet de Londres, el English National Ballet han sido testigos de su infatigable labor.

Ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su brillante carrera: Medalla de Oro del Concurso de Varna, Bulgaria; Premio Estrella de Oro en el Festival Internacional de la Danza de Francia; Doctorado Honoris Causa de la Universidad de las Artes de La Habana; Orden Nacional de la Legión de Honor en el Grado de Caballero de la República Francesa; Medalla Alejo Carpentier del Consejo de Estado de la República de Cuba.

Alguna vez pude preguntarle qué sentía al subir al escenario de la Sala García Lorca y ver al público de pie aplaudiéndola: «Ese reconocimiento te da un sentido de pertenencia, sientes que perteneces a este lugar y que le perteneces al público, representas algo para ellos, le has podido dar placer estético, placer emocional, durante muchos años. Eso es a lo que más puede aspirar un artista, no hacer el arte para sí y por sí. La finalidad de nuestro arte es ese, y si has logrado ese objetivo te sucede que llega el muchacho de la campaña contra el *aedes aegypti*, después de preguntar si tienes envases con agua, te dice: “Usted es la bailarina”.

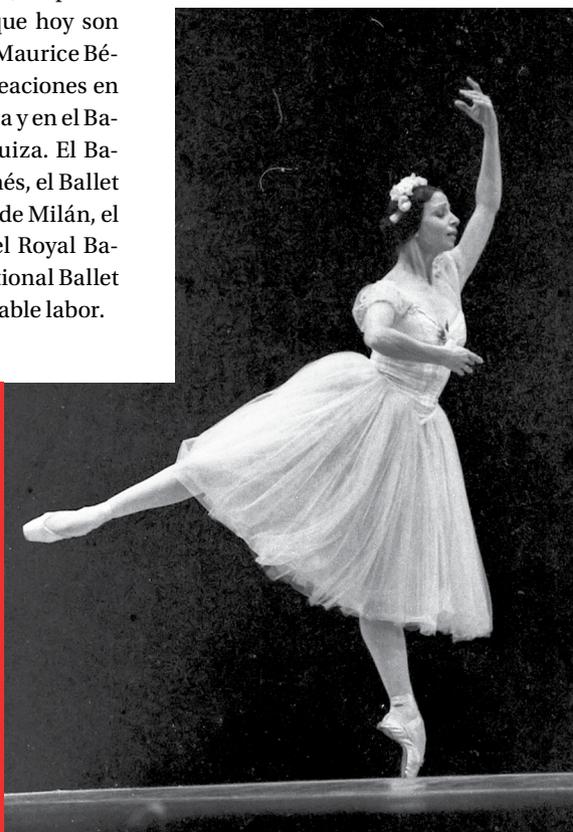
No sabes la satisfacción que da, eso reconforta todo lo que no ha sido grato en el camino. Todo eso me compromete, no puedo dejar de ser lo que represento, lo que he sido toda mi vida. Tengo que ser consecuente con todo eso, porque todo fue hecho con la mayor honestidad y la mayor entrega. Tengo que ser genio y figura hasta la sepultura».

DANCE: TALENT AND FIGURE

Loipa Araújo is one of the four jewels of the “Ballet Nacional de Cuba” (Cuban National Ballet), that is, of Cuban dance. A dancer of refined technique and extraordinary interpretive qualities, a woman of sharp intelligence and high culture, she is one of the great dancers of the world.

A disciple of the Alonso family, she states that she learned from Alicia the love for dance, from Alberto the ductility to dance contemporary pieces, from Fernando the desire to achieve perfection. Together with her “sisters” Mirta Plá, Josefina Méndez and Aurora Bosch, she was bestowed in 2003 with the “Premio Nacional de Danza” (National Dance Award), a laurel that recognizes the immense work carried out by her.

With the Cuban National Ballet, she performed classics such as Giselle, Swan Lake, Coppelia, Grand Pas de Quatre ..., and contemporary works such as “Diógenes en el tonel”, by Alberto Alonso; “Paso a tres”, by Alberto Méndez; “Estudios para cuatro”, by Iván Tenorio; and the well-remembered “Electra Garrigó”, by Gustavo Herrera.

Consejo Nacional

ARTES
escénicas

Calle 4 no. 257 e/ 11 y 13, El Vedado,
La Habana, Cuba.

Tel.: (53) 7835 5783 / 7833 0047

Email: presidencia@cubaescena.cult.cu

Web: www.cubaescena.cu

JESÚS RUBIO

Le seguimos bailando a los paraísos perdidos

Por **ERIAN PEÑA PUPO**

Foto **JUAN CARLOS ARÉVALO**

Bailarín, coreógrafo y escritor, Jesús Rubio Gamó nació en Madrid en 1982. Estudió ballet clásico y danza contemporánea en esa ciudad, y en Londres se tituló en Interpretación Gestual en la madrileña Real Escuela Superior de Arte Dramático (Resad) y obtuvo un máster de coreografía en The Place, legendario centro londinense de danza.

Su trabajo como creador —asegura la crítica— fluctúa de una etapa más conectada con la experimentación (*Anunciación, Lección de anatomía en helicóptero, El rapto de Europa*), a una más comprometida con los usos ha-

bituales de la danza contemporánea (su versión del *Bolero* de Ravel o *Álvaro & Tania*):

«El camino no es recto. He querido renegar lo aprendido en la Resad, pero me doy cuenta de que no he podido. Las primeras piezas en España tienen la visión clara de hacerme un pequeño hueco».

«En *The Place* me fue bien. Tenía un contrato, tuve beca... y al finalizar, estuve a caballo entre Londres y Madrid. Me quedé en España, pero pronto sentí que el potencial allí era menor. A Londres no he vuelto desde 2005. La ciudad me confrontaba con algo vio-

lento, y cuando estás allí ves más lo malo que lo bueno», asegura.

Las obras más recientes parecen asentar sus búsquedas, especialmente su solo *Ahora que no somos demasiado viejos todavía*, en el que combina su pasión por la danza y la escritura. «Con esta pieza sentí que encontraba un lugar. No una gran estructura ni un marco conceptual, sino intentar ser, buscar lo que había dentro de mí. Ha sido revelador, pero aun así sigo cuestionando cuál es el lenguaje. No es que quiera aprender otras cosas, no me voy a poner ahora a hacer acrobacias, pero con lo adquirido, con lo que tengo, me

gustaría comunicar algo más personal al público», dice.

Esta obra, mitad danza, mitad escritura, creada en 2016 en varios periodos de residencia artística en DT Espacio Escénico y el Centro Cultural Conde Duque, en Madrid, se estrenó en octubre de ese año como parte del Festival Internacional Danza-MOS.

Ahora que no somos... fue candidata a los Premios Max 2017 en la categoría de Mejor Autor Revelación; seleccionada para la plataforma europea de Danza Contemporánea Aerowaves 2018 y para el catálogo de artistas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) 2018-2019, y elegida, además, por la Red Nacional de Danza Sueca para presentarse en seis ciudades de ese país durante 2019.

Podríamos dividir el solo en dos partes que se complementan: la primera, la interpretación de Rubio Gamo, minimalista, arriesgada, aprovechando tanto los silencios como la música de Ryuichi Sakamoto; y el monólogo, que también escribe e interpreta el propio coreógrafo. Danza y escritura, ha dicho, son dos de sus grandes pasiones. Y en esta pieza ambas se integran para hacernos reflexionar sobre el paso inevitable del tiempo y las cuestiones que aún podemos hacer o cambiar en la vida, más cuando se acerca una edad crucial, como parecen ser las cuatro décadas para el artista.

La obra —comenta Rubio— es un solo «de danza y escritura sobre mi situación actual. Sobre Madrid, la gente que tengo alrededor, sus deseos y expectativas, y sobre todos esos paraísos perdidos en los que una vez creímos y a los que todavía les seguimos bailando».

En el escenario observamos a un hombre transitando un conflicto existencial: Rubio parece enajenado, preocupado, atormentado por una situación repetitiva de la que busca salir. «Llevo ya varios años dándole vueltas: todavía no soy demasiado viejo para empezar todo de nuevo. Todavía estoy a tiempo de cambiar de opinión, de mudarme de ciudad o de irme a un pueblo abandonado», asegura el bailarín, ganador de la beca Mae-Aecid para desarrollar un Máster en Coreografía en la London Contemporary Dance School (The Place) y un Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual

por la Universidad de Alcalá, en colaboración con el Museo Nacional de Arte Reina Sofía.

Desde su estreno en 2016, *Ahora que no somos demasiado viejos todavía* se ha presentado en festivales y teatros de Madrid, Bilbao, Cádiz, Sevilla, Barcelona, Ourense, Valencia, La Coruña y Santa Cruz de Tenerife, y en Colonia (Alemania), Sofía (Bulgaria), Luxemburgo, Atenas (Grecia), Zadar (Croacia) y Brest (Francia), entre otras ciudades.

Jesús Rubio Gamo ha sido artista en residencia en centros como los Teatros del Canal, La Casa Encendida y la Compañía Nacional de Danza en Madrid, La Caldera, en Barcelona, el Ballet Biarritz, Dantzagunea, el Teatro Guimerá, y el Auditorio Adán Martín, en Tenerife. Ha recibido diferentes becas, como la DanceWeb Europe (ImpulsTanz, Viena) o el proyecto europeo Tour de Coreógrafos, desarrollado durante 2011 en diferentes centros coreográficos de Alemania, España, Francia, Irlanda y Polonia.

«No soy de seguir un camino, porque me aburro. Me voy encontrando con lugares y motivaciones que me hacen seguir trabajando. Son estos caminos distintos los que conforman mi búsqueda. Tengo algo muy matemático y algo muy emocional. Me fascina el detalle, el movimiento abstracto, pero, por otro lado, tengo necesidad de sentimientos concretos. El movimiento te da la posibilidad única de comunicar algo sin tener que decirlo. Es como un secreto», comenta el creador español.

Sus obras se han mostrado en festivales europeos. Fue premiado en las ediciones del Certamen Coreográfico de Madrid 2009 y 2010. Compagina su labor artística con la pedagogía y colabora asiduamente con la revista británica *Dance Europe* como escritor y traductor.

Su obra más reciente, *Bolero*, es interpretada por Clara Pampyn y Alberto Alonso, y según las palabras del catálogo es «una pieza sobre la obstinación, sobre el límite entre lo ligero y lo grave, sobre el tránsito entre el placer y el agotamiento. También podría decirse que es un baile sobre el paso del tiempo. Y es, desde luego, algo parecido a la melodía del *Bolero* de Ravel y al amor: algo que, de tanto usarse, casi siempre acaba por romperse».

«*Gran bolero* —nos cuenta— es una oportunidad para recordar que un día decidimos confiar en que la danza y la música iban a salvarnos de todo lo demás. Me estaba planteando algunas cosas y no sabía muy bien qué hacer, y un día me puse a escuchar el *Bolero* de Ravel. Fue como un impulso hacia adelante. Me subí. La música y la danza te salvan a menudo de la soledad. Primero hice un dúo de quince minutos. Ahora tenemos unos doce bailarines, seis de Madrid y otros seis de Barcelona. Todos juntos. La danza hace que el cuerpo tenga esperanza. La música transforma el tiempo en algo mejor.»

WE KEEP DANCING FOR LOST PARADISES

Dancer, choreographer and writer, Jesús Rubio Gamo was born in Madrid in 1982. He studied classical ballet and contemporary dance in that city, and in London he graduated in Gestural Interpretation at the Madrid Royal Higher School of Dramatic Arts (Resad) and received a master's degree on choreography at The Place, the legendary London dance center.

His work as a creator —critics say— fluctuates from a stage more connected to experimentation (Anunciación, Lección de anatomía en helicóptero, El rapto de Europa), to another more committed to the usual uses of contemporary dance (his version of "Bolero" from Ravel or Álvaro & Tania): «The road is not straight. I wanted to deny what I had learned in Resad, but I realize that I haven't been able to. The first pieces in Spain have the clear vision of finding a place for me».

The most recent works seem to settle his searches, especially his solo "Ahora que no somos demasiado viejos todavía" (Now that we are not too old yet), in which he combines his passion for dance and writing. «With this piece I felt that I found a place. Not a great structure or a conceptual framework, but to try to be, to look for what was inside me. It has been revealing, but I still question the language. It is not that I want to learn other things, I am not going to start doing stunts now, but with what I have gained, with what I have, I would like to communicate something more personal to the public," he says.

1922

MILNOFF

GRANADA SIENTE FLAMENCO

Por YORDANIS RICARDO PUPO

Granada da un paso más en su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 y anuncia la creación del Festival Flamenco Milnoff 1922, que entre el 2 y el 7 de junio de 2020 reunirá en los escenarios más emblemáticos de la ciudad una completa oferta de cante, baile, guitarra, fotografía y pintura.

La presentación oficial de Milnoff fue en la Casa América de Madrid, como parte del programa de promoción de la región en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). En la gala, el alcalde de Granada, Luis Salvador, afirmó: «Un festival de esta magnitud posicionará definitivamente a la ciudad en el universo del flamenco internacional que le corresponde por derecho. Conllevará un importante impacto turístico y económico, y supondrá un activo de primer orden para la candidatura a Capital de la Cultura».

Milnoff 1922 se inspira en el primer Concurso de Cante Jondo, organizado en 1922 por intelectuales de la talla de Manuel de Falla y Federico García Lorca, en el Patio de los Aljibes de La Alhambra, con la idea de «intelectualizar el flamenco y popularizarlo difundiendo sus múltiples expresiones en todos los estratos sociales».

Y esta será la premisa del festival: acercar el flamenco a todas las personas al expresarse en diferentes formatos y disciplinas artísticas, a la vez que reconocer la importancia de Granada como referente de la vanguardia y la cultura flamenca, tanto a nivel nacional como internacional.

Durante una semana la cultura flamenca llenará todos los rincones de la ciudad nazarí. Se espera que doce mil espectadores participen en los veinte espectáculos de música, fotografía, baile y pintura que están programados.

Sus organizadores, con el cantaor Pepe Luis Carmona «Habichuela» al

frente, prevén que el evento tenga un impacto económico de 1,8 millones de euros para la ciudad de La Alhambra. El dos por ciento de sus beneficios se destinará a becas y ayudas a personas que no tengan capacidad económica para participar en Milnoff.

Las actividades se celebrarán a lo largo de todo el día, de once de la mañana a una de la madrugada. Un sesenta por ciento de ellas serán gratuitas. En plazas como Bib-Rambla o el Paseo de los Tristes (Plazoletas) se harán conciertos organizados cada día alrededor de figuras emblemáticas como Enrique Morente, Mario Maya, Juan y Luis Habichuela y Camarón.

También habrá secciones especiales como «Trasnoches», donde se darán cita artistas de reconocido prestigio dentro del flamenco más puro, en un formato distendido y participativo; «Star», conciertos de grandes estrellas creados en exclusiva para el festival; y «Hotel», lugar de encuentro entre artistas y prensa, y sede también de tertulias y conferencias abiertas al público.

Granada es sin duda una de las principales referencias del flamenco en España, y el Sacromonte una de sus cunas. Este barrio gitano es epicentro de lo que los expertos llaman la «jondura» y «el duende», y en él se origina la Zambra, una fiesta de cante y baile flamenco que se remonta a los rituales nupciales de los moriscos de la ciudad, allá por el siglo XVI.

El flamenco, símbolo de identidad de Andalucía y su representante artístico en todo el mundo, fue reconocido por la Unesco en 2010 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

GRANADA FEELS "FLAMENCO"

Granada takes another step in its candidacy for "European Capital of Culture 2031", and announces the creation of the 1922 Milnoff Flamenco Festival, which will bring together a complete offer of "cante", dance, guitar, photography and painting on the most emblematic stages of the city during June 2-7.

Milnoff's official presentation was at "Casa América" in Madrid, as part of the region's promotion program at the International Tourism Fair (Fitur). At the gala, the mayor of Granada, Luis Salvador, said: «A festival of this magnitude will definitely position the city in the international flamenco universe that it belongs to on its own right. It will entail an economic impact, and will be a first-order asset for the candidacy as "Capital of Culture".

Milnoff 1922 is inspired by the first "Cante Jondo" Contest, organized in 1922 by intellectuals such as Manuel de Falla and Federico García Lorca, in the "Patio de los Aljibes de La Alhambra", with the idea of «intellectualizing flamenco and popularizing it by spreading its multiple expressions in all social strata».

ACTUAR
agencia artística artes escénicas

Fotógrafo: Angelo Salas

COMERCIALIZA SERVICIOS ARTÍSTICOS CON:

- Actores y Actrices
- Conductores y Animadores
- Modelos de Pasarela y Fotografía
- Compañías de espectáculos tradicionales y contemporáneos para adultos
- Compañías de espectáculos infantiles

ACTUAR

Calle J, Nº 458 (altos) entre 21 y 23, El Vedado,
Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba
Tel: (537) 8329555 / 8368187 / 8365844
actuar@cubarte.cult.cu
comercialactuar@cubarte.cult.cu
www.actuarcuba.com

 Actuar Cuba

BALLET NACIONAL DE CUBA ESTRENA NUEVA DIRECTORA GENERAL

NUEVO AÑO NUEVA ERA

Por **RENY MARTÍNEZ**, crítico de arte

El Ballet Nacional de Cuba, orgullo indisputable de la Mayor de las Antillas, estrena nueva directora general desde el primer día del año 2020. Da inicio una nueva era. El nombramiento oficial de la primera bailarina Viengsay Valdés fue proclamado —antes de comenzar la representación de *Cascanueces*— por

el ministro cubano de Cultura Alpidio Alonso, en el escenario de la sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.

La re-creación por Alicia Alonso del magistral clásico en dos actos y tres escenas fue estrenada en noviembre de 1998 durante las celebraciones por el aniversario 50 de la mayor compañía de ballet de la Isla en el XVI Festival Internacional de Ballet de La Habana. Son múltiples las versiones de este icónico título de los grandes clásicos decimonónicos del repertorio, con libreto de Marius Petipa y coreografía de Lev Ivánov, mano derecha del maestro francés. Petipa partió, para su guion, de una traducción

francesa de Alexandre Dumas, cometiéndole la «traición» de convertir a los enigmáticos y terroríficos personajes concebidos por el alemán Hoffmann (en su cuento de 1819 «El cascanueces y el rey de los ratones»), en inofensivos muñecos, en simpáticos ratoncitos, dulces y copos de nieve, sin olvidar la inclusión de hadas y caballeros, al uso en los exitosos ballets de esas épocas, tanto en Francia como en Rusia.

La primera versión conocida en occidente data de 1934, llegada de la mano del maître de ballet ruso Nicolás Sergéyev, debido al valioso rescate de sus cuadernos conteniendo las anotaciones a partir de la definitiva puesta en escena por Ivánov. Desde 1900, ha sufrido revisiones convencionales y contemporáneas, pasando por otras que acentuaron los aspectos psicodramáticos de su trama narrativa. La coreografía de este ballet sigue siendo un reto para los coreutas del siglo XXI.

El lujoso programa de mano de este ciclo repositor habla de las bondades de la versión de Alicia Alonso. Fue una intérprete brillante de los grandes *pas de deux* de este título: el de la Reina de las nieves y el Hada garapiñada, y que bailara por vez primera en 1945, en tanto estrella del Ballet Theatre. Ulteriormente los bailó en la versión de Alexandra Fedórova con el Ballet Ruso de Montecarlo en 1957. La bailarina cubana con-

fesó que era esencialmente idéntico al de Sergéyev.

La nueva dirección acusa una sabia ejecutoria en el dominio artístico-técnico, si tenemos en cuenta el porcentaje mayoritariamente juvenil (edad promedio de 22 años) del cuerpo de baile actual de la compañía, los cuales estrenan personajes claves de la narración. Valdés, quien posee sobrada experiencia con este título del repertorio, se ha rodeado de un equipo con reconocida veteranía para aportar sus saberes, mas no bastó este esfuerzo local cuando decidió invitar al virtuoso bailarín argentino Julio Bocca (exprimera figura del ABT y exdirector de compañías suramericanas de ballet) para colaborar en la revisión de los ensayos del cuerpo de baile y en los ajustes estilísticos para la ejecución correcta de los fundamentales *grands pas de deux*.

La producción mostró una sensible mejoría en el diseño de luces. El vestuario del italiano Fiorato ha sido desempolvado, recobrando lucimiento. De la escenografía no podemos decir lo mismo. Es evidente su deterioro en el segundo acto, la iluminación pudo enmascararlo.

La Orquesta Sinfónica del GTHAA, desde el foso, bajo la batuta del maestro Giovanni Duarte, su director titular, se desempeñó encomiásticamente en la entrega de esta difícil partitura de Chaikovski, una de las últimas que escribió para ballet.

Se destacaron a lo largo del ciclo los primeros bailarines Anette Delgado, Grettel Morejón, Dani Hernández y Rafael Quenedit; los bailarines principales Ginett Moncho, Chanell Cabrera y Yan-kiel Vázquez; entre los primeros solistas Daniela Gómez, Katherine Ochoa, Chavela Riera y Diego Tápanes, así como dos bisoños promisorios: Diana Menéndez y Alejandro Olivera. Hago justicia al señalar el trabajo integral escénico del primer bailarín de carácter Ernesto Díaz, por su desdoblamiento como el invitado Drosselmeyer.

En el cierre final del telón, estallaron las ovaciones por varios minutos. La primera bailarina Viengsay Valdés, que solo bailó en esta temporada de *Cascanueces* el Hada de las nieves en el primer acto, salió a saludar junto al elenco visiblemente segura del importante legado que debe defender en lo adelante.

A NEW YEAR, A NEW ERA

The "Ballet Nacional de Cuba", the indisputable pride of the Greater Antilles, has a new General Director since the first day of the year 2020. A new era begins. The official appointment of prima ballerina Viengsay Valdés was proclaimed - before the performance of "Nutcracker" - by Cuban Minister of Culture Alpidio Alonso, on the stage of the "García Lorca" hall of the "Grand Theater of Havana Alicia Alonso".

The new version shows sound achievements in the artistic-technical domain, considering the mostly youthful percentage (average age of 22 years) of the present "corps de ballet" of the company, premiering key characters in the story. Valdés, who has a broad experience with this title of the repertoire, has brought around her a team with recognized seniority to contribute its knowledge.

In the final closing of the curtains, the applause burst immediately and went on for several minutes. Prima ballerina Viengsay Valdés, who only danced the Snow Fairy in the first act in this "Nutcracker" season, came out to greet with the rest of the cast, visibly self-confident of the important legacy she must defend in the future.

ÓPERA DE BEIJING

**Contar China a través
del arte escénico**

Por **TAISSÉ DEL VALLE VALDÉS**

La ópera de Beijing es catalogada como la quintaesencia de la cultura china, por lo que a menudo forma parte del intercambio cultural en el extranjero. Se conjugan en ella el arte escénico todo. Hay espacio para cantos, danza, oralidad, actuación y artes marciales. La fastuosidad de los trajes y los coloridos maquillajes también le imprimen un sello distintivo.

Surgió hace más de dos siglos en la capital. En un inicio había varias óperas locales en el sur del país, denominadas Huiban, que tuvieron mucho auge en 1790. Tomando como base el Huiban, nació la actual Ópera de Beijing, que incluyó el mismo repertorio y cantidad de artistas profesionales y aficionados, y que desde luego ha continuado actualizándose.

El repertorio relata fundamentalmente las historias de las antiguas dinastías Zhen y Tang, sus enfrentamientos militares, conflictos amorosos y leyendas. Las funciones se ofrecían fundamentalmente en el palacio imperial, en las viviendas de las familias aristócratas y también en el pueblo. Gracias al apoyo material de la corte y la clase noble, este arte musical se desarrolló.

La segunda etapa de apogeo ocurrió entre 1920-1940, debido al surgimiento de las diferentes escuelas, entre las cuales destacan las de Mei, Shang, Cheng y Xun, con Mei Lanfang (1900-1976), Shang Xiaoyun (1900-1976), Cheng Yanqiu (1904-1958) y Xun Huisheng (1900-1968) como iniciadores.

Cada una de estas formaron la cantera de actores que después trabajarían en la ópera. Uno de ellos fue Mei Lanfang, el más famoso. Su talento era reconocido tanto en la escena local como foránea. Trabajó desde los once años y fue gracias a él que la ópera se dio a conocer en el extranjero, específicamente en Japón, Estados Unidos y Europa. En el viejo continente sorprendió tanto que consideraron a la ópera como la escuela representativa del arte escénico del gigante asiático.

Otro hecho que la internalizó fue el estreno del largometraje *Adiós a mi concubina* (1993). Dicho filme rompió el mito de la ópera, develando los duros métodos de enseñanza en una época de turbulencias políticas y sociales que marcaron el país.

Cuando no está de gira, habitualmente se presenta en el Gran Teatro Chang'an. Además, se realiza cada

año el Concurso Internacional de Aficionados de la Ópera de Beijing, el cual atrae a fanáticos de todo el mundo. También ofrecen funciones especiales durante la celebración del Año Nuevo Lunar Chino. A partir de 2008 la enseñanza de la ópera forma parte del programa de las escuelas. La Ópera de Beijing fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 16 de noviembre de 2010 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura (Unesco).

Hoy el repertorio tradicional incluye más de mil piezas, provenientes de relatos o novelas históricas sobre enfrentamientos políticos y militares. En las actuaciones de la ópera no falta ni el kung fu ni el suona, este último instrumento de viento nacional de China. Tampoco se ausentan el baile de manga de aguas, que resalta la belleza y elegancia de las bailarinas, y el cambia caras, técnica sorprendente en tanto revela las interioridades del personaje.

Asistir a un espectáculo de la Ópera de Beijing es, sin dudas, descubrir la vasta historia y cultura chinas a través de este multicolorido arte escénico, así como validar que es la representación musical por excelencia de la nación.

NARRATING CHINA THROUGH PERFORMING ART

"Beijing Opera" is listed as the quintessence of Chinese culture, so it is often part of the cultural exchange abroad. The whole stage art is conjugated in it where there is room for singing, dancing, speaking, acting, and martial arts. The lavish costumes and the colorful makeup also give it a distinctive mark.

It emerged more than two centuries ago in the capital. Initially, there were several local operas in the south of the country, called Huiban, which had a great boom in 1790. Based on Huiban, the current "Beijing Opera" was born, which included the same repertoire and number of professional and amateur artists, and which of course has continued to be renovated.

The repertoire basically tells the stories of the ancient Zhen and Tang dynasties, their military confrontations, love conflicts and legends. The performances would be staged primarily in the imperial palace, at the homes of aristocratic families and also in the town. Thanks to the material support of the court and the noble class, this musical art developed.

UNA COLMIENA LLENA DE AMOR

Por **MAYA QUIROGA**

Hace tres décadas Carlos Alberto Cremata Malberti, *Tin*, un alquimista de los sueños con una profunda vocación martiana, logró lo que parecía una utopía: fundar una compañía de teatro infantil integrada por niños que improvisan, juegan, cantan, bailan, se divierten de manera creativa, derrochan ternura, aprenden sobre el desinterés, la honestidad, la solidaridad y se convierten en personas de bien.

Todo comenzó el 14 de febrero de 1990, Día del Amor y la Amistad. El joven Tin todavía estudiaba Dirección Teatral y era el guionista del espacio televisivo «Cuando yo sea grande», dirigido por su madre, Iraida Malberti. Lo que nació como La Colmena, un proyecto teatral para adultos, en poco

tiempo devino La Colmenita, obra a la cual Cremata ha consagrado los últimos treinta años de su vida.

El 2 de abril de 1994, Tin estrenó con niños y adultos, en el teatro Karl Marx, la pieza *Meñique*, inspirada en el cuento del francés Édouard de Laboulaye adaptado por José Martí en La Edad de Oro.

A lo largo de su historia La Colmenita ha llevado a la escena clásicos de la cultura cubana y universal convertidos en grandes revistas musicales. El 1ro. de junio de 1996, Día Internacional de la Infancia, presentaron en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba *La cucaracha Martina*. Le seguiría, en 1997, *Blancanieves* y los siete enanitos, con adaptación de la fallecida dramaturga Julia González Carid. Al decir de Cremata, es

«el espectáculo más grandote que ha hecho La Colmenita y el más querido por los colmeneros. La bruja es una acróbata de la Compañía Havana que se cae aparatosamente. La gente se levanta en sus asientos y la aplaude mucho. Es el espectáculo más difícil, más complejo en cuanto a sonido y escenografía. La versión es cubanísima y les encanta a los niños».

Y es que detrás de cada historia siempre hay un mensaje para los niños y sus padres. Se ha podido constatar en *Ricitos de oro*, *Alicia en el país de las maravillas*, *Pedro y el lobo*, *La muñeca negra*, *El mundo al revés*, *Las aventuras del capitán Plin*, *Travesía mágica* y muchos otros que harían interminable la lista.

Lo que más ha sorprendido a artistas de renombre en la Mayor de las

Antillas es la calidad de la orquesta de La Colmenita, integrada por niños que interpretan páginas musicales de los maestros Juan Formell, Adalberto Álvarez y Arsenio Rodríguez, o de Miguel Matamoros, Sindo Garay y Manuel Corona, exponentes de la trova tradicional cubana. Confiesa Tin que el secreto está en aprenderse las canciones y pararse a tocarlas encima de un escenario, aunque sea el más chiquito del mundo. Da igual si es en un ensayo con público, en el restaurante de la sede principal ante amigos invitados a un almuerzo o en una función de la compañía.

Hoy existen filiales en Sancti Spiritus y Villa Clara, así como en varios municipios de la capital. Los integrantes de La Colmenita de la Policía Nacional Revolucionaria actúan en comunidades de tránsito de La Habana. Los colmeneros también están presentes en la escuela especial de discapacitados físico-motores Solidaridad con Panamá, en la escuela especial René Vilches Rojas y en la República Bolivariana de Venezuela. Por labor tan altruista, el 3 de octubre de 2007 la compañía fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la Unicef.

En 2017 la tropa de Tin obtuvo una nominación a los Premios Grammy Latinos, en la categoría de música infantil, por el disco Añejo jardín, con las canciones del espectáculo Ricitos Valdés, una parodia del clásico Los tres ositos.

Entre los proyectos de Cremata para celebrar los treinta años de la compañía

destaca la publicación del libro Recuerdos de La Colmenita, donde recogerá un grupo de anécdotas, fotos y una selección de los testimonios escritos por internautas en la sección homónima del sitio digital Cubadebate. Como regalo especial del cantautor Silvio Rodríguez, se estrenará la canción *Somos La Colmena*, con arreglo de Leo Brouwer.

Los colmeneros nunca abandonan del todo la compañía. Cuando crecen, algunos permanecen como maestros. Otros siguen en el camino del arte. Pero todos mantienen vivos los preceptos martianos aprendidos en La Colmenita que los llevaron a transitar por la senda del bien y de la justicia social.

A "BEEHIVE" FULL OF LOVE

Three decades ago, Carlos Alberto Cremata Malberti ("Tin"), an "alchemist" of dreams with a deep vocation for José Martí, accomplished what seemed like a utopia: founding a children's theater company made up of children who improvise, play, sing, dance and have fun in a creative way, thus squandering tenderness and learning about selflessness, honesty, solidarity and becoming good persons.

It all started on February 14, 1990, the "Day of Love and Friendship". Young "Tin" was still studying Theater Direction and was the screenwriter for the television program "When I grow up", directed by his mother, Iraida Malberti. What was born as "La Colmena" (The Beehive), a theater project for adults, soon became "La Colmenita", a work to which Cremata has devoted the last thirty years of his life.

On April 2, 1994, "Tin" premiered with children and adults, at the Karl Marx Theater, the piece "Meñique", inspired on the French story by Édouard de Laboulaye adapted by José Martí in "The Golden Age".

Consejo Nacional
ARTES
escénicas

Calle 4 no. 257 e/ 11 y 13, El Vedado,
La Habana, Cuba.

Tel.: (53) 7835 5783 / 7833 0047

Email: presidencia@cubaescena.cult.cu

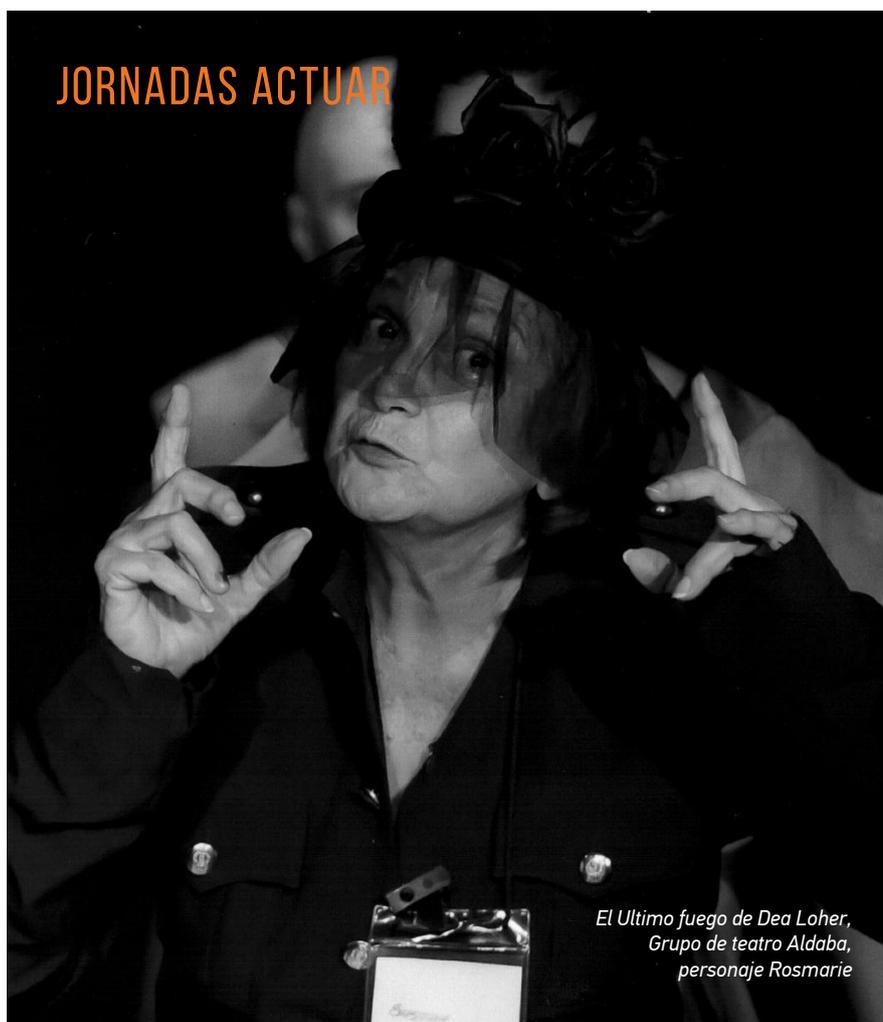
Web: www.cubaescena.cu

AMADA MORADO

EL SUEÑO DE SER ACTRIZ

JORNADAS ACTUAR

*El Último fuego de Dea Loher,
Grupo de teatro Aldaba,
personaje Rosmarie*

Por **DIANA ROSARIESCO** Fotos **ANGELO SALAS**

Amada de la Caridad Morado Aguiar (13 de septiembre de 1944) encarna el sueño de la actuación en una prolífera carrera artística que le ha valido reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destaca el Premio por la obra de la vida que otorga la Agencia Artística de las Artes Escénicas de Cuba Actuar, quien la representa en la actualidad.

En exclusiva para *Arte por Excelencias*, esta actriz cubana comenta: «Aunque me he dedicado al trabajo dramático en televisión, cine y radio, mi pasión por el teatro permanece intacta como el primer día, porque es la mejor escuela para un actor. Tuve la dicha y el honor de aprender con extraordinarios maestros que me inculcaron la disciplina, el rigor y el amor a esta manifestación artística.

»De la mano de Berta Martínez, Raquel Revuelta, Abelardo Estorino, Armando Suárez del Villar, Héctor Quintero y otros grandes directores de la escena cubana, tuve experiencias inolvidables como actriz en obras que van de lo clásico a lo contemporáneo, de la comedia a la tragedia, de lo convencional a lo experimental. Los entrenamientos físicos, la vinculación de la teoría y la práctica, propiciaron un laboratorio de creación permanente que contribuyó a mi formación».

A pesar de no tener ningún referente inmediato, Amada Morado confiesa que, desde muy jovencita, se sintió deslumbrada por la magnífica actuación de actrices de la época, dígase Gina Cabrera, Maritza Rosales, Margarita Balboa, Aurora Pita... «Ellas contribuyeron a la atracción por este mundo, pero cuando lo dije en casa fue el caos, porque entonces esta profesión no era para muchachitas decentes: debería ser maestra, secretaria, costurera, peluquera... cualquier cosa menos actriz.

Cuando mi familia decide emigrar a España en 1960, tomo la decisión de salir de casa para perseguir mi sueño. Tenía menos de 16 años, y aunque fue muy difícil, no me arrepiento, porque he sido muy feliz durante estos cincuenta y dos años, en los que tuve la oportunidad de interpretar papeles dramáticos e hilarantes comedias como *El año que viene*, de Héctor Quintero.

En 1964 Amada comienza a recibir cursos de actuación en el grupo de aficionados del Sindicato Nacional de Artes y Espectáculos. Dos años más tarde tiene su primer contacto con la compañía Teatro Estudio de Vicente Revuelta y participa en sus talleres. «Un día mi amigo Mario Aguirre me propone para sustituir a una actriz en la obra *Fiebre de primavera*, de Noel Coward, pro-

Debut profesional en la obra *Fiebre de primavera* de Noel Couvvar 1967 dirección Ruben Vigon

Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), Amada es Miembro Honorífico Enrique Almirante de la agencia de representación artística Caricatos, además de obtener el Premio Omar Valdés 2019 —otorgado a los actores de gran trayectoria teatral— y la Distinción por la Cultura Nacional.

ACTUAR
agencia artística artes escénicas

Calle J no. 458 (altos) e/ 21 y 23, El Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba.

Tel.: (53) 7832 9555 / 7836 8187 / 7836 5844

Email: actuar@cubarte.cult.cu

comercialactuar@cubarte.cult.cu

Web: www.actuarcuba.com

 Actuar Cuba

tagonizada por la gran actriz María de los Ángeles Santana, en la Sala Arlequín de La Rampa habanera, bajo la dirección de Rubén Vigón. Fue mi debut profesional, el 19 de mayo de 1967».

A partir de 1968 forma parte de la Compañía Teatro Estudio, dirigida entonces por Raquel Revuelta, donde está hasta 1991, en que pasa a la Hubert de Blanck, donde permanece hasta el 2010. «Mi estancia en Teatro Estudio aportó mucho a mi carrera, porque me formé como profesional, luego continué mi desarrollo en la compañía Hubert de Blanck, por eso suelo decir que lloré, reí y fui feliz en ambas.

»Entre 1979 y 1980 mi vida fue muy intensa, tuve experiencias maravillosas al llevar el teatro cubano al escenario internacional. Interpreté a Sor Gervacia en la obra *Santa Juana de América*, de Andrés Lizarrag, bajo la dirección de Vicente Revuelta, presentada durante las jornadas de la Cultura Cubana en Bulgaria y en la Unión Soviética, incluyendo ciudades como Varna, Plevén, Velico Ternovo y Sofía.

»En la década de los ochenta, formé parte del elenco de la obra *Bodas de sangre*, de Lorca, que dirigida por Berta Martínez se presentó en Yugoslavia, España y Portugal, con una acogida impresionante, y en 1983 en diferentes escenarios de Nicaragua, Colombia, Venezuela y México. En esa ocasión hice el personaje de la vecina, y unos años más tarde el de la madre, mientras que en la obra *La casa de Bernarda Alba*, también de Lorca, interpreté el protagónico du-

rante una gira por España que realizamos entre 1998 y 1999.

Amada confiesa disfrutar al vestir y desvestir personajes. «Creo en el poder del arte como transformador de la sociedad. A través de la actuación, puedo expresar ideas y sentimientos y ayudar a los otros a enfrentar la vida. Esta es una profesión en que no se puede parar de estudiar, no hay un método específico a aplicar, lo mismo se recurre a Stanislavsky como a Bertolt Brecht, lo importante es adaptarlos a nuestras necesidades, pensando siempre en complacer al público».

Premio Caricatos en la categoría de actuación protagónica de la

Cacha la manca en la obra teatral *El año que viene*, de Hector Quintero

THE DREAM OF BEING AN ACTRESS

Amada de la Caridad Morado Aguilar (September 13, 1944) embodies the dream of acting in a prolific artistic career that has earned her national and international recognition, including the "Premio por la obra de la vida" (Award for a lifetime's work) bestowed by the "Agencia Artística de las Artes Escénicas de Cuba Actuar", who currently represents her.

Exclusively for "Arte por Excelencias", this Cuban actress comments: "Although I have dedicated myself to dramatic work in television, film and radio, my passion for theater remains intact like the first day, because it is the best school for an actor. I had the joy and honor of learning with extraordinary professors who instilled in me discipline, rigor and love for this artistic manifestation.

»By the hand of Berta Martínez, Raquel Revuelta, Abelardo Estorino, Armando Suárez del Villar, Héctor Quintero and other great directors of the Cuban stage, I had unforgettable experiences as an actress in plays ranging from classic to contemporary, from comedy to the tragedy, from the conventional to the experimental. Physical training, the combination of theory and practice, all those led to a permanent creation laboratory that contributed to my training».

VIVIAN MARTÍNEZ TABAREZ

ESCENA COLECTIVA Y DENUNCIA

ESCENA COLECTIVA Y DENUNCIA

En el último semestre Chile ha sido noticia permanente debido a las manifestaciones sociales multitudinarias que ha convocado el pueblo contra medidas neoliberales del gobierno y lamentablemente también por las reacciones represivas. El teatro, siempre con su olfato aguzado para medir las tensiones sociales, ya había dado muestras de insatisfacciones y abusos. Ahí están *Mateluna*, de Guillermo Calderón, sobre la injusta condena a un exguerrillero acusado falsamente de un asalto a un banco, en brillante experiencia de teatro documento; *Ñuke*, de Paula González, sobre las arbitrariedades que padece la población mapuche, representada en un espacio que reconstruye el de la ruca o vivienda típica de ese pueblo, y una pieza sui generis que quiero comentar: *Paisajes para no colorear*, acerca de la violencia de género, desde la óptica de nueve adolescentes.

El director, Marco Layera, es un polemista innato, que al frente de su compañía La Re-Sentida ha provocado revuelo con puestas en escena como *La imaginación del futuro* o *La dictadura de lo cool*, pues su teatro aborda con crudeza una herida que no cierra, causada por la dictadura.

Paisajes para no colorear es fruto es de un proceso colectivo en el cual nueve adolescentes de entre 13 y 17 años, y sin experiencia teatral, en talleres y encuentros dialogaron con más de

un centenar de muchachas de cinco comunas de Santiago que habían sufrido abuso sexual o algún tipo de violencia; durante el proceso algunas de las mismas creadoras fueron víctimas de abuso. Bajo la guía de Marco y de Carolina de la Maza armaron escenas que develan hechos reales y muestran el compromiso de la juventud con problemas que no formaban parte de la agenda pública. Juntos construyen una hermosa trama escénica que articula lo artístico con lo social, denuncia la sociedad machista en que viven y rezuma ternura y solidaridad.

Esta obra se estrenó en el Festival Internacional de Nueva Dramaturgia en Berlín. Fue el éxito más sonado del Festival Santiago a Mil 2019. El público colmó la sala del Centro Cultural Gabriela Mistral y aplaudió de pie, emocionado. En octubre pasado, en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, buena parte de los asistentes al Teatro Falla gritamos «¡Bravo!» cuando las muchachas saludaron y desplegaron una tela con un rótulo en solidaridad con los manifestantes en Chile. Se han presentado también en Madrid, Barcelona y São Paulo. Siguen girando por el mundo, y siempre con fuerte impacto por la combinación de candor y crudeza de su discurso.

Desde el discurso simbólico, el teatro contribuye a las luchas reivindicativas de las mujeres.

En el último semestre Chile ha sido noticia permanente debido a las manifestaciones sociales multitudinarias que ha convocado el pueblo contra medidas neoliberales del gobierno y lamentablemente también por las reacciones represivas. El teatro, siempre con su olfato aguzado para medir las tensiones sociales, ya había dado muestras de insatisfacciones y abusos. Ahí está una pieza sui generis que quiero co-

mentar: Paisajes para no colorear, acerca de la violencia de género, desde la óptica de nueve adolescentes.

El director, Marco Layera, es un polemista innato, que al frente de su compañía La Re-Sentida ha provocado revuelo con puestas en escena como La imaginación del futuro o La dictadura de lo cool, pues su teatro aborda con crudeza una herida que no cierra, causada por la dictadura.

Paisajes para no colorear es fruto es de un proceso colectivo en el cual nueve adolescentes de entre 13 y 17 años, y sin experiencia teatral, en talleres y encuentros dialogaron con más de un centenar de muchachas de cinco comunas de Santiago que habían sufrido abuso sexual o algún tipo de violencia; durante el proceso algunas de las mismas creadoras fueron víctimas de abuso.

TEATRO D'DOS EN SUS TREINTA

Por **MAITÉ HERNÁNDEZ-LORENZO**

Fotos **BUBBY**

Un largo e intenso recorrido ha colocado al grupo Teatro DDos en el panorama escénico contemporáneo cubano desde que en marzo de 1990 quedara oficialmente fundado en la ciudad de Sancti Spiritus. Pero la historia, si vamos a ser rigurosos, comenzó antes de esa fecha y también estuvo marcada por senderos que dejaron huella en varios puntos del archipiélago nacional.

El punto cero de la trayectoria se ubica en la Ciudad Electronuclear de Cienfuegos, cuando en 1985 estudiantes recién graduados de la Escuela Nacional de Arte decidieron hacer teatro allí. Luego de otros tránsitos, llegarían a Sancti Spiritus, ciudad en la cual sus fundadores —Deisy Sánchez, Julio César Ramírez Ojito, Abel Domínguez y Rolando Fernández Quintero— nombrarían al núcleo como Teatro DDos, bajo el liderazgo de Ramírez Ojito. Pero el centro de la Isla era solo una estación de paso: retomarían el viaje a occidente para instalarse, de manera permanente, en Caimito del Guayabal, hasta que en 1997 saltaron a La Habana.

Fue Caimito, en la entonces provincia La Habana, el primer escenario donde el grupo no solo maduró su práctica teatral, sino que también fundó espacios de diálogo, talleres e intercambios con jóvenes teatristas. Allí el colectivo gestó

su primer éxito, *La casa vieja*, de Abelardo Estorino, merecedora de varios premios a mediados de los noventa. En su trabajo tiene como base primaria al actor y su relación estrecha con el espectador, como un eje del cual se desprende el concepto de «teatro de dos»; la recurrencia al pequeño formato, a una disposición escénica de gran cercanía con el público, a un minimalismo en el conjunto escénico. El grupo ha levantado un repertorio propio a partir de reescrituras escénicas y dramáticas de textos de autores cubanos y latinoamericanos.

En su larga bibliografía teatral se destacan montajes a obras de Abelardo Estorino —la trilogía *Tres estaciones de Estorino* completó un acercamiento crítico a la obra del escritor—, de José Triana —en 1998 el grupo llevó a las tablas *La noche de los asesinos*, luego de tres décadas de su estreno absoluto por Vicente Revuelta—, de Héctor Quintero —varias piezas de su autoría subieron en larga temporada a la sala Raquel Revuelta— o de autores jóvenes premiados como Agnieszka Hernández o Yerandy Fleites, cuya *Antígona* se estrenó el pasado mes de marzo. Autores latinoamericanos y de otras latitudes han encontrado espacio en su creación: *La edad de la ciruela*, del argentino Aristides Vargas, es una obra permanente en su repertorio y ha sido in-

terpretada por diferentes actrices a lo largo del tiempo. Igualmente, Ramírez Ojito ha trabajado con materiales que no son puramente dramáticos, como la poesía de Federico García Lorca, de Excilia Saldaña o el poema escénico *Últimos días de una casa*, de Dulce María Loynaz.

El grupo, durante estos treinta años, ha indagado a través de una práctica escénica donde la obra dramática es un punto de partida clave para su creación, en el ser nacional y los disímiles conflictos en los cuales se siente atrapado en el presente, y ha revisitado críticamente su propio camino para poder trazar una estrategia hacia el futuro. Hoy, la reposición de obras de su repertorio histórico junto a estrenos de piezas contemporáneas de la dramaturgia cubana es un rasero por el cual puede medirse una ruta de trabajo en la cual las refundaciones han sido necesarias.

TEATRO DDOS IN ITS THIRTIES

A long and intense journey has positioned the Teatro DDos group in the Cuban contemporary stage scene since it was officially founded in the city of Sancti Spiritus in March 1990. But the story, if we are to be accurate, began before that date and was also marked by trails that left their mark on various points of the national archipelago.

The starting point of the journey is located in the “Ciudad Electronuclear” of Cienfuegos, when in 1985 recently graduated students from the “Escuela Nacional de Arte” decided to do theater there. After other transits, they would reach Sancti Spiritus, a city in which the group founders —Deisy Sánchez, Julio César Ramírez Ojito, Abel Domínguez and Rolando Fernández Quintero— would name the core group as Teatro DDos, under the leadership of Ramírez Ojito. But the center of the Island was only a way station: they would resume their journey to the west to settle permanently in Caimito del Guayabal, until in 1997 they came to Havana.

Consejo Nacional
ARTES
escénicas

Calle 4 no. 257 e/ 11 y 13, El Vedado,
La Habana, Cuba.

Tel.: (53) 7835 5783 / 7833 0047

Email: presidencia@cubaescena.cult.cu

Web: www.cubaescena.cu

COLECTIVO DE ESCRITURA MIGRANTE

Rompiendo fronteras a través del arte

Por **BRENDA MARQUES PENA**

Enero es un mes en el que el verano y las vacaciones escolares se celebran en los países de América del Sur, pero para el Colectivo de Escritura Migrante fue una época de mostrar obras artísticas y conocer diferentes poéticas, afirmando la literatura en diálogo con otras artes. Un momento para tejer relaciones entre migrantes, nómadas, seminómadas y personas que siempre están en movimiento y no sienten que pertenecen a ningún punto geográfico específico del planeta. Días para abrazarse, mirarse a los ojos, compartir culturas y conocimientos siempre con cariño.

El Tercer Encuentro Internacional de Escrituras Migrantes se celebró en Santiago e Isla Negra, en Chile, del 16 al 19 de enero, de forma autónoma por un colectivo de escritores de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México y Uruguay. El objetivo general de la reunión es intercambiar y debatir sobre propuestas artísticas, conocimiento cultural y la poética de escritores intermedios que viven o transitan por diferentes países. Propone una producción poética itinerante que instiga la producción de estos escritores y artistas, así como el intercambio cultural, con talleres y presentaciones artísticas siempre abiertos al público con el tema de la poética transcultural.

El tema de la migración es muy relevante hoy. Según la información publicada en un informe de la ONU de 2019, hay 272 millones de migrantes en todo el mundo. En América Latina habitan gran parte de quienes abandonan sus países hacia América del Norte y Europa. Este flujo ha crecido en los últimos años y, aunque Venezuela es uno de los países que más ha aumentado la cantidad de personas que migran, Mé-

xico todavía ocupa el primer lugar en la cantidad de personas que abandonan sus tierras: en total hay doce millones de mexicanos viviendo fuera del país. ¿Y qué hacer en esta situación: construir muros o romper barreras, incluida la del lenguaje a través del arte? Este es uno de los objetivos del Colectivo de Escritura Migrante, que celebra reuniones anuales, siempre de forma itinerante, en diferentes países.

El primer encuentro se realizó en Montevideo en 2017 y el segundo en noviembre de 2018 en Brasil, en las ciudades de Belo Horizonte, Itabira, Moeda y los distritos de Ravena e Ipoema. Siempre se busca una expansión de la participación, incluidos los participantes de Venezuela y Perú que aún no han asistido, pero están buscando esta integración. Después de todo, la migración es un tema recurrente en varios países de América Latina.

El tercero tendría lugar en noviembre de 2019, pero desde octubre las protestas salieron a las calles y la represión fue muy fuerte. Es un período de agitación social como nunca antes en la historia chilena y no tenemos las condiciones de seguridad y viabilidad, por lo que lo pospusimos por dos meses. Actuar en enero fue muy bueno y logramos asociarnos con museos, librerías y centros culturales de referencia. También fue posible seguir este momento histórico y cultural, en el que los muros de las ciudades de Santiago se convirtieron en verdaderos libros con escritos de orden, poesía, instalaciones de arte urbano y las calles con diversas presentaciones artísticas.

Realizamos actividades culturales en diferentes espacios culturales: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Museo de Educación Gabriela Mistral,

Librería Proyección, Centro Cultural Barracón, Galería Gran Refugio y Teatro Crea Rock. Participé representando a Brasil con performance, música, poesía y coordinando la producción. En la presentación que hice con Duo Sussurros, formado por él y Élcio Lucas, realizaron una actuación muy interactiva. Al final, toda la audiencia se levantó de sus sillas para una especie de catarsis, cantando, bailando y viviendo la poesía sonora con nosotros. A lo largo de la reunión se agregaron presentaciones culturales con los siguientes escritores trabajando la escritura en diferentes lenguajes artísticos: Amapola Araya Rojas (Chile), Ana Straus (Uruguay), Aldo Biglia (Chile), Antu Liwen (mapuche, Chile), Brenda Marques (Chile), Camila Albertazzo (Chile), Carlos Soto-Román (Chile), Chary Gumeta (México), Cláudia Vaca Flores (Bolivia), Coke Araya (Chile), Daniel Fernández (Uruguay), Elcio Lucas (Brasil), Eli Rodríguez (Uruguay), Erika Andrea Currea Toro (Colombia, in memoriam), Giuseppe Camelia Intelisano (Italia / Argentina), Gladys Bravo Contreras (Chile), Janina Camacho (Bolivia), Josefa Flores Araya (Chile), Jeison Oviedo Mercado (Colombia), Jéssica Muñoz (Chile), Marcia Rivera (Chile), Leo Lobos (Chile), Liliana Peña (Chile), René Silva Catalán (Chile), Rodrigo Leiva (Chile), Osmany Sabalza (Colombia), Patricio Madiña (Chile), Silvia Rojas (Bolivia), Tchello d'Barros (Brasil) e Iván Vergudo con el proyecto Uará (Chile / Bolivia).

Durante la reunión, el nuevo destino ya estaba decidido. El Cuarto Encuentro Internacional de Escrituras Migrantes se realizará a finales de este año en Colombia, y estará abierto para el registro y la recepción de propuestas a partir de marzo en el sitio web imersao-latina.com.

DOING AWAY WITH BORDERS THROUGH ART

January is a month in which summer and school holidays are celebrated in the countries of South America, but for the “Escritura Migrante” staff it was a time to show artistic works and meet different poets, affirming literature in a dialogue with other arts. A moment to weave relationships between migrants, nomads, seminomads and people who are always on the move and who do not feel they

belong to any specific geographical point on the planet. Days to hug, look into each other's eyes, share cultures and knowledge, always with love.

The Third International Meeting of Migrant Writings (Escrituras Migrantes) was held in Santiago and Isla Negra, in Chile, from January 16 to 19, autonomously by a group of writers from Argentina, Brazil, Bolivia, Chile, Colombia, Mexico and Uruguay. The ge-

neral aim of the meeting is to exchange and discuss artistic proposals, cultural knowledge and the poetics of intermediate writers who live or travel through different countries. It proposes an itinerant poetic production that instigates the production of these writers and artists, as well as the cultural exchange, with workshops and artistic presentations always open to the public with the theme of transcultural poetics.

Enriqueta, asaltos de siglo

Por YANITZAE. DE LA TORRE BATISTA

En el pasado 2019 se cumplieron doscientos años de la llegada a Cuba de Enriqueta Favés y cien del suicidio de la excelsa poetisa María Luisa Enriqueta del Carmen Milanés (Liana de Lux). Extraña coincidencia que, por diferencia de un siglo, ambas se enfrentaran a los cánones establecidos de su época, y a golpes de coraje marcaran la historia, siendo inspiración para hombres y mujeres que desafían los tiempos.

La Favés fue la primera fémina en ejercer la medicina no solo en nuestro país, sino también en América Latina. Son numerosos los sucesos de su vida que la definen como una mujer transgresora. Se casó a los 15 años, sufrió la pérdida de un hijo, siguió a su marido en diversas batallas y enviudó a los 18 años. Ocultó su personalidad femenina vistiendo de hombre, y estudió medicina en la Universidad de París. Fue hecha prisionera (prisionero) en España, y tras cumplir su condena se abrió camino en un país de habla desconocida: Cuba, donde tuvo que aprender otro idioma. Se estableció en la ciudad de Baracoa y continuó ejerciendo la medicina. Ante las dudas de sus colegas baracoenses sobre la validez de su título profesional, viaja a La Habana y regresa con méritos nombrado(a) Fiscal del Protomedicato en Baracoa, primera fémina reconocida por un claustro de médicos habaneros. Contrae matrimonio con una mujer, Juana de León, en el año 1819. La religión y la sociedad establecía con mucho rigor patrones de feminidad y masculinidad. Tristemente es juzgada y penalizada por vestir de hombre. Muere en 1856 como Hermana de la Caridad Sor Magdalena, aun salvando personas a los 65 años de edad.

Favés fue inconforme con su época, con los esquemas y patrones sociales preestablecidos para el género femenino. Supo evadir, con ingenioso ardid, las limitantes que le imponían a las mujeres para ejercer la medicina y dedicarse a la sanación de los demás. Pudiera decirse que fue la mejor de su profesión en aquellos tiempos. Tuvo la osadía de transgredir leyes y revolucionar todo un tiempo donde la mujer no era protagonista de nada. Pero la historia no la ha reconocido por su mérito en el área de la medicina, sino que su trascendencia radica en que andaba vestida de hombre.

Exactamente un siglo después se despide de la vida otra gran mujer, María Luisa Enriqueta del Carmen Milanés García. Nacida y criada en una familia conservadora, con una estricta educación en colegio de monjas, resulta casi inconcebible que desarrollara un espíritu inconforme y rebelde. Se casa a los 19 años de edad, en contra de la voluntad de su padre, y comienza una vida de disgustos junto a su esposo. Nunca le faltó su carácter liberador para enfrentar a su padre, a quien llamaba *el káiser*. Dotada de una amplia cultura enciclopédica, con dominio de idiomas y habilidades para la pintura y el arte narrativo, no pudo contenerse en los moldes prefijados de su época y trasciende, con una original poesía transgresora, tabúes en temas como el erotismo y la crítica social. María Luisa se hizo y construyó a sí misma. Creció bajo la piel de la moral impuesta y rompió patrones, como expresa en este poema: «Ya decidí, me voy, rompo los lazos / que me unen a la vida y a sus penas. / Hago como Spartaco, / me yergo, destrozando las cadenas / que a mi existir tenían entristecido. / Miro al mañana y al ayer y clamo: / ¡Para mayores cosas he nacido / que para ser es-

clava y tener amo! / El mundo es amo vil, enloda, ultraja, / Apresa, embota, empequeñece, baja / Todo nivel moral, su hipocresía / Hace rastrera el alma más bravía, / Y ante el cieno y la baba, ante las penas, / ¡rompo como Spartaco mis cadenas!».

Su protesta fue contra la hipocresía social, la falsa moral, los enquistados roles de géneros que marcaban la virtud femenina del bordado, la cocina, la atención a la familia. Su naturaleza artística incomprendida convirtió la poesía en el refugio de sus angustias, y bajo el seudónimo de Liana de Lux luchó contra la mediocridad de una sociedad machista. Las ansias de conocimiento, de autonomía y la insumisión formaban parte de su carácter, rebelándose siempre ante lo impuesto y en defensa de sus principios. Acaba sus días con un disparo en el abdomen, pero sin rendirse, sin doblegarse, marchándose de una vida llena de patrones, pues prefirió retirarse y no someterse ante los deseos de otros que normaban lo debido, lo supuestamente correcto. Dejó de ser, antes de vivir sin libertad, sin albedrío, sin disfrutar los derechos de un ser humano.

Son entonces Favés y Milanés dos grandes mujeres que desafiaron prejuicios y mecanismos de poder. Las caracterizó el espíritu rebelde, la inconformidad, la no aceptación de asignaciones sociales, la transgresión de normas y estereotipos, la mentalidad adelantada a sus tiempos, la osadía de enfrentarse al poder opresor. Ambas se convierten en ejemplos de lucha por la dignidad propia, por reconocer méritos en lo que somos como seres humanos y por romper el carácter dócil, sumiso y servil impuesto a las féminas. A ellas las une, más que la coincidencia de un nombre en común y más que aniversarios cerrados, un espíritu irreductible y emancipador.

ENRIQUETA, CENTURIES APART

Last 2019 it was two hundred years since the arrival in Cuba of Enriqueta Favas and one hundred since the suicide of the excellent poet María Luisa Enriqueta del Carmen Milanés (*Liana de Lux*). It is and odd coincidence that, by difference of a century, both would face the established canons of their times, and that, with sheer courage they made history, being an inspiration for men and women who defy their times.

Favas was the first woman to practice medicine not only in our country, but also in Latin America. There are numerous events in her life that define her as a transgressive woman. She married at age 15, suffered the loss of a son, followed her husband in various battles and widowed at age 18. She hid her female nature by disguising herself as a man, and studied medicine at the University of Paris. Exactly one century later another great woman passed away: María Luisa

Enriqueta del Carmen Milanés García. Born and raised in a conservative family, with a strict education in a nun's school, it is almost inconceivable that she had an unhappy and rebellious spirit. Endowed with a broad encyclopedic culture, with mastery of languages and skills for painting and narrative art, she could not be contained in the pre-set molds of her time and so she transcended, with an original transgressive poetry, taboos on topics such as eroticism and social criticism.

ARCO MADRID 2020

Camino de la madurez

Por YORDANIS RICARDO PUPO Foto @YRICARDO

La edición 39 de la feria de arte contemporáneo Arco Madrid, entre el 26 de febrero y el 1ro. de marzo, cerró sus puertas con un balance muy positivo y un alto ritmo de ventas. Y aunque los visitantes han bajado un siete por ciento, hasta los noventa y tres mil, la crítica considera que ha mejorado en la calidad de las obras y los artistas seleccionados, lo que ha atraído a más coleccionistas nacionales e internacionales.

La bajada de público era de esperar, por el miedo al contagio con el coronavirus, de los que se han confirmado en España más de un centenar de casos. Sin embargo, entre las galerías (209 de 30 países) y coleccionistas invitados no hubo cancelaciones importantes, y el evento transcurrió con normalidad.

Tampoco hubo durante la inauguración la tradicional obra política/polémica

que suele empañar la jornada y afean la visita de los reyes de España, aunque algunas se robaron los titulares, como la del finlandés Riiko Sakkinen, que ridiculiza con *fake news* el legado de Francisco Franco (*Franco no era tan malo como dicen*, galería Forsblom) y unas banderas chilenas en las que Fernando Prats pintó un grafiti con el lema «El violador eres tú» (galería Joan Prats).

DIÁLOGOS Y OPENING

Con la participación de diez galerías, más de la mitad de ellas llegadas de América, el programa comisariado Diálogos se centró en las prácticas del arte en Latinoamérica. Como de costumbre, en cada espacio se expuso la obra de dos artistas, partiendo de la idea de potenciar un diálogo intergeneracional.

Una de las galerías latinoamericanas que más llamó la atención fue la guatemalteca Projectos Ultravioleta, que trajo la obra de Hellen Ascoli y Naufus Ramírez-Figueroa. Este «espacio para la experimentación en el arte contemporáneo» recibió el Premio Iberia Diálogos —entregado por primera vez—, y también el XIII Premio illy SustainArt, que reconoció las creaciones de Hellen Ascoli, donde se funden tradiciones textiles y contemporaneidad.

En su trabajo, inspirado en la erupción del Volcán de Fuego, la guatemalteca afincada en Wisconsin rinde homenaje a la figura artesanal de las tejedoras de su país. Cada pieza, elaborada «con base de tela tejida en telar de cintura, algodón, tela encontrada, algodón costurado a mano o sobre ganchos diseñados», responde a nombres de poemas como *Donde nos acucillamos en amor*, *Mujeres piedra*

o dónde las piedras cobran vida o A veces el cielo se abre.

Por su parte, Opening, la sección dedicada a los proyectos y creadores emergentes, estuvo formada por veintiún galerías de catorce países de África, América y Europa. Un jurado especializado escogió al artista rumano Vlad Nancă, representado por Suprainfinit, como ganador del VI Premio Opening. El galardón, al igual que Iberia Diálogos, recompensa al mejor stand de la sección con la devolución del valor de su espacio en la feria.

Este año es extraña la ausencia en estos programas de galerías cubanas, pues en numerosas ocasiones hemos visto, por ejemplo, a Acacia participando en Diálogos. Se demuestra la importancia de Opening para las jóvenes galerías, pues El Apartamento sigue dejando su impronta en el programa general, y este año se han vuelto a ver fotografías de Leandro Feal y Reynier Leyva Novo, pinturas de Diana Fonseca y un par de esculturas en madera de Orestes Hernández, además de piezas de Alex Hernández, Ariamna Contino, Ezequiel Suárez y Levi Orta.

También vinieron los del proyecto sociocultural Dedelmu (Detrás del Muro), comisariado por Juan Delgado y conocidos en la Isla por sus intervenciones públicas durante las Bienales de La Habana. En su pabellón destacaban dos Fabelos: uno monocromático, reconocible desde la distancia, y otro en forma de espiral, lleno de color... dos caras de una misma saga: Roberto Fabelo y Gabriel Fabelo Hung. También había piezas de Rachel Valdés, Adonis Flores y Elio Jesús Fonseca, entre otros artistas cubanos.

Esta edición de Arco no se ha dedicado a ningún país, aunque la feria mantuvo el ojo puesto en Latinoamérica, centrando su programa especial en la influencia del cubano Félix González-Torres (1957-1996) en las prácticas artísticas contemporáneas.

It's just a matter of time/ Es solo cuestión de tiempo fue comisariada por Alejan-

dro Cesarco y Mason Leaver-Yap, con el apoyo de Manuel Segade en el programa discursivo. La integraron dieciséis artistas de diferentes generaciones y países (otra vez fue notoria la ausencia de cubanos), en los que el concepto de influencia «se entiende como un potencial que simultáneamente permite nuevas producciones, así como redefinir otras previas y reflexionar sobre formas de dispersión continuas: cómo la influencia transita a favor y en contra del tiempo».

Es solo cuestión de tiempo ocupó una parte del Pabellón 7, pero también el centro de Madrid con vallas publicitarias con reproducciones de esa obra, creada por González-Torres en 1992: una frase en inglés sobre fondo negro que resume en sí misma la principal característica del artista: decir mucho con casi nada.

Sin embargo, más allá de lo puramente conceptual, el programa no salió bien parado. Fue más ruido que nueces, se podría decir, porque la peculiar forma del cubano de convertir el dolor en arte daba para más que un puñado de globos o letras esparcidos por el suelo, una inmensa hoja de papel con dobleces o un lienzo de tres colores que simulan la esquina donde el artista dejaba sus montañas de caramelos.

Incluso fuera de la sección se podía ver mejor su influencia (o no), como en la instalación del madrileño Álvaro Urbano, donde ante una puerta cerrada se amontonaban cartas... o hasta en la propia montaña de caramelos color rosa (*Placebo rosa*), envueltos en la bandera de España, con la que el guatemalteco Esvin Alarcón le quiso rendir homenaje (a la vez que denunciar la colonización española en América).

Entre las habituales propuestas de los principales diarios españoles destacamos la de *El País*, muy sobria en color, pero muy profunda en contenido. Solo diez palabras, íntimamente unidas a la política y los medios de comunicación, que se degradan ante los ojos del visitante hasta volatilizarse. «Las palabras son también una forma de arte», confirmaba el artista

catalán Antoni Muntadas (residente en Nueva York desde 1971), quien levantó este espacio con la ayuda del arquitecto Juan Herreros.

Como siempre, en Arco hubo de todo: pintura, escultura, instalaciones, fotografía, video, *new media*, dibujo, grabado y hasta cosas inenarrables... firmadas por representantes de las vanguardias históricas, de los clásicos contemporáneos y del arte más actual, aunque cada vez más se evita la apariencia de mercadillo, y se apuesta por programas comisariados o la presentación de uno o dos creadores, para intentar darles una mayor voz y cercanía con el público.

La meca de los grandes maestros de la vanguardia y la modernidad estaba en el stand del madrileño Leandro Navarro, un pequeño museo donde podías encontrar desde un Kandinsky, Miró, Dalí o Tàpies hasta una escultura móvil de Calder, valorada en 1,8 millones. Mientras que en el de la firma neoyorquina Edward Tyler Nahem había obras de Wifredo Lam, Robert Rauschenberg y Roy Lichtenstein, además de un picassiano *Retrato de Jacqueline*, lo más caro de Arco (6,5 millones), seguida por la gran escultura de Chillida, que llevó la galería suiza Hauser & Wirth (5 millones).

Vimos piezas mucho más decorativas que artísticas, sobre todo entre las que se exponían suspendidas del techo: plantas tropicales, animales exóticos, espectros parlanchines, redes de pescar... e, incluso, absurdas, como mecheros enamorados, muñecas decapitadas, naranjas con ojos, lechugas, coches de arena o una moto futurista con luces de neón.

Del 24 al 28 de febrero de 2021 Arco celebrará su cumpleaños 40, sin Chile como país invitado como querían sus organizadores, debido a la situación política de la nación latinoamericana; ya trabajan en una alternativa que será anunciada próximamente. De momento, ni coronavirus ni crisis económicas y políticas han podido con una feria que avanza, indetenible, hacia la madurez. ☞

ON THE WAY TO MATURITY

The 39th edition of the contemporary art fair "Arco Madrid", between February 26 and March 1st, came to an end with very positive results and a high sales rate. And although visitors' numbers have dropped by seven percent, to ninety-three thousand, critics believe that the quality of the works and selected artists has improved, which

has attracted more national and international collectors.

The decrease in public was expected, for fear of contagion with the coronavirus, of which more than a hundred cases have been confirmed in Spain. However, there were no major cancellations among the galleries (209 from 30 countries) and guest

collectors, and the event was normal.

With the participation of ten galleries, more than half of them coming from America, the curated program "Diálogos" focused on art practices in Latin America. As usual, in each space the work of two artists was exhibited, based on the idea of promoting an intergenerational dialogue. ☞

ART MADRID

UNA FERIA DIFERENTE Y ACCESIBLE

Por **RAMÓN CASALÉSOLER**

Recientemente se ha celebrado la edición 15 de la Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la que han participado 41 galerías y casi 200 artistas de diversos países, destacando la presencia de las galerías españolas y portuguesas. En cambio, solamente han concurrido dos del continente americano: Collage Habana, de la capital cubana, y la ecuatoriana Más Arte, galería taller de Quito, aunque también han expuesto sus obras varios artistas latinoamericanos en salas de otros países. Asimismo, se han desarrollado una serie de actividades paralelas a la Feria, como por ejemplo Art Madrid-Proyector 20, sobre videoarte, bajo el comisariado de Mario Gutiérrez, donde se han visto involucrados diversos videoartistas a partir de ofrecer clases magistrales, encuentros profesionales y presentaciones, así como performances, proyecciones de festivales internacionales y pequeños talleres teórico-prácticos. Además, el programa One Project, con el título *Salvajes. La cage aux fauves*, cuyo comisario, Fernando Gómez de la Cuesta, ha mostrado una apuesta atrevida y transgresora, desarrollando un espacio de diálogo donde diversos artistas se reúnen en un determinado lugar para mostrar sus proyectos. Las galerías participantes en este programa son DDR Art Gallery de Madrid, Galería ATC de Santa Cruz de Tenerife, Plastic Murs de Valencia y Kaplan Projects y MA Arte Contemporáneo de Palma de Mallorca.

La propuesta de Art Madrid'20 es abierta y global, lo que permite al público descubrir y adquirir obras de calidad a precios asequibles, por lo que la coincidencia con otros eventos feriales en la capital española —Arco, JustMad, Drawing Room— no impide su celebración, ya que cada una de ellas tiene su propio público. En la presente edición se han acercado a la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en pleno centro de la ciudad, veinte mil visitantes, una afluencia cercana a años anteriores.

En cuanto a los artistas y galerías presentes en la feria, me centraré solamente en los que conciernen al mundo iberoamericano, con propuestas, en la mayoría de los casos, muy interesantes. La ecuatoriana Más Arte es la primera vez que participa en la feria. Fundada en 2016, está orientada al arte emergente. De los artistas que han mostrado sus trabajos destacan los ecuatorianos Paul Rosero y Karen Miranda, a través de la fotografía, donde se aúnan la naturaleza y el ser humano en un entorno cercano al surrealismo.

Proveniente de Cuba sobresale la presencia de Collage Habana. Desde el año 2004 encabeza la promoción y comercialización de las artes visuales del Fondo Cubano de Bienes Culturales. En esta ocasión han mostrado sus trabajos los jóvenes creadores Alejandro Gomez Cangas, Gerardo Liranza y Onay Rosquet. Los tres exhiben óleos sobre lienzo en los que la figuración de Gomez y Liranza y la abstracción geométrica de Rosquet con-

figuran una manera de representar «poéticas asociadas a la condición humana». La serie *Templo* (2016-2018), de Liranza, parece extraída del terreno fotográfico en lugar del pictórico, ya que muestra unas naves industriales a medio camino entre el abandono y la rehabilitación. La soledad, el misterio y el silencio anidan en esas construcciones.

De Portugal participan cuatro galerías, entre ellas Paula Nunes Arte Contemporánea, de Vila Franca de Xira, que ha presentado la obra de diversos creadores, entre los cuales sobresale la brasileña Nina Franco con dos obras que están entrelazadas a modo de instalación, se encuentran colgadas en la pared unidas por unas perchas e hilos de color rojo. La pieza se titula *Clandestinas* (2019), creada a partir de la pintura, la fotografía y diversos materiales, conformando una obra conceptual donde la figura de la mujer aparece amordazada, sin tener la oportunidad de expresar su opinión.

Proveniente de Lisboa, la galería São Mamede, con la portuguesa Susana Chasse y los españoles González Bravo y Manuel Salinas, ha mostrado una serie de pinturas abstractas donde el protagonista es el color. La galería Nuno Sacramento está situada en la pequeña población portuguesa de Ílhavo, cercana a Aveiro, localidad donde abrió sus puertas en el año 2003, hasta que seis años más tarde se trasladó a la sede actual. En la feria solo ha presentado a la artista de Oporto Teresa Carneiro, en cuyas obras aparecen mujeres jóvenes en

actitud expectante. Algunas llevan una careta con unas orejas muy grandes que recuerdan los antifaces carnavalescos, aunque más bien se pueden relacionar con el mundo animal. De todos modos, se percibe perfectamente su dominio del dibujo. Otra galería lisboeta es Art Lounge Gallery, con artistas de diferentes nacionalidades, destacando el trabajo conceptual de la valenciana Carmen Calvo y de la escultora barcelonesa Mireia Serra.

Respecto a galerías no latinoamericanas, pero que exhiben obras de artistas pertenecientes a dicho continente, tenemos a la Zielinsky, de Barcelona, con los argentinos Diego Pujal, Gonzalo Maciel y Joaquín Lalanne. Pujal exhibe sus impresiones en 3D que recuerdan los collages del dadaísta Jean Arp, deconstruyendo las formas geométricas que aparecen en sus cuadros a modo de puzzle. A Maciel ya lo conocen los lectores de la revista, recientemente se publicó un artículo sobre su trabajo en la misma galería. Su obra destaca por la manera tan creativa de representar el color y la luz, a través de la impresión de tintas pigmentadas sobre papel que producen un efecto visual cercano a la iluminación artificial por su fosforescencia. Y el último argentino es el bonaerense Joaquín Lalanne con unos óleos que se acercan al pop-art pero desde la perspectiva actual, con una serie de personajes extraños del comic envueltos en un contexto museístico. El brasileño Eduardo Marco muestra una vista de Estambul alejada de los estereotipos habituales, la de las innumerables mezquitas que llenan la ciudad. En primer plano surgen unos edificios en ruinas y al fondo otros de pie, pero que pueden corresponder a cualquier urbe del planeta. El pintor uruguayo y residente en Barcelona desde hace cinco décadas Yamandú Canosa ha presentado una serie de piezas donde predominan diversos elementos geográficos, pero con la particularidad de que los muestra desde una óptica irónica.

Arriba: María Angélica Viso. Abajo: Teresa Carneiro.

En la galería valenciana Alba Cabrera ha exhibido una instalación la venezolana María Angélica Viso, que consiste en una serie de piezas geométricas de aluminio anodizado y acero inoxidable, pintadas en dos colores: el magenta y el azul. A estas

piezas las denomina *Geometrías orgánicas*. En el stand estaban colgadas en la pared y separadas aleatoriamente, por lo que se pueden considerar elementos móviles. La artista huye de la geometría convencional creando unas formas totalmente diferentes. El rectángulo, el cuadrado o el círculo no existen en su obra.

their works in the halls of other countries. Likewise, a series of activities parallel to the Fair were held, such as Art Madrid-Projector 20, on video art, under the commission of Mario Gutiérrez, where various video artists have been involved by giving master classes, professional meetings and presentations, as well as performances, screenings of international festivals and small theoretical-practical workshops. In addition, there was the "One Project" program, with the

title "Salvajes. La cage aux fauves", whose curator, Fernando Gómez de la Cuesta, has shown a daring and transgressive commitment, unfolding a dialogue opportunity where various artists meet in a certain place to showcase their projects. The galleries participating in this program are DDR Art Gallery of Madrid, ATC Gallery of Santa Cruz de Tenerife, Plastic Murs of Valencia and Kaplan Projects and MA Arte Contemporáneo of Palma de Mallorca.

A DIFFERENT AND APPROACHABLE FAIR

Recently, the 15th edition of the "Art Madrid'20 Contemporary Art Fair" was held, in which 41 galleries and almost 200 artists from different countries participated, with Spanish and Portuguese galleries standing out with their presence. On the other hand, only two from the American continent attended: "Collage Habana", from the Cuban capital, and "Más Arte" from Ecuador, a workshop gallery from Quito, although several Latin American artists also exhibited

COLLAGE

Por YORDANIS RICARDO PUPO Foto @YRICARDO

VUELVE A

EN ART M

En la edición 15 de Art Madrid, la galería Collage Habana ha vuelto a mostrar parte del arte emergente que se hace en la Isla, y ha traído a tres artistas jóvenes que trabajan el tema de las acumulaciones: Gerardo Liranza, Onay Rosquet y Alejandro Gómez Cangas.

Arte por Excelencias, media partner de la feria de arte contemporáneo —que tuvo lugar en la capital española entre el 26 de febrero y el 1.º de marzo—, visitó su stand y conversó con ellos sobre sus pinturas y otros temas de la actualidad artística cubana, como el concurso Post-it para creadores emergentes, con el cual han estado también relacionados.

Desde 2004 Collage Habana lidera la promoción y comercialización de las artes visuales en el Fondo Cubano de Bienes Culturales. Bajo su dirección funcionan un grupo de galerías con diferentes perfiles, entre las que se encuentran Galería Galiano, Galería Artis 718, Galería Casa 8, Galería 23 y 12 y Galería Orígenes.

Collage es una de las veteranas de Art Madrid, de las quince ediciones de la feria han participado en catorce, exhibiendo la obra de premios nacionales de artes plásticas como Manuel Mendive y

HABANA

SE DUCIR

ADRID

Roberto Fabelo. Hace tres años cambió su apuesta segura y comenzó a promocionar a creadores emergentes, algo que aparentemente ha funcionado, pues uno de los artistas que les acompañó en 2018 y 2019, Roldán Lauzán, hoy expone en una de las mejores paredes de la Galería de Cristal, en el stand de la galería madrileña BAT Alberto Cornejo, junto al también cubano Gustavo Díaz Sosa, otro de los creadores imprescindibles en la feria.

Sandra García Herrera, una de las especialistas de la galería habanera, nos confirma esta apuesta por el arte emergente: «Presentamos a tres artistas de la nómina de Galería Galiano, de los dieciséis que tenemos. Lo que hemos hecho es unificarlos bajo el pretexto de la pintura como manifestación. Aunque se trate de una feria, nos gusta darle un carácter de exposición a la propuesta, sin detenernos demasiado en el carácter comercial o no del evento.

»No somos partidarios de atiborrar las paredes de obras ni de que el stand termine pareciendo un bazar. Por eso queríamos una idea común, y los tres artistas trabajan con acumulaciones de objetos, de personas y de tiempo. Es el caso de Gerardo Liranza, quien trabaja

con lugares abandonados que hablan de un tiempo en desuso que no se aprovechó para la economía cubana. Onay Rosquet habla de la sociedad de consumo, del estrés de la vida actual; de hecho, la serie que está aquí venía sin título, y a última hora le puso *Trámites de viaje*, porque fue todo tan engorroso para poder venir...

»Alejandro Gómez Cangas, a pesar de ser joven, ya es reconocido en la escena artística como “el pintor de las multitudes”, porque su obra siempre se ha caracterizado por representar grupos masivos de personas. Esta vez ha presentado piezas sui géneris dentro de su trayectoria, donde representa a sus figuras a una mayor escala, casi humana.

»Teníamos motivos para unificarlos a los tres —con un marcado oficio en la pintura y con las acumulaciones como problemática que atraviesa la producción de todos— en una misma propuesta expositiva para Art Madrid.

Los encontramos imbuidos en el ajetreo normal de un día de feria, entre el ir y venir de curiosos, coleccionistas y compradores. Y nos satisface, no más llegar, ver cómo el número 49 de nuestra revista se está usando para atraer a los posibles compradores.

Se trata de varias pinturas monocromáticas que tienen que ver con el deterioro de la industria en Cuba y a nivel internacional: «Es una visión un poco fría de lo que sucedió con el trabajo manual del obrero. Esta serie tiene que ver en concreto con el deterioro de la industria azucarera en Cuba, el desmantelamiento de los centrales, y cómo afectó antropológicamente a la población que vivía en esos bateyes», nos confiesa Gerardo Liranza (San Antonio de los Baños, 1987). Es un tema que el graduado de la Academia de San Alejandro viene trabajando desde 2011. «Lo disfruto mucho, porque me fascina el paisaje industrial, el jugar con las líneas. En su momento viajé a esos sitios e hice fotografías, incluso en diferentes etapas del desmantelamiento de un mismo central, pero muchos de estos paisajes son ahora recreados, reinventados en el mismo proceso de trabajo».

Los óleos de Onay Rosquet (La Habana, 1987) son parte de una serie nueva, en la que ha empezado a incluir más color, y también trata sobre acumulaciones. «Yo empecé con las acumulaciones hace cuatro o cinco años, acumulando objetos, en este caso papeles... La pri-

mera serie que tiene que ver con el papel la expuse hace un año en la galería suiza ArteMorfosis, con sede en Zúrich. Se llamó *Attachments* y trataba sobre la burocracia. El papel es casi un adjunto a la persona, algo que ya no puede dejar de existir.

»Entre tanta modernidad y lo rápido que se mueve el mundo, es como una cosa rara, sobre todo para los cubanos, que el papel no deje de ser importante, al contrario, se suman más trámites y documentos que te van enrollando la vida», nos dice el joven pintor, cuyo trabajo está presente en numerosas colecciones privadas de América y Europa.

Onay reconoce la importancia de una feria como esta para dar visibilidad a su trabajo. «En una inauguración en una galería no consigues el flujo de público que hay en estos cinco días». También valora la oportunidad que da Post-it, el concurso de artes visuales para artistas emergentes que organiza Collage Habana desde 2013. «Si no existiera, muchos de los jóvenes que ahora mismo estamos exponiendo aquí lo hubiéramos tenido más difícil. En Cuba no hay muchos eventos relacionados con el arte joven. Y este concurso es un termómetro de lo que está pasando y una plataforma para apoyar a los que empiezan».

Alejandro Gómez Cangas (Villa Clara, 1986) se enfoca en la tensión que cada persona experimenta al tratar de afirmar y mantener su individualidad. «Más que las multitudes, me interesa la figura humana, y más allá de la figura humana, la representación del cubano. Es un intento de hacer un retrato social de la Cuba contemporánea. Aunque cada cuadro es más que una foto: intenta decir algo más. Este ha sido un leitmotiv en toda mi carrera. Lo empecé a trabajar en 2006 y le he ido incluyendo cosas», nos cuenta.

En Art Madrid vemos dos obras suyas. La primera y más grande, *Composición punitiva no. 2*, formó parte de su última exposición personal en la galería habanera Villa Manuela. La segunda la

hizo específicamente para la feria, usando otra línea que ha estado investigando: las veladuras y los reflejos. «Siempre me ha interesado tratar la figura humana sola, y sola creo que habla mucho o dice mucho del lugar que la rodea. Las personas también hacen el lugar. Hay fondos planos que no te indican un lugar específico. Son cubanos y uno los identifica. Los colores aportan también contenido y pueden decir algo más», remata el graduado del Instituto Superior de Arte de La Habana (ISA).

Antes de seguir nuestro recorrido por Art Madrid, donde hay mucho que ver —más de cuarenta galerías y doscientos artistas de nueve países de Europa, América y Asia—, volvemos con Sandra para saber cómo ha ido la más reciente edición de Post-it, en 2019. «Bien. Se están recibiendo muchos proyectos, quedan seleccionados muy pocos. A pesar de que los jurados de las tres últimas ediciones han sido diferentes, han coincidido en que hay que ser más estrictos en la selección, porque se presentan obras de muy mala calidad».

¿ES SÍNTOMA DE LO QUE ESTÁ PASANDO EN EL ARTE JOVEN CUBANO?

Está pasando no solo en el arte cubano, es un fenómeno internacional. En ocasiones hay mucho facilismo, muchas ganas de llegar rápido a la meta. Y el arte es una carrera de resistencia, de paciencia. Debido a las circunstancias especiales que tenemos en Cuba, algunos artistas quisieran el camino más corto para obtener grandes logros en poco tiempo. Somos deudores de escuelas de arte de elevadísimo prestigio y tradición, pero eso no los convierte automáticamente en grandes artistas una vez graduados, hay que trabajar mucho para ello. El trabajo en la galería me ha obligado a ponerles los pies sobre la tierra en algunos casos y tener que decirles que su obra todavía necesita investigación.

También están las redes sociales y su incidencia en el trabajo de muchos

de estos jóvenes. A veces producen pensando ya en la publicación que harán y en el efecto que esto va a generar. Están muy enfocados en tener un sitio web actualizado, un *feed* interesante en Instagram... y esa competencia no siempre es positiva, porque está enfocada muchas veces en la búsqueda de un estatus dentro de la escena artística, y esto por supuesto los desconcentra de lo que debería ser su objetivo principal: crear.

Esa no es la idea de ser artistas, primero tienen que estar la sensibilidad y las ganas de trabajar y después todo va llegando. Para eso están las galerías y las personas que se van interesando en tu trabajo, sea para adquirirlo, exponerlo, promocionarlo... es algo que sucede a escala global. De los artistas emergentes que te encuentras, solo a unos pocos se les avizora una carrera promisoriosa o como mínimo constante.

COLLAGE HABANA TIENE BUEN OJO PARA ESCOGER A SUS EMERGENTES. ¿QUÉ SIENTES CUANDO VES A ROLDÁN TRABAJANDO CON UNA GALERÍA MADRILEÑA?

Satisfacción, pero siempre hay algo de nostalgia, porque quieres seguir trabajando con todos, ser parte de su evolución como artistas. Pero esa es la idea, que mejoren y se abran paso. Cuando trabajas con artistas emergentes sabes que la idea es que se trasladen hacia otros espacios, que otras galerías expongan y promocionen sus piezas. Y ahí es cuando sabes que se hizo un buen trabajo. No estoy segura si lo de la galería BAT con Roldán fue antes o después de venir con nosotros a Art Madrid y aquí se consolidó, pero Collage puso su pedacito. Y Post-it es parte de eso. Se invierte mucho en ellos, en arriesgarse a venir a una feria como esta con tres artistas jóvenes, cuando mucha gente nos cuestiona por qué no seguir exhibiendo a grandes maestros del arte cubano. Si a estos artistas les va bien en su carrera, serán los futuros artistas consagrados.

COLLAGE HABANA SEDUCES ART MADRID AGAIN

In the 15th edition of Art Madrid, the Collage Habana gallery has once again shown part of the emerging art that is made on the Island, and has brought three young artists who work on the theme of accumulations: Gerardo Liranza, Onay Rosquet and Alejandro Gómez Cangas

Arte por Excelencias, a media partner of this contemporary art fair - which took place in the Spanish capital during February 26-March 1 - visited its stand and talked with them about their paintings and other topics of Cuban artistic news, such as the Post-it contest for emerging creators, from which everyone has emerged.

Since 2004, Collage Habana leads the promotion and commercialization of Visual Arts for the "Fondo Cubano de Bienes Culturales" (Cuban Fund of Cultural Assets). Under its direction, there is a group of galleries with different profiles, including "Galería Galiano," "Galería Artis 718," "Galería Casa 8," "Galería 23 y 12," and "Galería Orígenes."

ANIVERSARIO

IV Edición del premio
ENRIQUE ALMIRANTE

Calle 8 no. 515 e/ 5ta. y 5ta. B, Miramar,
La Habana, Cuba.
Telf.: (53) 7204 0527 / 34 / 44
Email: caricatos@cubarte.cult.cu
Web: www.agenciacaricatos.cult.cu

El sabor cubano de Génesis

Por **JORGE FERNÁNDEZ ERA**

Sombra sobre fuego, Alberto Lescay,
Acrílico sobre lienzo, 118cm x 80cm, 2015.

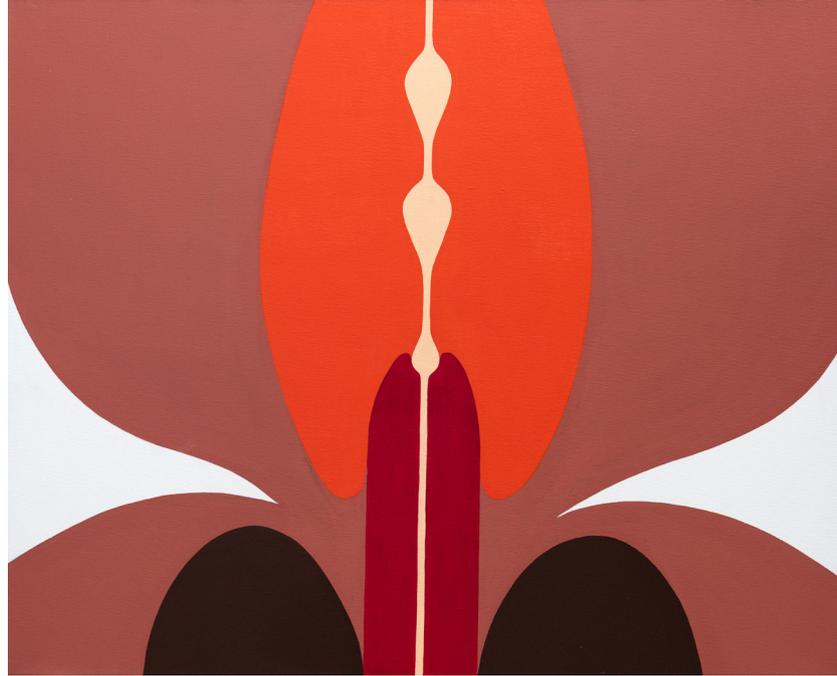
Cuando en la XXV Feria Internacional del Libro de La Habana Patricia Belatti presentara en la Calle de Madera de la Plaza de Armas del Casco Histórico de La Habana Vieja su libro *Sabor cubano* (Ámbar Diseño México, 2015), lejos estaba de imaginar que su proyecto sobre

el arte culinario cubano iba a crecer y redundaría cuatro años después en una exposición de Génesis Galería de Arte.

En aquel entonces se decía del libro: «Cuba es una cultura culinaria de legados, y es así que *Sabor cubano* les presenta la esencia de esta gastronomía a través de sus propias voces: veinticuatro

artistas orgullosos de su isla y diez paladares. En las ochenta y dos recetas de este libro se ven reflejados el ingenio y la creatividad del alma cubana». Lo confirmaba Eusebio Leal en el prólogo: «Cuando me preguntan sobre el sabor cubano, título de este hermoso libro, suelo quejarme de que lo nuestro se simplifique

Bemba colorá, Eduardo Roca Salazar (Choco),
Colografía, 107cm x 89 cm, 2019.

Germinación, Juan Moreira,
Acrílico sobre tela,
100cm x 81cm, 2018.

o se resume a un plato de arroz, frijoles negros, plátanos maduros y carne de cerdo... Yo diría que la cocina cubana es mucho más amplia, y podemos contribuir resueltamente al rescate de su deliciosa multiplicidad. Si las formas de andar, de hablar, de convivir nos entregan un retrato de lo que fuimos y somos, sin los manjares de la masa faltaría el alma».

Patricia Belatti se graduó de la Escuela Nacional de Instructores de Arte de Cuba en la especialidad de Danza. Como bailarina y coreógrafa ha estado al frente de diversos proyectos artísticos en Cuba y en México, como el que dirigió en el estado de Cuernavaca bajo su nombre. Ha sido también coordinadora y profesora de danzas afrocubanas en el Centro Cultural Casa Lamm de la colonia Roma, en Ciudad de México.

La extensión pictórica de *Sabor cubano*, con curaduría de Miguel Ángel García Piñero y José Camilo López Valls, fue inaugurada el pasado mes de marzo con una nómina de artistas de primera línea: Nelson Domínguez, Liang Domínguez Fong, Michel Mirabal, Arturo Montoto, Nelson Ramírez y el cantautor Kelvis Ochoa, quienes elaboraron diversos platos de la cocina cubana. Les acompañaron en este empeño Eduardo Roca Salazar (Choco), Arturo Montoto, Flora Fong, Alberto Lescay, Alicia Leal, Juan Moreira, Liudmila Velasco (fotografía), Arián Irsula López, Leo Canosa (tatuaje), Joniel León Marrero y Ignacio Urquiza (fotógrafo mexicano).

La muestra tuvo por sede la Galería Los Oficios, Estudio-Taller Nelson Domínguez, en la calle Oficios número 166, también en La Habana Vieja, en un entorno muy a tono con las celebraciones por el aniversario 500 de la capital cubana.

«La exposición *Sabor cubano* —informa *Génesis a Arte por Excelencias*— partió de la idea original de Patricia Belatti, quien concibió el año 2015 su libro bajo este mismo título. En este compendio la autora aglutinó artistas y personalidades cubanas relacionados con el ámbito artístico, a quienes no dudó en contagiarles su apego por la culinaria cubana para que colaboraran con recetas de cocina. Y claro, quedaba la deuda de poder desarrollar un proyecto de exposición con figuras tan reconocidas internacionalmente en el ámbito de las artes visuales. Es por ello que *Génesis Galerías de Arte* se sumó a esta iniciativa tan significativa y saludable para el arte cubano. En esta ocasión la propuesta conllevó no solo la riqueza artística, sino también la de poder degustar algunas elaboraciones hechas por los propios artistas».

gÉnesis

GALERÍAS DE ARTE

Calle 18 no. 512 e/ Ave. 5ta y 7ma,
Miramar, Playa, La Habana, Cuba.
Telf.: (+53) 7206 5252 / 7206 5253
Email: galeriasgenesis@genesis.cult.cu
www.galeriascubanas.com

THE CUBAN FLAVOR OF GENESIS

A pictorial extension of "Sabor cubano" —the title of the book by Patricia Belatti that was published in Mexico in 2015—, curated by Miguel Ángel García Piñero and José Camilo López Valls, was inaugurated last March with a list of front-line artists: Nelson Domínguez, Liang Domínguez Fong, Michel Mirabal, Arturo Montoto, Nelson Ramírez and singer-songwriter Kelvis Ochoa, who prepared several dishes of Cuban cuisine. Accompanying them in this endeavor were Eduardo Roca Salazar (Choco), Arturo Montoto, Flora Fong, Alberto Lescay, Alicia Leal, Juan Moreira, Liudmila Velasco (photography), Arián Irsula López, Leo Canosa (tattoo), Joniel León Marrero and Ignacio Urquiza (Mexican photographer).

The site of the exhibition was "Los Oficios" Gallery, Nelson Domínguez's Studio-Workshop, on 166 Oficios street, also in Old Havana, in an environment very in tune with the celebrations for the 500th anniversary of the Cuban capital.

SABOR CUBANO

ARTE PARA LA MENTE INQUIETA

Por **MIGUEL ÁNGEL GARCÍA PIÑEIRO**

Varias veces me he sentido impulsado a escribir sobre las exposiciones que desarrolla Galería Habana. Desde que en 2013 pisara por primera vez la galería, siempre he quedado impresionado por el alto nivel de cuanta propuesta artística acoge. Hablamos de una de las galerías cubanas más significativas, de sobrado prestigio internacional y con una riquísima historia. Por este espacio, fundado en el año 1962, han pasado las obras de fenomenales artistas cubanos como Wifredo Lam, René Portocarrero, Mariano Rodríguez y Amelia Peláez, por citar algunos ejemplos que las generaciones actuales desconocen. Consagrar una galería al más alto nivel profesional durante más de sesenta años resulta una tarea titánica. Esto ha sido posible, en gran medida, gracias al caudal de artistas de diversas generaciones que en algún momento prestigiaron y prestigian su nómina. Qué decir del tránsito por allá de Roberto Fabelo, Manuel Mendive, Carlos Garaicoa, Los Carpinteros, Roberto Diago, Yoán Capote y su hermano Iván, todos engendrados por la enseñanza artística de nuestro patio.

Faltan muchos artistas por mencionar, pero este no es el objetivo de este apresurado repaso por la historia de nuestra galería insigne. Más bien es el pretexto que he encontrado para indagar sobre la muestra *Rara Avis*, de Humberto Díaz. Toda una rareza, como su propio título lo indica, dentro del panorama artístico cubano. Si me preguntaran qué es lo que busco como espectador al adentrarme en el universo expositivo, la respuesta es sencilla:

me interesa que el arte se transforme en una experiencia única, memorable, detonadora de diversas formas de pensamiento y, por supuesto, que no abandone el goce estético. Para ello es vital la puesta en escena. Las prácticas artísticas contemporáneas se tornan abarcadoras y despliegan su arsenal hacia la excitación sensitiva. No es solo lo puramente visual, sino también el uso de otros sentidos como el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Sobre este aspecto puede ser cuestionable la denominación de «artes visuales», apelativo insuficiente para encerrar tamaña exigencia, pero eso queda para otro debate.

La cuestión aquí radica en lo que representa y genera la propuesta de Humberto Díaz. El artista tomó por sus fueros el espacio expositivo y con ello demostró un síntoma de su proceder y el de algunos otros artistas —un pecado sería no mencionar a Adonis Ferro y sus ametralladores *Des-conciertos*— comprometidos y exigentes hasta el tuétano con su realidad: el cambio de actitud del arte contemporáneo. Hace algún tiempo conversaba con José Ángel Toirac a propósito de su exposición *Esto no es un tributo*, en Galería Acacia y me comentaba las enseñanzas de su maestro Flavio Garcíandía: «Al artista no debe bastarle con la representación de la realidad, debe encarnarla». El agudo comprometimiento de artista-obra-realidad como si fuera sangre de su sangre formaron parte de los rompimientos gestados por el arte cubano en la década de los ochenta. Poco a poco las experiencias grupales de décadas pasadas se han diluido. En la actual-

idad sobresale la individualidad del artista, pero donde fuego hubo cenizas quedaron. Y es que en las experiencias de Humberto Díaz tras su paso por DUPP (Desde Una Pragmática Pedagógica) junto a René Francisco o DIP (Departamento de Intervenciones Públicas), organizado por el artista Ruslán Torres, se hallan las raíces de su quehacer.

El trabajo de Humberto Díaz se sustenta en conceptos y reflexiones que involucran espectador-realidad. La diversidad de medios expresivos involucrados en sus propuestas constituye el pretexto para agredir la noción de realidad, la cual puede ser una experiencia relativa. *Rara Avis* se torna una megaproducción provocadora de un aluvión de sensaciones. Debemos entrar en situación, y el mejor día para esto fue el inaugural, puesto que, como ocurre en todo el circuito expositivo habanero, este es el gran día, el de mayor concurrencia a las galerías, a no ser en exiguos casos que dinamizan las acciones artísticas y conciben conversatorios y hasta clausuras. Sobre este último aspecto bien merece la pena un análisis más profundo: las exposiciones se han convertido en «exposiciones de inauguración», después se ahogan en el más profundo silencio. De vuelta al tema en cuestión, la apertura estuvo sumamente concurrida, como es de esperar de un excelente artista que recibe la correcta y necesaria promoción institucional. Allí, transitando el espacio segmentado por enormes barrotes de madera, alambrados en lo alto, se encontraba el público, encabezado por los interesados en de-

gustar tragos gratis, y el especializado, tanto institucional como independiente (periodistas, críticos, curadores, galeristas, directivos, ¡qué maravilla!). Todos disfrutando del encierro artístico, del encontronazo con Humberto Díaz. Perdonen si pecho de cansón por lo anecdótico, pero la experiencia es única y si no se cuenta poco quedará. Por los espacios entre rejas transitaron todos, algunos tropezaron, no solo entre ellos, sino con la experiencia hasta donde alcanzó su sensibilidad. Sumamente impactante fue para el autor de estas líneas penetrar el espacio expositivo y recibir un mazo en forma de sorpresa: Galería Habana tomada e intervenida. Como le hace falta al arte cubano: más sorpresa, riesgo y sazón. El cúmulo de sensaciones comenzaron a bombardearme. Humberto propone un simulacro en toda regla. Cada espectador buscaba significados y atribuía sentidos en dependencia de su experiencia. Y ahí está el empuje del artista hacia la pluralidad perceptiva. Lo sensorial en *Rara Avis* constituye la fuerza motriz hacia una tesis muy importante en el proceder del artista: es imposible tener una lectura uniforme de la sociedad y del mundo en general.

Humberto Díaz es un ejemplar singular que, como a todo buen pianista, se le puede ir un acorde, pero estaba en su día. La sinfonía solo daba para el deleite. Al inicio resultaba incómoda por la sensación de encerramiento, de falta de libertad. Poco a poco el ojo se hace a la oscuridad y el rehén besa a su carcelero o lo que es lo mismo: comienzas a disfrutar la sensación de encierro y aparece el síndrome de Estocolmo. ¿A qué nos está incitando todo esto? A replantearnos las percepciones del mundo, a poner de moda el pensar en una sociedad sumergida en la cultura de la mediocridad y la banalidad. Debemos hurgar en los condicionamientos históricos que ha-

ART FOR THE RESTLESS MIND

Several times I have had the urge to write about the exhibitions organized by Galería Habana. Ever since I set a foot for the first time on the gallery, in 2013, I have always been impressed by the high level and amount of the artistic proposal it offers. We are talking about one of the most significant Cuban galleries, of international prestige and with a rich history. The works of great Cuban artists such as

cen a las personas, inmersas en la masa o no, ciegas a la incertidumbre.

Quisiera detenerme en dos obras de la muestra de exquisito vuelo poético. La primera se titula *Piedra angular*, instalación compuesta por piedra, acero y un sistema de láser modificado que atravesaba la roca suspendida en la habitación oscura. La simple búsqueda del significado de piedra angular nos remite a la base o fundamento de algo, ya sea una construcción arquitectónica o no; puede referirse a una ceremonia de iniciación usada en la francmasonería y en ritos de origen espiritual o religioso. Brotan los significados de una pieza, metáfora de lo que el arte y la cultura pueden ser para la sociedad. También de lo que significa y representa Galería Habana para el arte cubano. Ahí están los cimientos, como rocas imperceptibles que durante años han sustentado el quehacer artístico. De esa piedra forman parte, en primera instancia, los artistas, pero también otros baluartes y figuras poco ponderadas, las cuales responden al calificativo de especialistas, curadores, galeristas. Honor a quien honor merece, por ello mención inevitable para Luis Miret, el rey midas del arte cubano. Reconocido como uno de los más grandes galeristas cubanos, es hoy un mito de las buenas prácticas. Aunque no lo conocí personalmente, mucho he escuchado sobre el legendario galerista que consagró su vida al arte cubano e hizo de Galería Habana su terruño. Mención especial para otra persona continuadora del legado de Miret: Clarisa Crive.

Vaya si la confluencia de circunstancias y factores son caprichosas, en este caso para bien. Luego de escribir la mayor parte del texto, advierto la publicación de Luis Enrique Padrón en su perfil de Facebook donde reflexionaba a propósito de la pieza *Black Swam* de Humberto Díaz. Gracias a una de las

Wifredo Lam, René Portocarrero, Mariano Rodríguez and Amelia Peláez have been displayed at this space, just to cite some examples unknown to current generations. Consecrating a gallery at the highest professional level for more than sixty years is a titanic task. This has been possible, to a large extent, thanks to the wealth of artists of various generations whose prestige have credit or still credit this institution. Just to mention a few: Roberto

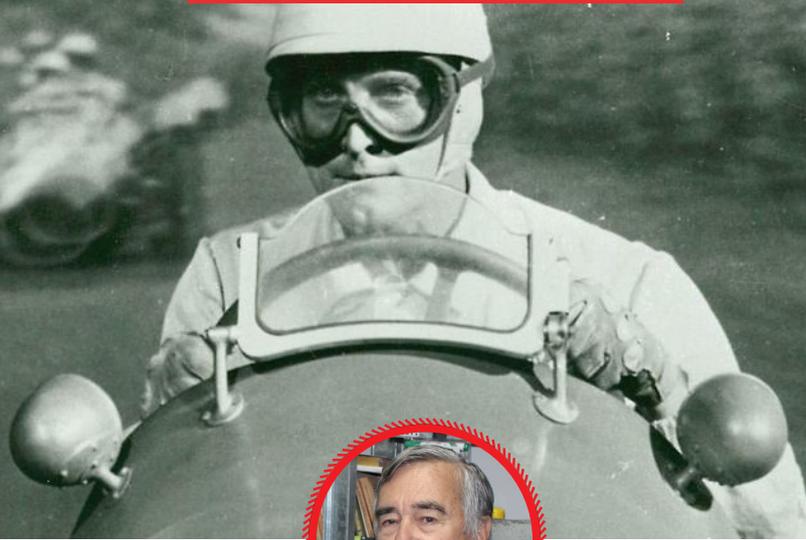
voces críticas más talentosas y admirables conocí otro motivo de impacto de la obra: la resignificación de la columna ante la existencia de un precedente artístico. En el año 2017 esta misma columna fue intervenida por Arianna Continno y Alex Hernández como parte de la exposición *Registro incompleto*. La pieza bajo el título *Desobediencia* constituyó un *site specific* donde se transformó la forma cilíndrica original de la columna. De esta forma, como quien no quiere las cosas, me veo metido en este desbordamiento de emociones al conocer el hermoso gesto de Luis Enrique, de tremenda connotación histórica. ¡Que sería del arte sin estos matices y giros inesperados! Sin lugar a dudas una obra de arte así es inmortal.

Black Swam es otra intervención liberadora, de las que llega en un momento donde reina el desconcierto. La pulcra columna negra se observa fragmentada. Una enorme grieta deja escapar la luz. Tremenda apropiación del fenómeno conocido como «Cisne negro», de ahí su alusión directa a los fenómenos raros de fuerte impacto que solo somos capaces de explicar una vez acontecidos. Esto es pura terapia de shock, la cual nos deja con más preguntas que respuestas. Precisamente la exposición nos incita a dudar, a observar eso que está delante de nuestras propias narices y no somos capaces de apreciar y analizar. Nos llama a la acción y a establecer estructuras de pensamiento alejadas de visiones unívocas del mundo.

No hay inventos con *Rara Avis* a la hora de entender el porqué asistimos a un proceder exquisito y singular. El espacio simbólico de Galería Habana no ha hecho más que resignificarse a través de la propuesta. Se pondera el compromiso artístico con una realidad exigida, no solo del pensar, sino también del hacer.

Fabelo, Manuel Mendive, Carlos Garaicoa, Los Carpinteros, Roberto Diago, Yoán Capote and his brother Iván, all engendered by the artistic teaching of our nation.

*There are many artists to mention, but this is not the objective of this hurried review of the history of our flagship gallery. Rather it is the pretext that I have found to inquire about the sample *Rara Avis*, by Humberto Díaz.*

WILLY HIERRO

≡ LA ÚLTIMA ESTRELLA DEL VIEJO HOLLYWOOD ≡

KIRK DOUGLAS, THE LAST STAR OF OLD HOLLYWOOD

Cuando Kirk Douglas interpretó el papel del piloto de automovilismo Gino Borgesa en la película *The Racers* (1955), entró al mundo del motor a más velocidad que la de su personaje en el Rally de Montecarlo. Y aunque es un drama romántico, suma amantes al motor por llevar en el filme el auto del consagrado piloto Stirling Moss.

Issur Danielovitch Demsky (Kirk Douglas) nació en Nueva York, hijo de judíos rusos inmigrantes. Su infancia fue compleja: su padre abandonó a la familia —madre y siete hijos, Issur el único varón—, y tuvo que trabajar. Desde la primaria se interesó por las artes, y al no poder ingresar a la Universidad, ya que no disponía de fondos, habló con el decano, quien lo admitió como jardinero-estudiante.

Llamado al Ejército en 1941, fue herido en la Segunda Guerra Mundial. En 1946 debutó en Hollywood y rápidamente alcanzó el cielo. Siempre se caracterizó por escoger los guiones y con quién trabajaba, no así cada uno de sus personajes. En 1960, dirigido por Stanley Kubrick, hizo *Espartaco*. Y aquel grito de «¡Yo soy Espartaco!» quedó grabado en la memoria de todos los que vimos la película.

Su actitud ante la llamada cacería de brujas en Hollywood, impulsada por el Comité de Actividades Antiestadounidenses, le produjo más admiración que condena —fue incluido en la lista negra—, pues el guion de *Espartaco* era de Dalton Trumbo, expulsado de la industria. Tal vez fue por eso que lo nominaron tres veces al Oscar sin que lo ganara. Finalmente le dieron un Oscar honorífico.

Kirk Douglas siempre fue muy activo. Invertió parte de su fortuna en obras de caridad, escribió libros y hasta su propia biografía (*El hijo del trapero*). Fue amante del automóvil. Ya dijimos que en su película *The Racers* (Hombres temerarios) conduce el auto en el que se inició el famoso corredor inglés de Fórmula 1 Stirling Moss.

Stirling Moss fue el mayor rival del pentacampeón argentino Juan Manuel Fangio. Ambos corrieron en La Habana. Fangio ganó el GP Cuba en 1957 y Moss lo hizo en 1960. El auto con que Moss debutó en el GP de Suiza, en 1951, el HMW Stovebolt negro con motor Alta de 4 cilindros, dos litros (2000 cc) y cuatro velocidades fue restaurado en 1955 por Tom Carstens. Le pusieron un motor Chevrolet V-8 y lo pintaron de rojo. Luego se llevó a Hollywood para ser usado en el filme.

La película cuenta cómo el corredor Gino Borgesa (Kirk Douglas), en sus prácticas para competir en el Rally de Montecarlo, tiene un accidente por no atropellar a un perro, en el cual su auto queda destruido junto a su ilusión de correr. Y aparece Nicole (Bella Darvi), dueña del can, quien le promete a Gino otro auto. Y buscando el vehículo adecuado, florece el amor.

The Racers cuenta con otras excelentes figuras del cine de esa época, como César Romero y Katy Jurado, de raíces latinas.

Y para terminar este sencillo homenaje a la última estrella del viejo Hollywood, la meca del cine en los años cincuenta, lo invito a disfrutar alguna de las ochenta películas de Kirk Douglas. Hay para todos los gustos.

When Kirk Douglas played the role of racing driver Gino Borgesa in the movie "The Racers" (1955), he entered the motor world faster than his character in the Monte Carlo Rally. And although it is a romantic drama, it brings in lovers of the motor world because in the film he drives the car of the established pilot Stirling Moss. Kirk Douglas was always very active. He

invested part of his fortune in charity acts, wrote books including his own biography ("The Son of the Ragpicker"). He was a car lover. We already said that in his movie "The Racers" he drives the first car, which famous English Formula 1 racer Stirling Moss drove.

The film tells how car racer Gino Borgesa (Kirk Douglas), during his

practices before racing in the Monte Carlo Rally, had an accident as a result of avoiding running over a dog. With this accident, his car is destroyed along with his illusion for racing. And then Nicole (Bella Darvi), the owner of the dog, shows up and promises Gino another car. And in the process of looking for the right vehicle, love flourishes.

CENTRO DE CONVENCIONES

ACOMPAÑAMOS SUS ÉXITOS

COMPLEJO GUAICANAMAR

IDEAL PARA REALIZAR EVENTOS PROFESIONALES Y SOCIALES

CINCO SALONES CLIMATIZADOS

Teatro Salón de la Victoria con capacidad para 100 personas / Palma Real / Habana / Mariposa / Toco-ro

Diferentes formatos / Servicio de Gastronomía /
Apoyo Técnico y Logístico

Precios Atractivos que incluyen
Coffee Break y Menú Ejecutivo

Restaurante Blanco y Negro /
Bar / Café Giraldilla
/ Ranchón

SERVICIOS INTEGRALES

RESTAURANTE / BAR / CAFETERÍA / RANCHÓN / CABARET •
RESERVE A TRAVÉS DEL CORREO anabel@geoserv.cupet.
cu O LLAME A (53) 7836 8554-56 (53) 5209 9705 • AVE.
BELOT Y VÍA BLANCA, REGLA, LA HABANA

EMSERPET CALLE 19 NO. 910 E/ 6 Y 8, EL VEDADO, PLAZA, LA HABANA, CUBA. CP 10400. TEL.: (53) 7833 9915 / 18

NC-450 9061-2015
Registro No. 071-2019

Pablo Larraín y Gael García Bernal.

LATINOAMÉRICA EN EL 76° FESTIVAL DEL CINE DE VENEZIA

UNA PRES

Por **DUNA VIEZZOLI**

La asistencia de Latinoamérica a la Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia, la más antigua del mundo, es cada año más importante. Durante la última edición, la representación latina estuvo presente en las categorías de películas en concurso, demostración tangible de la atención de Europa al arte cinematográfico de los países que van del Río Bravo a la Patagonia, con presencia imprescindible y necesaria.

Argentina estuvo presente con la directora Lucrecia Martel, presidenta del jurado, considerada por el director de la muestra, Alberto Barbera, «la más importante directora de Latinoamérica y una de las mejores del mundo».

Otro gran protagonista fue Chile, con Pablo Larraín, en concurso con *Enma*, una obra revolucionaria por el contenido y vanguardista en la forma, que habla abiertamente a las nuevas generaciones y abre perspectivas hacia el futuro del cine. El director fue premiado por el jurado de

jovenes críticos cinematográficos Arca Cinema Giovani, que entrega uno de los premios colaterales más anhelados de la muestra. Muy bien considerada fue la interpretación de la protagonista Mariana Di Girolamo, en su primer rol protagónico, capaz de expresar toda la energía que los jóvenes demuestran más cada día. La presencia chilena se hizo patente también en otras secciones del Festival, con dos obras con protagonismo del reconocido actor Alfredo Castro —*El príncipe*, de Sebastián Muñoz, y *Blanco en blanco*, de Théo Court— presente en ambos estrenos y muy emocionado por compartir con el público su concepción acerca de la cinematografía chilena contemporánea y por comentar las temáticas polémicas e impactantes de las dos películas: la homosexualidad en los años setenta, a través de una ambientación cruda y despiadada de una cárcel, y el genocidio del pueblo indígena selknam en la Tierra del Fuego a comienzos del siglo xx. Alfredo ganó el premio Orizzonti a la mejor interpretación.

Cuba fue representada por la película *Wasp Network*, del director francés Olivier Assayas, quien decidió indagar la historia contemporánea a través de un lente humanista, interesado por los conflictos de la Guerra Fría que definieron a su propia generación y delinearon el contorno del presente. Desde su perspectiva europea, logró representar una imagen de Cuba en los años noventa sin máscaras ni ideologías, devolviendo los hechos de los Cinco Héroes con la sencillez, la profundidad y el respeto necesarios para hablar de unos acontecimientos demasiado cercanos y que quedarán en los libros de Historia. Se reveló convincente la actuación de la actriz española Penélope Cruz, capaz de actuar con un acento cubano muy logrado.

En la sección Venezia Classici se presentó, restaurado por la Cinemateca de Cuba, el filme *La muerte de un burócrata*, de Tomás Gutiérrez Alea, quien en 1966 condenó con su sátira amarga el absurdo del mundo contemporáneo.

El cine colombiano fue encabezado por el director *Ciro Guerra*, quien, por primera vez con una producción italiana y un casting anglófono (*Johnny Depp* y *Mark Rylance*), no perdió su impresionante fuerza visual, para seguir sondeando las profundidades de la corrupción, sin adornos, y trasponer al cine *Waiting for the Barbarians* (Esperando a los bárbaros), obra del premio Nobel sudafricano *John Coetzee*, autor también del guion.

México, cuyos directores conquistaron las dos ediciones pasadas de la muestra con el León de Oro para *Guillermo del Toro* en 2017 y *Alfonso Cuarón* en 2018, participó este año en la sección *Semana de la Crítica* con la película *Sanctorum*, por el director *Joshua Gil*.

Con estas obras, Latinoamérica confirma su papel decisivo —por temáticas y lenguajes, con obras incendiarias e impactantes— en este evento universal del arte cinematográfico.

UNA PRESENCIA IMPRESCINDIBLE Y NECESARIA

La asistencia de Latinoamérica a la Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia, la más antigua del mundo, es cada año más importante. Durante la última edición, la representación latina estuvo presente en las categorías de películas en concurso, demostración tangible de la atención de Europa al arte cinematográfico de los países que van del Río Bravo a la Patagonia, con presencia imprescindible y necesaria.

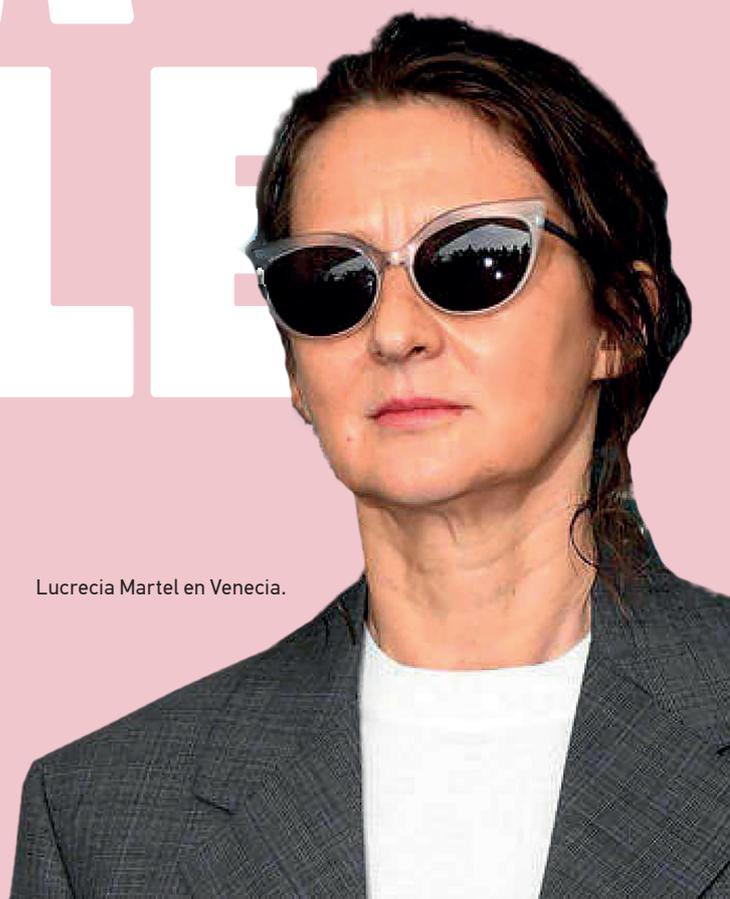
*Argentina estuvo presente con la directora *Lucrecia Martel*, presidenta del jurado, considerada por el director de la muestra, *Alberto Barbera*, «la más*

importante directora de Latinoamérica y una de las mejores del mundo».

*Otro gran protagonista fue Chile, con *Pablo Larraín*. El director fue premiado por el jurado de jóvenes críticos cinematográficos *Arca Cinema Giovani*, que entrega uno de los premios colaterales más anhelados de la muestra.*

*Cuba fue representada por la película *Wasp Network*, del director francés *Olivier Assayas*, quien decidió indagar la historia contemporánea a través de un lente humanista, interesado por los conflictos de la Guerra Fría que definieron a su propia generación y delinearon el contorno del presente.*

PRESENCIA IMPRESINDIBLE Y NECESARIA

Lucrecia Martel en Venecia.

CUBA

CUERDA VIVA 2020

Por **CARIROJAS ZAYAS**, Directora de
Comunicación de la Televisión Cubana /
Fotos **ARCHIVO EXCELENCIAS**

El 6 de abril del 2002, se promovía, por primera vez y de manera sistemática en la programación televisiva, la cartelera de conciertos y presentaciones, giras o actuaciones de los músicos cubanos, y en especial los jóvenes y zonas menos favorecidas por la promoción, convirtiéndose así en un verdadero promotor cultural del talento artístico, de su diversidad, de las actividades juveniles y en especial de la Asociación Hermanos Saíz.

Quizás los que asistieron al nacimiento de aquella sonoridad estridente que alteró la armonía musical tradicional y rompió con los esquemas sociales de una época, pensaron que, como moda de jóvenes, Cuerda Viva, tarde o temprano pasaría. Lo cierto es que, a pesar de todos los obstáculos y prejuicios existentes, el programa conquistó un público.

Pues sí, la realización de los festivales Cuerda Viva cada año ha puesto al descubierto la diversidad y calidad de los jóvenes talentos, muchos de ellos hoy en el éxito y la mayor popularidad. De tal forma que bien pudiera escribirse una historia de la música cubana en los últimos dieciocho años siguiendo el propio trayecto del programa y sus festivales.

Cuerda Viva ha sido, es y seguirá siendo el programa televisivo para los jóvenes músicos cubanos, un espacio abierto a lo más joven y lo más valioso de la música nacional, el espacio alternativo donde la música crece.

Cuerda Viva 2020

El 6 de abril del 2002 se promovía, por primera vez y de manera sistemática en la programación televisiva, la cartelera de conciertos y presentaciones, giras o actuaciones de los músicos cubanos, y en especial los jóvenes y zonas menos favorecidas por la promoción, convirtiéndose así en un verdadero promotor cultural del talento artístico, de su diversidad, de las actividades juveniles y en especial de la Asociación Hermanos Saíz.

Quizás los que asistieron al nacimiento de aquella sonoridad estridente que alteró la armonía musical tradicional y rompió con los esquemas sociales de una época, pensaron que, como moda de jóvenes, Cuerda Viva, tarde o temprano pasaría. Lo cierto es que, a pesar de todos los obstáculos y prejuicios existentes, el programa conquistó un público.

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

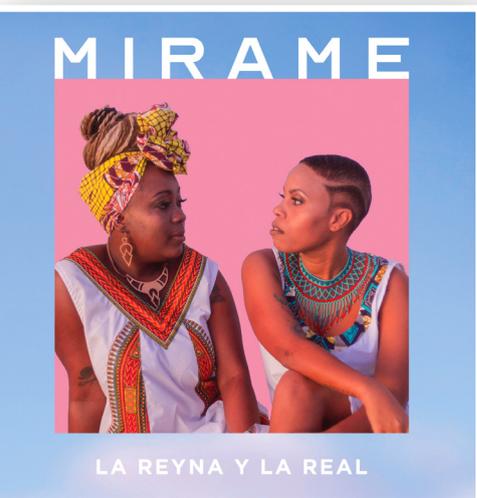
CUBA

BIS MUSIC

Propuestas fonográficas y audiovisuales a Cubadisco 2020

Por GERENCIA DE IMAGEN Y DESARROLLO BIS MUSIC-ARTEX

Bis Music, casa discográfica y editora musical de Artex, presentó a Cubadisco cuarenta y siete álbumes entre fonogramas y audiovisuales para concursar en las diferentes categorías del certamen discográfico cubano.

Destacan apartados como Espectáculo Musical Audiovisual, donde se presentan diez producciones que abarcan desde lo didáctico, con *De cuerpos y formas*, de Barbarito Torres e invitados, hasta lo infantil, con *El mundo de Orto y Grafía*, del proyecto Guijarro, pasando por el concierto de Janio Abreu y Víctor Goines *Juntos otra vez*, donde el joven músico comparte escenario con el destacado jazzista norteamericano. Forman parte de esta selección el concierto *Canciones compartidas* que realizarán José María Vitier e invitados durante la pasada Bienal de La Habana.

Fueron presentadas en la categoría de Cancionística siete álbumes. Se destacan las voces de Germán Nogueiras en *Soñar una misma verdad*; Haydée Milán en *Amor Deluxe*; Miriam Ramos en *De raíces y versiones*; Ovidio González junto al Septeto Nacional e invitados en *Como nunca nadie*; Vania Borges en *Sencillemente Vania*; Athanai con su concierto en vivo que dio lugar a un vibrante álbum de baladas a su estilo, y para cerrar por todo lo alto Omara Portuondo con *Mariposas*, interpretando temas de Jesse Suárez.

También en el área de Cancionística son relevantes las producciones presentadas en Música Infantil con la reconocida intérprete Liuba María Hevia y otros nuevos como Belkidia López Fundora y el álbum *Eymi y Mike. Vida de niño*, además del cuarto volumen del ya conocido proyecto cienfueguero *Los niños cantan la trova cubana*.

La trova mantiene su presencia con voces consagradas como Lázaro García (*Como si fuese ayer*); otros más jóvenes: Rey Montalvo (*No se aprovechen*) y los dúos Jade (*Caminando*) y Cofradía (*Tal como somos*). A la vez se incluye en esa categoría el álbum Sui Géneris *Real Project-GES*, por tratarse de un homenaje al Grupo de Experimentación Sonora del Icaic, que tan relacionado estuvo con el Movimiento de la Nueva Trova en Cuba, aunque algunos preferirán asociarlo al

jazz, por ser el grupo que lo interpreta cultor de este género musical y la propuesta misma mostrar elementos afines.

Lo bailable asume un papel protagónico con figuras indiscutibles como Manolito Simonet y Elito Revé. Sin embargo, se presenta un álbum de Enrique Pla e invitados que clasifica en este apartado con interesantes guiños a Irakere y otras tendencias de la época. Nuevos talentos de este género se incluyen: Mónica Mesa, Mulatason, Maikel Dinza, Yordis Larrazábal y Habana Swing.

Los álbumes instrumentales convocan nombres como Javier Zalba (*ZSaxos*), Miguel Núñez (*Viaje al submundo*). En la categoría Jazz se presenta *Grecolandia*, fonograma donde destacados trompetistas cubanos tributan al Greco interpretando varias de sus composiciones. El contrabajista Néstor del Prado & AfroCuban New Age brilla con un exquisito trabajo en *Clásicos al jazz*, donde eligió referentes de la canción cubana versionados. Se suma a este apartado el proyecto *Descarga a Buena Hora con Maraca y Otra Visión*, registro fonográfico de un *show* radial en vivo, como resultado de la alianza con el proyecto A Buena Hora de Radio Taíno.

La música patrimonial suma desde Bis Music títulos como Piano de Cuba (Mario Romeu, música de archivo) y álbumes tradicionales como *De Cuerpos y Formas* (dedicado al laúd), *Jóvenes Clásicos del Son* y *Déjame Ser Guajiro* (Lucio La Nuez).

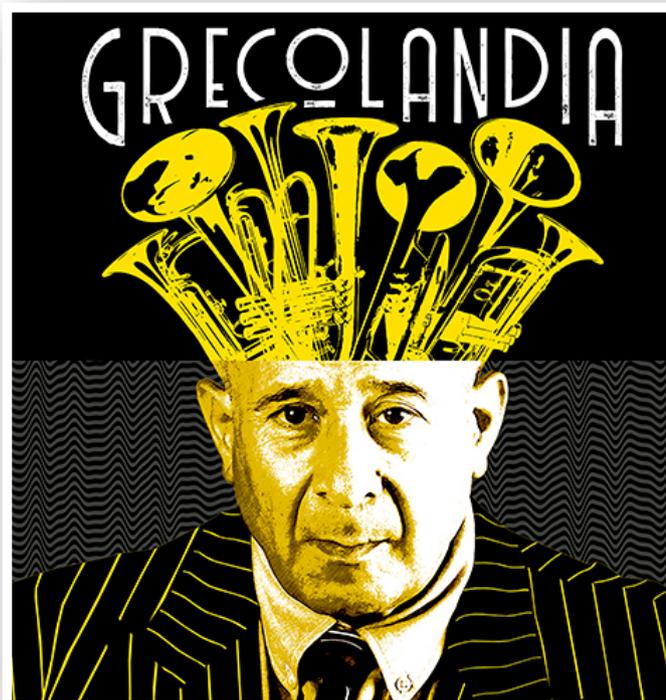
En géneros más contemporáneos como la fusión, el pop y la música urbana destacan artistas de la escena alternativa como Francis del Río con su álbum *De espaldas al mundo*; La Reyna y la Real, con *Mírame*, y Lenier Waño con *A cualquiera le gusta*.

Cubadisco 2020 será una muestra más de la diversidad de géneros, artistas y formatos musicales que cada año se suman al catálogo fonográfico de Bis Music, siempre manteniendo un equilibrio entre jóvenes figuras y artistas consagrados del panorama cubano para #quelamúsicanofalte.

PHONOGRAPHIC AND AUDIOVISUAL OFFERS AT CUBADISCO 2020

Bis Music, Artex record company and music publisher, presented at Cubadisco forty-seven albums, phonograms and audiovisuals, to compete in the different categories of the Cuban record contest.

Highlights include sections such as "Espectáculo Musical Audiovisual", where ten productions are presented ranging from didactic, with "De cuerpos y formas", by Barbarito Torres and featuring artists, to children, with "El mundo de Orto y Grafía", from the "Guijarro" project, including the concert by Janio Abreu and Víctor Goines "Juntos otra vez", where this young musician shares the stage with the prominent North American jazz player. The concert "Canciones compartidas" by José María Vitier and other featuring musicians during the last Havana Biennial are part of this selection.

BISMUSIC
ARTEX

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

 BisMusicOfficial

 bismusic_cuba

 BisMusic.Artex.SA

 BisMusicCuba

Ambigú Bayamés, por una ciudad creativa

Por **DOMINGO CUZA PEDRERA**

La cocina como elemento de identidad que hasta hoy nos distingue y define.

Es Bayamo una ciudad ingeniosa, de rica tradición inventiva y pionera en varios aspectos de la vida cultural. Fueron los bayameses los primeros en agenciarse astilleros, tener instructores de danza, jugar ajedrez en el Nuevo Mundo e imprimir un periódico independentista y uno gastronómico. La fertilidad creativa de los bayameses, probablemente aguijoneados por la necesidad, los llevó a componer la primera canción romántica de Cuba, y los himnos nacionales de Cuba y Guatemala. Si esto fuera poco, derrochan inventiva, además, en la cocina. Platos como el matahambre, la rosca blanda, los suspiros, el bollo prieto y el basoco, por solo citar algunos ejemplos, demuestran con creces que el ingenio

criollo del bayamés le viene de nacimiento. Ya en la mitad del siglo antepasado, desde las páginas del *Eco de Manzanillo* Joaquín del Tirador mandaba un ruego: «Con la primera carreta que venga una docena de masapapas, otra de ahoga gatos, algunas rosca-blandas y bollos prietos, y además un güiro de ciruelas borrachas, exquisitas como las hacen allá. Y extraídas por supuesto, pues son para una fineza que debo hacer al capitán de un falucho que sale para España y quiero que allí vean y admiren nuestra industria como lo merece».

Así es, la cocina como fuente de orgullo, como elemento de identidad que hasta hoy nos distingue y define. El disfrutar de tres regiones gastronómicas como el humedal y la costa, la

montaña y las llanuras aportan una rica diversidad de productos e ingredientes para el disfrute de una cocina inquieta y original que desde la propia fundación de la villa se venía aprovechando a través del comercio de contrabando. Por esta oscura vía, los habitantes de la segunda villa saboreaban té de la India y especias de la China, bebían cerveza inglesa y compartían mesa con holandeses y franceses. Ahora bien, el verdadero derroche creativo de la cocina bayamesa vino de mano de las guerras de independencia y aparejado a las condiciones que esta impone. Es Bayamo la primera ciudad en entrar al conflicto bélico, y por ello sus habitantes, al irse a la manigua tras quemar sus casas, fueron los iniciadores de una cocina de contingencia. El rompimiento con los hábitos culinarios de la paz, la vida en campaña y la carencia de alimentos resultaron acicate para volver a la herencia aborigen o recurrir a los sucedáneos. En este periodo se popularizan las bebidas insurrectas como la frucanga, la sambumbia, la canchánchara y el ponche mambí. Se sustituye la sal por la ceniza de manaca y el azúcar por la miel. Carlos Manuel de Céspedes, el iniciador de la gesta, refiere en su diario: «Nos dieron café, cañas y mazorcas de maíz tierno asada. Luego nos sirvieron el almuerzo, que se componía de una gran tortilla de huevos de gallina, calalú de coles y otras verduras, boniatos fritos y cocidos, ensalada de calabazas y atol de maíz sazonado con leche de cocos, que imitaba perfectamente la de vacas. A la despedida volvieron á servirnos café».

Toda esa riqueza de platos únicos, originales, de nombres raros, no siempre resultan visibles al visitante. Algunos como el aliño gozan de muy buena salud, pero solo lo encuentras en la tradición hogareña; otros aparecen y contagian con sus aromas en fechas específicas, como el ajiaco rivelino para el San Juan Bautista. Solo algún que otro restaurante, Mesón la Cuchipapa verbigracia, concentra y oferta al forastero parte de esta profusa lista de postres y platos. Es por ello que desde hace más de ocho años y con el declarado empeño de salvaguardar estas originales delicias, Bayamo organiza el festival gastronómico más importante de la región oriental del país y que ha ido evolucionando de

Los bayameses derrochan inventiva en la cocina.

nombre hasta quedar como «Ambigú Bayamés». Este proviene del término francés que designa a un tipo de servicio donde se presentan platos calientes y fríos al mismo tiempo. Una especie de mesa bufé, muy popular en la Sociedad Filarmónica del Bayamo del siglo XIX, donde lo más encumbrado de la sociedad criolla se reunía en estos espacios para entre lecturas de poesía, obras de teatro, partidas de ajedrez o apreciación de artes visuales disfrutar de platos tradicionales y novedades gastronómicas.

Y precisamente desde la Sociedad Filarmónica y luego durante las guerras de independencia, la gastronomía bayamesa fue extendiéndose por toda Cuba. Entonces la mezcla de tradiciones y solidaridad culinaria ha fomentado la necesidad de un activo intercambio donde no solo brindemos la herencia regional, sino que nos apropiemos de otros saberes para ampliar la cultura de profesionales y entusiastas de la gastronomía, ya sea en hoteles, restaurantes, casas de renta e incluso en la cocina hogareña.

A propósito de haber sido declarada la cocina cubana Patrimonio Intangible de la Nación, la V edición del Festival Internacional Ambigú Bayamés «Para saborear la historia» constituye una indagación de la cocina regional desde las artes, la literatura, el turismo y el patrimonio. En esta ocasión el evento se celebrará en la primera semana del mes de junio y estará dedicado a la influencia de la cocina yucateca en la cocina cubana. México es el país invitado, en justo reconocimiento a este vecino país al cual nos une cultura, historia y hermandad. El programa incluye conferencias magistrales, talleres, debates, competencias, encuentro de sumille-

res e intercambio con personalidades. En resumen, será una fiesta de saberes, fincas casaberas, platos tradicionales que solo puedes saborear en esta región, cocina contemporánea, periódico gastronómico, eventos y talleres.

Con tanta ingeniosidad, no es de extrañar que los bayameses pretendan que la Unesco reconozca y declare a Bayamo Ciudad Creativa en la Gastronomía.

AMBIGÚ BAYAMÉS: FOR A CREATIVE CITY

Bayamo is an ingenious city, rich in inventive tradition and a pioneer in various aspects of cultural life. It was the Bayamo people the first to set up shipyards, have dance professors, play chess in the New World and print a pro-independence and gastronomic newspaper. The creative fertility of the Bayamés, probably stirred by need, led them to compose the first romantic song of Cuba, and the national anthems of Cuba and Guatemala. If this were not enough, they exude inventiveness, in addition, in the kitchen. Dishes such as the "matahambre", the "rosca blanda", the "suspiros", the "bollo prieto" and the "basoco", just to name a few examples, more than prove that the Creole ingenuity of the Bayamés comes from birth.

That's right, the kitchen as a source of pride, as an element of identity that until today distinguishes and defines us. All that richness of unique, original dishes, of rare names, not always visible to the visitor. That is why for more than eight years and with the declared commitment to safeguard these original delights, Bayamo organizes the most important gastronomic festival in the eastern region of the country, whose name has evolved until it became "Ambigú Bayamés".