

La musicóloga Neris González Bello destacó la importancia de pensar la música para conocernos mejor.

Aventura que apasiona a las mayorías

Durante la edición 38, en La Habana y Santiago de Cuba, cultores de diferentes estilos privilegiaron la creatividad y el desarrollo de los jóvenes

Por SAHILY TABARES / Fotos: LEYVA BENÍTEZ

MÚLTIPLES fusiones integran la génesis de un género procedente de Nueva Orleans, que se ha nutrido en Cuba de un rico arsenal de músicas, sí, en plural, presente en compositores e intérpretes de varias generaciones.

De esto dio fe la edición 38 del Festival Internacional Jazz Plaza, del 22 al 29 de enero de 2023 en La Habana y Santiago de Cuba, donde se presentaron valiosas figuras de Cuba, Estados Unidos, Francia, Argentina, España y Brasil.

Conciertos, clases magistrales, intercambios entre jóvenes y consagrados validaron el carácter comunicativo, así como

el sentimiento de comunidad que se establece al defender la polirritmia de una expresión artística seductora.

En dicho universo resplandeció la oportunidad de reflexionar sobre los procesos que fortalecen el acontecer cultural en Cuba y otros países del mundo. Quienes asistieron al XVIII Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta in memoriam hicieron énfasis en la importancia del quehacer de las casas discográficas y en las investigaciones de carácter patrimonial que arrojan luces sobre los caminos de donde venimos y al unísono descubren hallazgos de notable impacto

en el quehacer sonoro, rítmico de la nación.

La musicóloga Neris González Bello destacó los homenajes a figuras prestigiosas que han dejado profundas huellas en el lenguaje jazzístico, entre ellas, la voz autorizada del desaparecido saxofonista e investigador Leonardo Acosta, en el aniversario 90 de su natalicio, los 65 años de Emán López-Nussa y los 45 del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana.

Improntas nunca olvidadas

En el siglo XXI una importante pléyade de músicos aporta formas novedosas de hacer. Baluarte entre los grandes es

el maestro Bobby Carcassés, gestor principal del Festival desde su fundación en 1980: “El jazz no es de minorías, ni de élites, sino de pueblo. Nunca olvido cierta aseveración del genial Tata Güines: La verdad se abre paso. Por eso cultivamos las raigambres y lo nuevo con la misma fuerza, el mismo espíritu. Muchas personas dicen: el género es un misterio; otras lo consideran una claridad en la compleja madeja de interacciones musicales, pues la improvisación lidera en el momento de la ejecución, da lugar a instantes irrepetibles.

“Precisamente lo tengo en cuenta en la obra plástica que he concebido para el próximo Festival. Me inspiré en uno de mis temas favoritos: *Meditación*. Cuando nos sumergimos en procedimientos distintos reflexionamos sobre los caminos recorridos, en ese preciso momento se perfilan los nuevos.

“Quizás poco se piensa en el nexa del jazz con el resto de las manifestaciones artísticas, en especial la pintura. Es posible expresar las relaciones cromáticas mediante los valores tímbricos. Solo hay que dar rienda suelta a la imaginación sin desvirtuar el *swing* del espacio color

en combinación con distintas expresiones musicales”.

Improvisaciones sin límites

El desarrollo tecnológico, los estilos, la construcción del texto musical influyen en la legitimidad raigal de culturas diversas que entregan esas esencias de vueltas como formas artísticas de alta significación estética.

Pensar la música, vivirla intensamente, deviene un ímpetu renovador de ideas, inspiraciones. Por esto, el medio televisual a través del **Canal Clave** transmitió presentaciones de figuras nacionales e internacionales invitadas.

Según el pianista Roberto Fonseca, director artístico del encuentro: “Lo nuestro es rico y sólido. Hemos resistido todas las interinfluencias, asimilamos las positivas. Denominé mi espectáculo *La Gran Diversión* teniendo en cuenta esas valiosas dimensiones. En lo personal, me gusta dialogar con la tradición, aprovecho los registros graves del piano, los acordes, las armonías en el conglomerado sonoro y en la estructura del lenguaje jazzístico”.

Él es un fuerte temperamento. Le interesa compartir experiencias en las escuelas de arte donde se renuevan las convenciones

semánticas instauradas por individualidades y formatos.

Aventuras infinitas

Cálido, locuaz, el compositor Rodolfo Vaillant, presidente de la Uneac en Santiago de Cuba, comenta que en esta ciudad perdura la vital energía de los jóvenes talentos.

“Nuestras fortalezas son el conocimiento, el estudio, la historia, beber en la fuente de nuestras tradiciones con un sentido evolutivo, de transgresión dialéctica”, precisa.

Le satisface recordar la presencia de las *jazz bands* en la región oriental del país desde 1930 y la incorporación en este formato de la percusión cubana.

Según asegura, hoy festejan la presencia de los graduados de conservatorios. “Esto es un logro de la enseñanza artística. Varios países de América Latina privilegian la música popular en distintos centros, universidades, con la participación de profesores cubanos formados aquí y que ahora residen en el exterior”.

Sin ocultar su entusiasmo, destaca el espacio *Amigos del jazz* que en Santiago de Cuba incentivó la afición por el género a partir del año 2012.

“En Cuba existe una larga tradición en la enseñanza de la composición. Son reconocidos los ejemplos de creadores del siglo XIX que nos antecedieron. Entre ellos los patriarcas Esteban Salas, Manuel Saumell, Ignacio Cervantes, Nicolás Ruiz Espadero, y José White. Asimismo, los componentes innovadores de Roldán, Caturla, Lecuona, Mauri. El perfeccionamiento es perenne, siempre hay aspectos que mejorar”.

Aventuras infinitas protagonizan músicos de diferentes generaciones, dominan una técnica de alto nivel, para ellos no existen fronteras entre la música culta y la popular. De hecho, conciben repertorios en correspondencia con la actualidad mundial en beneficio del gusto de las mayorías.

Bobby Carcassés, Premio Nacional de Música, se distingue por su talento y magisterio.

"¿Cómo se puede ser fiel en un traslado de códigos, materias y disciplinas que manejan diferentes modos de producción y recepción?" A desentrañar esa incógnita dedica su investigación María Lourdes Cortés, quien "conduce cada recuento de la obra adaptada como si se tratase de una relación amorosa que se inicia con los primeros escarceos -las motivaciones de los realizadores-, pasando por el clímax creativo y las pericias del rodaje hasta llegar al desenlace final: el encuentro del escritor con la obra definitiva convertida en otra cosa por la magia del cine", como afirma en su prólogo el cineasta Arturo Sotto. Pero va más allá. Nos devela la particular relación de García Márquez con el audiovisual, que de crítico de cine, en sus años mozos, se convierte en guionista en México antes de escribir *Cien años de soledad*. Con esta obra, Ediciones ICAIC y la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano amplían el conocimiento del cine de la región visto por creadores latinoamericanos.

La costarricense María Lourdes Cortés es historiadora del cine de Costa Rica y Centroamérica e investigadora de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Con la publicación de *Amor y traición, cine y literatura en América Latina* y *La pantalla rota. Cien años de cine en Centro América*, obtuvo los premios de ensayo "Aquilino J. Echeverría"; y con el segundo, el Premio honorífico "Ezequiel Martínez", de Casa de las Américas. También publicó *Luz en la pantalla. Cine, video y animación en Costa Rica* y la primera edición de *Los amores contrariados. García Márquez y el cine*, ensayo premiado por la Fundación en 2013. Es fundadora y directora de CINERGIA, Fondo de fomento al audiovisual de Centroamérica y Cuba. Ha sido jurado en festivales de Holanda, Francia, México y Cuba.

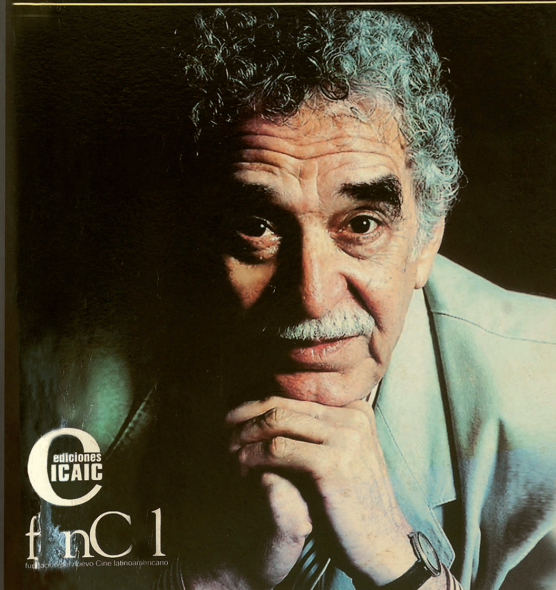
ISBN 978-959-304-252-9

9 789593 042529

María Lourdes Cortés

LOS AMORES CONTRARIADOS GARCÍA MÁRQUEZ Y EL CINE

Personajes e historias revelan mundos fabulosos que impresionan por su verosimilitud. YASSET LLERENA

Pasiones infinitas de un matrimonio mal avenido

El libro *Los amores contrariados. García Márquez y el cine*, Premio de Ensayo de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano (2013) será presentado durante la edición 31 de la Feria Internacional del Libro de La Habana a celebrarse del 9 al 19 de febrero

Por SAHILY TABARES

¿Es posible llevar la obra de García Márquez a la gran pantalla? ¿Cómo vencer el desafío de convertir en imágenes universos imaginarios que además de ser internacionalmente celebrados dependen en la escritura de complejidades estructurales, un estilo poético y la relectura de los arquetipos

clásicos? Estas, entre otras interrogantes, animaron a la investigadora costarricense María Lourdes Cortés cuando decidió estudiar en profundidad los vínculos del escritor colombiano con el séptimo arte y las primeras adaptaciones de su universo narrativo realizadas por directores de varios países.

La autora del volumen *Los amores contrariados. García Márquez y el cine* (Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y Ediciones Icaic) analiza en 326 páginas causas y consecuencias de un proceso creativo, el cual incluye los años vocacionales del Premio Nobel de Literatura como periodista y crítico, sus

Cortesía de galería Villa Manuela

Laberínticos andares de un insólito bestiario

Hasta febrero próximo, la capitalina galería Villa Manuela, de la Uneac, acogerá la singular estética del artista visual Ángel Ramírez

Por ROXANA RODRÍGUEZ TAMAYO

OTRA vez la ironía y el sarcasmo se alzan como par indivisible en la obra de Ángel Ramírez, su más reciente exposición no deja lugar a equívocos. Se trata de *El caos y los hijos de la bestia*, exhibida en la habanera galería Villa Manuela, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), que integra dos de sus series precedentes.

Con especial sutileza, el artista ha dispuesto ante la mirada de los espectadores, criaturas imaginarias sorprendentes, verosímiles y perturbadoras, cuya unidad de conjunto y coherencia concretan un acertado punto de inflexión en la creación visual del pintor y grabador.

Una narrativa muy peculiar, casi cinematográfica y extraordinariamente teatral, se advierte en la selección que sorprende por la sagacidad e ingenio para suscitar múltiples lecturas en cada una de las obras, las cuales en sí mismas poseen existencia propia y son capaces de contar un relato particular que las atañe a todas.

Y es que este bestiario de Ramírez es una familia, rara y apocalíptica, que sobrelleva –y sobrevive– las andanadas del poder impuesto por la bestia, suerte de patriarca o cabeza de familia ausente, invisible, quien como carta de identidad y sin el más mínimo pudor, deja al descubierto a los miembros de su estirpe.

“La bestia no está, presenta a su descendencia –la bestiecilla– quien carga con las culpas de aquel, suele seguir la ejemplarizante vida de su progenitor o permanecer como destinado a sueños aún por lograr”, ha escrito en el programa de mano la curadora y crítica de arte Marilyn Sampera Rosado.

Hay intertextualidad en esta aparente anarquía que propone *El caos...* y digo aparente por la juiciosa y cuidada capacidad de su autor para instar a la reflexión sin superficialidades maniqueas y el empeño expreso de poner pensamiento, contenido concreto para cuestionar de modo deliberado la autoridad y el dominio de un ente omitido,

inexistente; sin embargo, aún sin ofrecer vestigios de su presencia, incide de diversas y rebuscadas maneras en su progenie, transida por la decadencia de valores elementales, obsesionada con mostrar su mejor rostro, y resuelta a ocultar los reveses que, por demás, sobrepasan a las glorias.

Engendrada como consecuencia del confinamiento por la pandemia, la muestra incluye unas 19 creaciones, cinco grabados y 14 piezas en formato tridimensional, entre esculturas e instalaciones, todas acompañadas de la historia de cada obra-personaje, cuyos textos Ramírez concibió, conjunta y/o en paralelo, con la respectiva pieza.

Quien advierta la selección, desde un primer y epidérmico vistazo, le parecerá que este artista –grabador por excelencia– desistió de la gráfica e irrumpió en la escultura en madera; sin embargo, al aguzar la mirada percibirá la pluralidad de cualidades expresivas

“[...] Y casi ciega ya no ve la verdad que le circunda. Se mueve gracias a un artilugio improvisado que no merma su dignidad [...]”, relata el artista sobre esta extravagante criatura de 2022, creada con madera ensamblada. ESTRELLA DÍAZ

Con materiales sencillos y reciclados logra excepcionales formas expresivas como en esta escultura de 2021, en la cual emplea madera y papel periódico. Cortesía de galería Villa Manuela

que alcanza a imbricar con el grabado y, de paso, echar mano a materiales, algunos de ellos reciclados e inusitados.

Ángel Ramírez se apropia de la antigua técnica xilográfica de grabados en tacos de madera que tomara auge en la Europa del siglo XIV, en particular, para hacer barajas de cartas y estampas de santos; de modo que, desde esta práctica, también, construye metatextos, remembranzas, sentidos, códigos que apuntan hacia una postura crítica y bastante atea en relación con el cristianismo y la religión.

Egresado del Instituto Superior de Arte en 1982, este creador antillano evidencia una singular estética, provocadora y tendiente a polemizar por medio de un refinado e hilarante estilo de asumir y entender la contemporaneidad.

Su obra ha sido acreedora de diversos lauros en certámenes nacionales e internacionales, y exhibida en países de casi todos los continentes. Valiosas piezas de su autoría integran colecciones privadas en Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Portugal, Finlandia, Holanda, Grecia, Ecuador, Brasil, México, Puerto Rico y Venezuela, entre otros.

El caos y los hijos de la bestia deviene una metáfora de

muchas realidades –cercas y distantes– en tanto gesto revelador para quien descubre sus velados entresijos, por demás, liberadores y hasta espartanos para aquel que ha obrado como su avezado creador.

Entre la gama de los grises, blancos y negros se mueven las tonalidades predominantes en la muestra, como en este grabado de 2022, titulado Caminata por Zanja. Cortesía de galería Villa Manuela

El valor de la visualidad en el arte

EN el siglo XXI las tecnologías influyen en la construcción de un nuevo sujeto digital, significativamente cambiaron las maneras de la participación ciudadana asumida mediante los usos y las apropiaciones de diferentes mercancías.

La creciente conjunción de ordenadores, pantallas, videojuegos, familiarizan a los públicos con modos de conocer el mundo, a lo cual se añade la conciencia de pertenecer a regiones mucho más amplias que al propio país.

Dado ese panorama urge aprovechar nuestra tradición televisual, espectadores de diferentes edades acuden a referentes socializados por ellos mismos en los productos comunicativos.

Poco reflexionamos sobre el hecho de modelar la realidad teniendo en cuenta las funciones de las imágenes y sus valores denotativo (el contenido inmediato) y connotativo (no lo que se percibe, sino lo que se lee). Ambos están presentes en las manifestaciones artísticas; estas son capaces de adelantar una idea, anticiparse al conocimiento social, movilizar la sensibilidad y las emociones.

Lo patentiza, por ejemplo, Omara Portuondo en un variado y hermoso repertorio. En recientes emisiones de varios programas en los canales **Clave** y **Cubavisión** lideró como cultora excepcional de géneros diversos, pues nunca hace alardes gratuitos, impresiona por la musicalidad mediante su voz inconfundible, expresa sabrosura, sensualidad y fuerza expresiva.

De ningún modo por azar se hicieron visibles las conexiones de la intérprete con la trova cubana, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y los testimonios de grandes compositores de todos los tiempos, la actualidad de los ritmos populares que desde Cuba llegan al ámbito internacional.

Fueron presentados discos, entre ellos el álbum *Omara siempre* (Egrem), en el que ella muestra la necesidad de permanecer y seguir cultivando lo nuestro de manera auténtica, personal.

Imposible olvidarlo, Umberto Eco desmitificó la expresión público inteligente, usada por algunos realizadores al referir que el público no solo debe comprender los contenidos del mensaje, sino el modo en que el mensaje transmite los contenidos. En las puestas elaboradas con un punto de vista bien definido, en las cuales los creadores saben lo que quieren decir, se desmontan los significados, aunque el espectador carezca de conocimientos académicos, puede descifrarlos a partir de la interpretación inteligente.

En ocasiones preponderan reclamos de valores *per se*: lo lindo, lo atractivo, sin estimar que cada programa debe portar un grupo de valores en sí mismo, por lo tanto, demanda evaluaciones del producto-mensaje televisual en su conjunto.

Tampoco debe escapar a la percepción de las mayorías que el patriarcado se reproduce a nivel simbólico en textos de canciones, chistes banales, propuestas homofóbicas.

¿Qué hacer ante estas y otras problemáticas? Ante todo, aplicar las formas novedosas de contar para asumir una comunicación con perspectiva de género. Crear desde la perspectiva del cambio requiere seguir cohesionando alianzas entre las instituciones, lo que permitirá mayor claridad conceptual en el campo de la información.

El fortalecimiento de estrategias dirigidas a la promoción y la difusión masiva de la cultura influye en el televidente que aprecia la calidad de los diálogos en una ficción, el estilo de un buen intérprete musical o las reflexiones de personalidades empeñadas en robustecer las capacidades afectivas de la familia cubana.