

CULTURA ARTÍSTICA

décimo grado

CULTURA ARTÍSTICA

décimo grado

Dra. C. Marlié Martínez Llano

Dra. C. Yadyra de la Caridad Piñera Concepción

Dr. C. Reinaldo Néstor Cueto Marín

Dr. C. Omar Silva Ramos

Dra. C. Milagros del Pilar Alea

M. Sc. Eida Aguiar Hernández

M. Sc. María Carolina Mora Herryman

Lic. Frank Abel Martínez Capote

Edición:

- Tamara Calzadilla Díaz y Elienai Lima Pérez

Diseño de cubierta:

- Bertha Andrianis Pérez Tamayo

Diseño de ilustraciones:

- Instituto Superior de Diseño

Instituto Superior de Diseño:

Anelís Simón Sosa • María Paula Lista Jorge • Amanda Serrano Hernández • Ana Laura Seco Abreu • Arianna Ruenes Torres • Celia Carolina Céspedes Pupo • Elizabeth Diana Fajardo Céspedes • Elizabeth Blanco Galbán • Daniela Arteaga Martínez • Daniela Alpizar Céspedes • Camila Noa Clavero • M. Sc. Maité Fundora Iglesias • Dr. C. Ernesto Fernández Sánchez

Corrección:

- Elienai Lima Pérez

Emplane:

- Camila Noa Clavero

© Marlié Martínez Llano y coautores, Cuba, 2023

© Editorial Pueblo y Educación, 2023

ISBN 978-959-13-3989-8 (Versión impresa)

ISBN 978-959-13-4363-5 (Versión digital)

EDITORIAL PUEBLO Y EDUCACIÓN

Ave. 3.ª A No. 4601 entre 46 y 60,

Playa, La Habana, Cuba. CP 11300.

epe@enet.cu

ÍNDICE

Palabras a los educandos de la Educación

Preuniversitaria VII

1 La cultura artística en su devenir histórico-social.....9

- 1.1 Un acercamiento necesario a la cultura artística.....9
- 1.2 Bosquejo histórico de las artes en la Cuba actual.....13
- 1.3 Un paseo junto a los hitos del arte en Cuba.....16
- 1.4 Líneas, formas y colores. La artes visuales.....20
- 1.5 La más efímera de las artes. La música.....50
- 1.6 Éxtasis del cuerpo. La danza.....85
- 1.7 Retablos de ensueños. El teatro cubano y su proyección en la actualidad.....94
- 1.8 Miradas y perspectivas. El cine cubano contemporáneo.....107
- 1.9 El audiovisual en Cuba.....123

2 Disfrute de las manifestaciones del arte en la escuela, la familia y la comunidad cubanas.....130

- 2.1 Juntos disfrutamos del arte. La relación entre la escuela, la familia y la comunidad en el disfrute del arte.....131
- 2.2 De la mano de mi familia por el arte.....142
- 2.3 Guardianes de tesoros: los museos.....146
- 2.4 Otro remanso para el arte: las galerías.....151
- 2.5 Casas de cultura: otro hogar para todos.....154
- 2.6 Una imagen en movimiento: el cine.....157
- 2.7 La expresión más pública: el teatro.....160
- 2.8 Dueñas del saber universal: las bibliotecas.....162

3	Un tiempo libre para el disfrute del arte.....	172
	3.1 Ocio no, tiempo libre sí.....	173
	3.2 El arte en mi tiempo libre.....	176
	3.3 Disfrute de la magia de las artes.....	178
	Bibliografía.....	201

Palabras a los educandos de la Educación Preuniversitaria

Asistes a una primicia. Es la primera vez que dentro del contexto educativo de la Revolución cubana desde 1959 se elabora un libro de texto de cultura artística para este nivel que cursas: el preuniversitario. Es cierto que el arte ha sido equipaje invariante de tu formación desde las primeras edades, ha llegado a ti por vías formales y/o informales, sobre todo por la escuela, y por esa necesaria comunión con la creación artística en tu diario caminar por las calles, en tus horas de estudio y de reposo, y en tu urgencia de dejar improntas con unos versos. Desde pequeño, la arquitectura, la música, la plástica, la literatura han conformado tu más importante presupuesto cultural.

Pero esta vez, llegado a la adolescencia, cuentas con un libro que te asoma a la cultura artística nacional y local que ha tenido lugar desde el triunfo de la Revolución en el 1959 hasta los momentos actuales. Apenas te asoma, y la palabra no es solo pretexto, sino fundamento cardinal de esta obra. Ponemos a tu disposición una información preliminar de la historia, crítica y teoría del arte en Cuba, para aprehender en agencias educativas diversas, aunque solo te llevamos hasta la orilla. Cruzar el río, ir a lo profundo; continuar, y preguntarte cómo alcanzar la otra ribera, dependerá de esa necesidad inaplazable de emprender un camino de sabiduría desde el esfuerzo personal. Sirva la metáfora para hacerte comprender que el estudio y la investigación, auxiliados de la literatura especializada y las nuevas tecnologías, deben ser actividades permanentes para convertirte en un hombre superior.

Para colaborar con tal pretensión, este libro te ofrece un acercamiento a la cultura artística y su devenir histórico en la Cuba revolucionaria, lo cual se concreta en la **introducción** y en el **capítulo 1**. Cierra la propuesta con los **capítulos 2 y 3**, referidos al disfrute del arte en la escuela, la familia y la comunidad, y las alternativas que puedes emplear para hacer de tu tiempo libre una manera efectiva y creativa de desarrollo integral de la personalidad, sin renunciar al entretenimiento sano y elevado.

Aparecen diversas **secciones**, que si las tomas bien en serio, pueden constituir una delicia sorpresiva y fuente de cognición agradable y sugerente. Te recomendamos que las leas con mucho tino, y que realices las tareas que contienen, siempre sumando al grupo desde el quehacer individual, como vía de multiplicación cultural y espiritual.

Puesto que la vista es un sentido de pertinencia marcada en la adquisición y apreciación del arte, y para facilitar el acceso rápido a la información, aparece un **catálogo de figuras** ilustrativas enumeradas consecutivamente dentro del libro. Este compendio debe ser tenido en cuenta en todo momento, puesto que complementa y ejemplifica desde lo visual, los contenidos abordados en los distintos capítulos.

Para mayor satisfacción de tus inquietudes intelectuales y para poder comprender a cabalidad el texto, te dejamos al final un **glosario**, solo con los términos que no han sido tratados en los epígrafes del libro, es decir, conceptos colaterales que permiten una complementada aproximación a temas consustanciales a la cultura artística.

Los **exergos martianos** encabezan deliberadamente los capítulos y epígrafes. Se colocan por la trascendencia de la obra martiana en la educación en Cuba. Por tanto, debes siempre encontrar la relación entre la sentencia martiana y el contenido que se trata, como un ejercicio de pensamiento lógico que abrirá tu entendimiento a favor de una raigal comprensión de la cultura autóctona en correspondencia con lo más universal del arte.

Acepta la propuesta, aprovecha y regocíjate con esta oportunidad. La cultura artística llega a ti, como aquella mujer a los versos de Benedetti, maquillada de otra forma, ataviada de manera sugestiva, porque, "se me ocurre que vas a llegar distinta/ no exactamente más linda/ ni más fuerte/ ni más dócil/ ni más cauta/ tan sólo que vas a llegar distinta/ [...] ahora no tengo dudas/ vas a llegar distinta y con señales/ con nuevas/ con hondura/ con franqueza".

Los autores

CAPÍTULO 1

La cultura artística en su devenir histórico-social

¡Oh divino arte! El arte como la sal a los alimentos, preserva a las naciones.¹

José Martí

1.1 Un acercamiento necesario a la cultura artística

José Martí, siendo adolescente, puso en su mejor costado el estudio del arte a favor del crecimiento cultural, gracias a lo cual pudo validar la efectividad del acercamiento fructífero a la creación artística; una inquietud sustanciosa y empática que le permitió agenciarse de un potencial cognitivo y afectivo puesto al servicio de obras de gran trascendencia en la cultura cubana. En crónica dedicada a los mártires de **Jeannette**, declara Martí: “Los héroes son propiedad humana, comensales de toda mesa y de toda casa familiares”.² Los grandes ejemplos nos acercan al mejoramiento humano. Por tanto, sirva su vida y obra como pretexto en esta ocasión, para explicar el significado de la formación de la cultura artística desde la infancia y adolescencia. De ahí que en este capítulo se aborde la definición de cultura, cultura general e integral y cultura artística, así como la importancia del arte para el desarrollo de la personalidad.

Cultura, en sus primeras acepciones, designaba el cultivo de los campos. El término cultura proviene del latín **cultus** derivado de la voz **colere** que significa cuidado del campo o el ganado. Los orígenes del término refieren

¹ José Martí: *Obras Completas*, t. 13, p. 482.

² José Martí: “En los Estados Unidos. Escenas norteamericanas II”, *Obras Completas*, t. 10, p. 22.

a una metáfora entre la práctica de alguna actividad (por ejemplo, el cultivo de la tierra que es la agricultura) con el cultivo del espíritu humano (las facultades sensibles e intelectuales del individuo). Esta acepción se conserva aún en el lenguaje cotidiano cuando se identifica cultura con sensibilidad. De esta manera, una persona “culto” es aquella que posee grandes conocimientos en variadas áreas del saber.

La cultura como aglutinadora de toda la creación humana remite por su propia naturaleza a una esencia general e integral. En Cuba el término de cultura general integral es asumido por Fidel Castro en el discurso del 11 de septiembre del 2001, en el cual expresó: “[...] ¿cómo puede haber democracia si no hay cultura, si no hay educación?”³

Aunque no existen teorizaciones concluyentes en cuanto al término de cultura general integral manejado por Fidel, se definen las siguientes dimensiones, presupuestas como un sistema:

1. Integrar y movilizar al pueblo unido por y para la cultura. La cultura artística y la educación adquieren especial responsabilidad social en este empeño pues, sin minimizar la importancia del bienestar material, deben fortalecer con marcada potencia el universo espiritual del hombre.
2. Cultura general integral significa comprender la cultura como un conjunto heterogéneo de diversos elementos: lo científico, lo político, lo moral, lo ideológico, lo filosófico, lo estético, lo artístico, entre otros. Una cultura que permita comprender el mundo en sus múltiples aristas, potenciando la capacidad transformadora del hombre a partir de su carácter sistémico.
3. Se trata de no restringir la cultura al arte, de no sobredimensionar las esferas específicas del saber humano, sino apreciarla como producto total de la creación del hombre en sociedad. Significa formar una cultura en su acepción más acabada y superior.
4. Integración sistemática y coherente de todas las instituciones sociales en pos de un objetivo común. Negociación e intercambio permanente entre las agencias de la sociedad.⁴

El arte es parte integrante de la cultura en su totalidad. Se define como una forma de la conciencia social y reflejo de la realidad tanto objetiva como subjetiva que se expresa en imágenes artísticas. De esta manera, en

³ Fidel Castro Ruz: “Discurso del 11 de septiembre de 2001”, *Tabloide*, p. 8.

⁴ Yadira de la Caridad Piñera Concepción: “Aproximación al término cultura general integral”, *Mendive*, vol. 21, no. 4, 2004, en: <http://www.mendive.cu>

cada manifestación se construyen imágenes a partir de medios de expresión específicos como: la literatura con palabras, la plástica con líneas, formas y colores y la música con sonidos. La novela de Cirilo Villaverde, **Cecilia Valdés**, por ejemplo, se cataloga como un cuadro ejemplar de la Cuba colonial de principios del siglo xx, ¿por qué? Porque a través de un método de creación como la tipificación realista, el escritor pudo plasmar con imágenes literarias la realidad política, social y económica de la esclavitud en la Cuba de entonces.

En este caso, todo el mundo objetivo y subjetivo del escritor en un contexto histórico-social determinado se traduce a partir de la construcción de imágenes. Los amores de Cecilia y Leonardo, el antagonismo de criollos y peninsulares, el problema de la trata de esclavos, el fenómeno del blanqueamiento, el costumbrismo habanero, la llegada del ferrocarril, la esclavitud negra. Todo se da gracias a la obra literaria, a la creación artística de ese revolucionario novelista cubano. En resumen, se debe a la invención literaria que toma como punto de partida la realidad misma.

¿? ¿Sabías que...?

Un escritor mexicano del siglo xx, Juan Rulfo, explica el desafío de la creación, la necesidad de crear desde las imágenes artísticas una nueva realidad. Desgraciadamente yo no tuve quién me contara cuentos; en nuestro pueblo la gente es cerrada, sí, completamente, uno es un extranjero ahí.

Están ellos platicando; se sientan en sus equipales en las tardes a contarse historias y esas cosas; pero en cuanto uno llega, se quedan callados o empiezan a hablar del tiempo: hoy parece que por ahí vienen las nubes.

En fin, yo no tuve esa fortuna de oír a los mayores contar historias: por ello me vi obligado a inventarlas y creo yo que, precisamente, uno de los principios de la creación literaria es la invención, la imaginación. Somos mentirosos; todo escritor que crea es un mentiroso, la literatura es mentira; pero de esa mentira sale una recreación de la realidad; recrear la realidad es, pues, uno de los principios fundamentales de la creación. (Tomado de Lauro Zavala: *Teorías del cuento III. Poéticas de la brevedad*, pp.19-31).

Desafío

1. ¿Qué connotación adquiere la palabra “mentira” en las reflexiones de Juan Rulfo?

2. ¿Por qué dice que la literatura es mentira?

3. ¿Será una paradoja, por qué?

El arte es polifuncional, pues cumple con diversas funciones que se interrelacionan como un sistema. De esta forma, la apreciación de una obra de arte es un acto de apropiación cultural. El arte tiene una función instructiva, porque aporta conocimientos, datos e información acerca de una realidad determinada; así mismo cumple con su función educativa, en tanto permite la formación de valores y sentimientos sobre la base de la emoción estética y la concepción del mundo del creador y el receptor. Este cumple también con la función comunicativa, pues desde códigos, o sea, los signos artísticos en que se expresa, comunica mensajes. Y posee igualmente una función hedonista, porque su apreciación propicia placer y disfrute, ensalza el espíritu y es un deleite para el alma como declaraban los antiguos.

Recuerda que

Luri Lotman escribió acerca del proceso de creación artística y planteó que el arte abarca una enorme esfera, y a su lado está el semi-arte, el casi-arte, y el no-arte por completo. Es una esfera en la que el arte se convierte en no-arte.

Tomemos, por ejemplo, la fotografía artística y la no-artística. En ambas está la imagen de un cuerpo desnudo. En la fotografía no-artística la mujer desnuda representa a una mujer desnuda y nada más. Falta el sentido de ese desnudamiento. En la fotografía artística (o en el cuadro artístico) la mujer desnuda puede representar: la belleza, una fuerza demoníaca, la delicadeza, la soledad, el crimen, la depravación [...] Puede representar diversas épocas, generar diversos sentidos culturales, puesto que es un signo, y podemos decir qué significa (compárese qué difícil es, mirando a una persona viva, preguntar qué significa). Así pues, cuando miramos la figura desnuda, dibujada, esculpida en piedra, o en la pantalla cinematográfica, en la fotografía artística, podemos preguntar qué significa eso. O (de manera tosca, pero de todos modos justa) plantear la pregunta: ¿qué quiso decir con esto el autor?. Y será muy difícil responder, porque el arte siempre lleva dentro de sí algún misterio, es una reproducción desde cierta posición, esconde la visión del mundo de alguien" (Tomado de M. Luri Lotman: "Sobre la naturaleza del arte", *Criterios*, no. 22, marzo).

Desafío

Puesto que ya se ha definido cultura y arte, te proponemos elaborar el concepto de cultura artística a partir de las actividades siguientes:

1. Lee repetidamente las definiciones dadas.
2. Subraya las palabras claves.
3. Busca las ideas esenciales de cada definición.
4. Valora el lugar que el arte ocupa dentro de la cultura en general.
5. Elabora tu propia definición de cultura artística. Luego revísala con tus compañeros de grupo.

En la cultura se expresan los sentimientos y las ideas de cada época concreta. Esta engloba, además, las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Se potencia así la cultura espiritual que está dirigida a los valores y productos espirituales, aquellos generados en la actividad social del hombre como aprehensión y reflejo de las formas y producción tangible, de la vida material en general de la sociedad. Dentro de la cultura espiritual se ubica la cultura artística entendida como el conjunto de valores, productos generales y modo de la actividad propiamente artística; es decir, de la aprehensión, reflejo y transformación artística del mundo por parte del hombre y se distingue por la percepción sensorial como recurso primario, y la búsqueda y recurrencia a lo estético.⁵

1.2 Bosquejo histórico de las artes en la Cuba actual

En este capítulo podrás acercarte más al arte en sus diferentes manifestaciones y a su influencia sobre el hombre como elemento indispensable para el enriquecimiento del espíritu y de su personalidad. Además, cono-

⁵ Colectivo de autores: *Apreciación de la cultura cubana. Aportes para un libro de texto*, p.112.

cerás cómo se desarrollan el teatro, la danza, la música, las artes plásticas y el audiovisual (cine), en la Cuba actual a partir del impulso sostenido que la Revolución le ha aportado desde su triunfo en el año 1959.

Para comenzar es preciso que conozcas que el arte es tan antiguo como el hombre. Su origen radica en la sociedad comunitaria asociado indisolublemente en sus inicios al proceso de subsistencia y a la actividad laboral. Es decir, es el producto de cazadores en un nivel económico todavía improductivo, un ser humano colector, que aún no ha alcanzado la fase de recolector, inmerso en moldes sociales inestables y casi sin organización. Su vida es puramente práctica en la que todo gira alrededor del sustento. En resumen, a lo que hoy consideramos arte primitivo le atribuían una connotación mágica (arte rupestre) como reflejo de la realidad. Toda manifestación artística actual tenía entonces una connotación ritual. En este estadio el arte no es expresión del gozo por la existencia ni satisfacción por la decoración, ni siquiera fruto del ocio como sería más tarde. Tiene un determinado fin práctico como ya señalábamos.

Desde ese origen primitivo y práctico el arte va evolucionando y transformándose con la sociedad, adquiriendo nuevas formas y características desde las antiguas y primeras civilizaciones orientales, pasando por el occidente grecolatino, la Edad Media cristiana, el esplendor del renacimiento, el barroco preciosista y cargado, el mesurado y racional arte clásico y neoclásico, el apasionado romanticismo, el realismo, el descarnado naturalismo y el arte renovador y escandaloso de las vanguardias. Durante el siglo xx y lo que va del XXI siempre en constante renovación y a la vez revisitación de lo ya hecho por el hombre en el transcurso de su historia. Como afirmaban los antiguos romanos: no hay nada nuevo bajo el sol.

Cuba como parte de este proceso de sedimentación y evolución artística tiene una sólida historia en materia de arte que alcanza con mucha más fuerza a la sociedad actual, pues el triunfo de la Revolución permitió el desarrollo y el afianzamiento del arte en todas sus manifestaciones y lo colocó al alcance de todo el pueblo.

Saber más

El hombre, al elaborar instrumentos para trabajar, se inició como creador y esta capacidad fue ganando independencia en el transcurso de miles de años. Los primeros instrumentos no tomados de la naturaleza, sino concebidos por

él en determinado momento comenzaron a presentar incisiones y dibujos. Estos, además del valor funcional que poseían eran muestra del reconocimiento del hombre, de su existencia y su fuerza. Por tanto, su utilidad ya no es solo práctica; era, a su vez, en el campo de las ideas. Se había originado el objeto útil, además bello. El arte surge de esta manera, como fruto desarrollado del trabajo.

¿Sabías que...?

El objeto bello no aparece sino en la sociedad dividida en clases sobre la base de la división del trabajo en físico e intelectual y que mientras una clase disfrutaba de objetos que no ejercían ninguna función en el mundo material otra clase era explotada.

La sociedad capitalista, como señala Marx en más de una ocasión, es hostil al desarrollo del arte, pues la obra artística se convierte en una mercancía dependiente de los intereses de la clase dominante. Por otra parte, la desigualdad social inherente al capitalismo, priva a las grandes masas del acceso a la cultura y al arte que en estas circunstancias se torna en un lujo de las minorías.

Contrariamente a lo planteado anteriormente el arte y la cultura en nuestro país a partir de enero de 1959 se enfocan en que las obras de los artistas contribuyan al empeño de liberación social y personal que el socialismo encarna. El arte y la cultura cubanos están dirigidos al mejoramiento de la sociedad y para ello se asientan en la herencia cultural cubana enriquecida por las mejores tradiciones nacionales y universales como fuente de toda realización ennoblecedora de la sociedad y del individuo. Por tanto, la constante de nuestra cultura nacional es el culto a la dignidad del hombre proclamado por José Martí.

El arte y la cultura constituyen elementos integrantes de la nacionalidad y se nutren de las raíces de las que esta se ha formado. Cultura es identidad, es lo que somos y lo que nos hace a la vez iguales, pero diferentes a otros pueblos. En resumen, es lo que nos distingue, lo que nos identifica como cubanos.

1.3 Un paseo junto a los hitos del arte en Cuba

La expresión cultural cubana no se aparta del hecho de que hasta el triunfo de la Revolución Cuba estuvo dominada por el colonialismo español, primero, y después, por el norteamericano. No obstante, los más significativos logros tanto del pensamiento como de la creación artística cubana arrojan un saldo positivo.

Como conoces la conquista española exterminó a la población aborígen y sus manifestaciones culturales, posteriormente como parte de la imitación de los modos peninsulares comienzan a aparecer creaciones que vislumbran rasgos nacionales, a pesar de la impronta española. Por otra parte, esa misma dominación marginó casi del todo a la cultura africana asentada en la isla. Esta fue traída por los negros esclavos que llegaron a nuestra tierra y constituyen debido a su resistencia, una de las principales raíces de nuestra cultura mestiza. Cuando cuaja la nacionalidad cubana en el siglo XVIII, la cultura que se sustenta en ella adquiere un considerable nivel de desarrollo.

Esta tradición se mantiene como una constante a través de toda la historia, que culmina con el triunfo de la Revolución. Durante todo el tiempo de opresión colonial y neocolonial nuestra cultura va a ser objeto sistemático de persecución por culturas foráneas como la norteamericana, que tratan de obstaculizar sus legítimas manifestaciones.

Cuando la Revolución estuvo en el poder, las expresiones artísticas fueron puestas en manos del pueblo, el cual desde entonces se ha convertido en su principal hacedor. A propósito de este hecho, en 1961 el Comandante en Jefe, líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz señalaba: “[...] uno de los propósitos fundamentales de la Revolución es desarrollar el arte y la cultura, precisamente para que el arte y la cultura lleguen a ser un real patrimonio del pueblo. Y al igual que nosotros hemos querido para el pueblo una vida mejor en el orden material, queremos para el pueblo una vida mejor también en todos los órdenes espirituales; queremos para el pueblo una vida mejor en el orden cultural”.⁶

En agosto de 1961, en el mismo año en que se libraba la Campaña Nacional de Alfabetización, se realizó el I Congreso de Escritores y Artistas como antesala de lo que sería posteriormente la Unión de Escritores y Artistas de

⁶ Fidel Castro Ruz: “Palabras a los intelectuales”.

Cuba (Uneac) (fig. 1). En abril de 1971 se realizó el I Congreso de Educación y Cultura, en el que se tomaron importantes acuerdos para el futuro y se establecieron nexos con intelectuales y artistas de otros países de América Latina y del mundo con la Casa de las Américas, dirigida por Haydeé Santamaría, combatiente de la Sierra Maestra.

Son estos antecedentes de una cultura histórica, mestizada, ecléctica y vernácula que hasta hoy forma parte del patrimonio cultural de la Cuba de hoy.

Fig. 1 Fotografía donde Fidel se reúne con los artistas en el I Congreso de la Uneac en 1961

Saber más

La gestación de un proyecto de ballet cubano comienza en el año 1950 cuando Alicia y Fernando Alonso fundan la Academia de Ballet Alicia Alonso, antesala del actual Ballet Nacional de Cuba. A partir de ese momento, empezaron a establecerse las bases metodológicas de la mundialmente reconocida escuela cubana de ballet, que se nutrió de sus antecesoras: francesa, danesa, rusa e inglesa, pero sin obviar la sensibilidad musical y rítmica de los cubanos, así como sus particularidades físicas.

En este sentido, la Revolución se propuso fundar organismos, instituciones y agrupaciones culturales, que desarrollaran los jóvenes talentos (fig. 2).

Fig. 2 Primer encuentro de Fidel con el Ballet Nacional

En 1959, Ramiro Guerra funda Danza Contemporánea de Cuba y en 1960, con el respaldo del gobierno, el Ballet Nacional de Cuba, dirigido por Alicia y Fernando Alonso, que también fundan la Escuela Nacional de Ballet, dos años más tarde. Sucesivamente surge el Conjunto Folklórico Nacional en 1962, junto a otras agrupaciones actuales. Siguiendo esta línea, se organiza el sistema de enseñanza artística y se crea la Escuela Nacional de Arte (ENA) en 1962 y las escuelas de instructores de arte según las diferentes manifestaciones artísticas (música, danza, teatro y artes plásticas). En septiembre de 1976, se crearía el Instituto Superior de Arte (ISA), hoy Universidad de las Artes. Conjuntamente, comienzan a validarse las obras más importantes del arte y la literatura nacionales, pero también de la cultura universal (fig. 3).

Fig. 3 Fotografía del ISA, Instituto Superior de Arte

En relación con las artes plásticas, comienzan a emerger una serie de jóvenes talentos egresados de la Escuela Nacional de Arte que conforman la vanguardia pictórica como continuadores, pero a la vez innovadores de la mejor tradición de la pintura cubana del siglo XIX (Esteban Chartrand, Guillermo Collazo, Vicente Escobar y Armando Menocal) y una parte del siglo XX (Leopoldo Romañach, René Portocarrero, Servando Cabrera, Amelia Peláez, Fidelio Ponce, Eduardo Abela, Marcelo Pogolotti, Mariano Rodríguez, Carlos Enríquez y Wifredo Lam).

¿Sabías que...?

En 1957 en la Sierra Maestra Fidel concede su primera entrevista fílmica al norteamericano Bob Taber consciente de las posibilidades que el cine le ofrecía al mundo. Explica qué está pasando en la isla y qué era el Ejército Rebelde. De esta manera, el líder de la Revolución naciente reconocía el valor que poseía el arte para la transformación de la conciencia social (fig. 4).

Fig. 4 Fotografías de la entrevista concedida por Fidel Castro en la Sierra Maestra al periodista norteamericano Bob Taber

Respecto a la música y el teatro muchos son los autores, grupos musicales y solistas tanto de música popular como culta, que comienzan a divulgar su arte en Cuba y el extranjero; de igual forma diferentes autores y grupos de teatristas acometen la creación de obras en función de los nuevos tiempos. El teatro, la danza, la música y las artes plásticas serán objeto de un amplio estudio más adelante.

Elemento de suma significación en este afán artístico y cultural de la Revolución es la fundación del ICAIC en los primeros meses del año 1959.

Sueño que desde la Sierra Maestra acariciaba Fidel como conocedor del gran poder del cine para transmitir ideas y contar historias. En esos primeros años revolucionarios y en medio de la ardua tarea de reconstruir a Cuba, nuestro líder histórico acomete la empresa de una cinematografía nacional secundado por Alfredo Guevara. Años después y con este mismo objetivo, funda el Festival de Cine Latinoamericano y la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, junto al escritor colombiano y gran amigo de Cuba: Gabriel García Márquez (fig. 5).

Fig. 5 Fotografía de los fundadores de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños

En esta breve panorámica son incontables los aportes de la Revolución a la cultura y al arte en Cuba para el mejoramiento de las condiciones materiales y espirituales. También es preciso señalar que este desarrollo no estuvo al margen de una confrontación ideológica de la cultura humanista del socialismo con las expresiones enajenantes de la cultura reaccionaria del capitalismo. Cuba es actualmente un baluarte cultural en todos los órdenes, reconocido a nivel mundial por no haber renunciado nunca a sus raíces más autóctonas.

1.4 Líneas, formas y colores. La artes visuales

En la asignatura Educación Artística profundizaste sobre las artes plásticas conocidas recientemente en un concepto más amplio como artes visuales.

Saber más

Se entiende por artes visuales aquella producción artística relativa a la creación de obras que se aprecian esencialmente por la vista, como la pintura, la fotografía, la escultura, el cómic, la instalación, el videoarte, entre muchas otras. Este concepto se introduce tras la Segunda Guerra Mundial para nombrar el nuevo tipo de producción artística que se venía desarrollando desde la irrupción de los nuevos medios y las ideas rupturistas de las vanguardias. Se abrirá una amplia cantidad de formas posibles de hacer arte, ya que los criterios de producción y clasificación son más abiertos e integrados. Alrededor de 1980 el término artes visuales comienza a generalizarse, pues es más apropiado para el arte contemporáneo.

Como pudiste apreciar, las artes visuales son una rama del arte que incluye las tradicionales artes plásticas e incorpora las nuevas formas de expresión artísticas surgidas hacia la segunda mitad del siglo xx, así como el uso de los avances tecnológicos: nuevos medios que han dado lugar a la aparición de nuevas formas de expresión y entrecruzamiento entre disciplinas presentes en el arte contemporáneo.

El arte, entendido como cualquier actividad o producto desarrollado por el ser humano con un fin estético para expresar ideas y emociones, se ha desarrollado a lo largo de la historia, manifestándose de diferentes formas en cada época.

Recordarás que en Cuba la pintura, en particular, como una de las artes visuales, en el período colonial adquiere gran protagonismo con la fundación de la Academia de San Alejandro por Juan Bautista Vermy, en 1818. La pintura académica fue un elemento distintivo de esta manifestación en la Colonia, donde se destaca la obra de artistas como: Miguel Melero, Esteban Chartrand, Armando Menocal, Guillermo Collazo, entre otros. A partir de la neocolonia surge un sentimiento de inconformidad ante la necesidad de cambios en la plástica nacional donde un grupo de artistas pretenden romper con la pintura académica y se unen a un movimiento de renovación conocido como vanguardia (Víctor Manuel, Carlos Enríquez, Marcelo Pogolotti, Eduardo Abela, Amelia Peláez, René Portocarrero, Mariano Rodríguez, Wifredo Lam, entre otros).

La tónica dominante en la pintura cubana hasta la década del cuarenta ha sido la figuración. A partir de la década del cincuenta se introduce la

Fig. 6 Pintura 1957, de Raúl Martínez

corriente abstracta, que estará integrada por una promoción de artistas que se dieron a conocer como el grupo: Los once (Raúl Martínez, Antonio Vidal y Fayad Jamís) (fig. 6).

Muchos de estos artistas coexisten con la nueva promoción de pintores jóvenes formados al calor del proceso revolucionario. A partir de esta fecha se produce un cambio en la expresión de la cultura, la cual alcanzó niveles sorprendentes al colocarse a tono con el devenir contemporáneo.

Esta nueva generación pretendía atrapar los instantes de las escenas de la vida cotidiana y considerar sus temas como punto de mayor interés por los cambios que se producían en la sociedad. De ahí que la pintura de la década del sesenta del siglo pasado se caracterizara por un marcado carácter épico y patriótico; se hace eco de las nuevas tareas revolucionarias y se cultiva la enseñanza de las corrientes artísticas que se producen en el mundo como: abstracción, pop, entre otras. Entre los artistas representativos se encuentran: Servando Cabrera Moreno, Raúl Martínez y Ángel Acosta León, entre otros. En los últimos años de la década se inicia una ruptura con la tradición plástica hacia una experimentación que se suponía en contacto más inmediato, activo y natural con la vida diaria del pueblo (figs. 7 y 8).

Fig. 7 a) Pintura *Molote*, 1966, del mismo autor

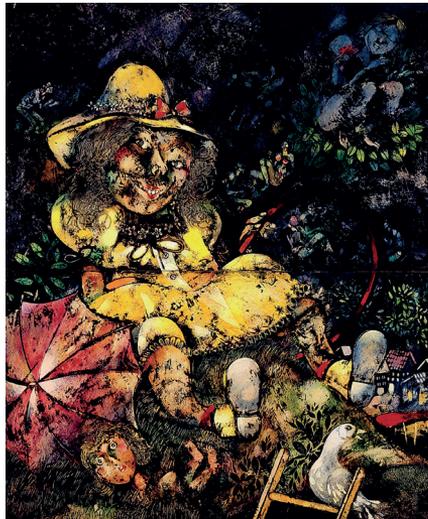

Fig. 7 b) Pintura *Milicias Campesinas*, de Servando Cabrera

Fig. 8 Pintura *15 repeticiones de Martí*, 1966, de Raúl Martínez

La década de 1970 se caracteriza por una ampliación de temáticas y lenguajes artísticos influenciados por algunas corrientes del arte contemporáneo como: el expresionismo, el fotorrealismo (una línea inspirada en los sueños o la imaginación y el arte pop) (fig. 9).

Fig. 9 Pintura *¡Y qué mala Magdalena...!*, de Pedro Pablo Oliva, 1974

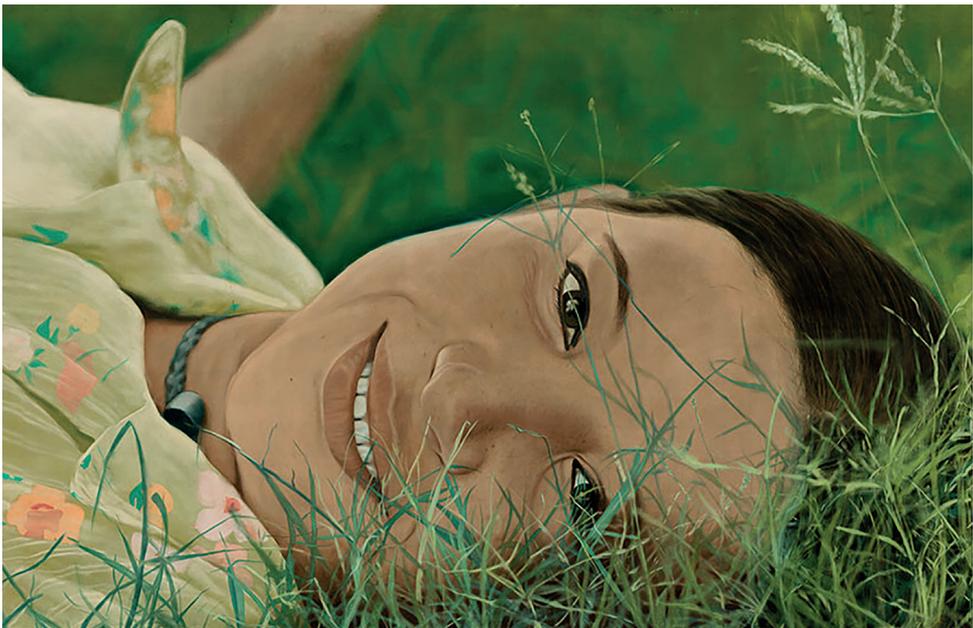
En la década de 1980 se amplía el concepto de obra de arte para hacerlo masivo y popular, utilizando cualquier medio expresivo que contribuya a concretar los objetivos conceptuales del creador.

Saber más

En el siglo xx surgen movimientos artísticos que repercuten extraordinariamente en el arte cubano, entre los que se encuentran: el abstraccionismo, el futurismo, el surrealismo, el dadaísmo, el expresionismo, el fotorrealismo y el **pop art**. ¿Te interesaría conocer de ellos? Investiga, auxiliándote del libro *Plástica XX*, de María Elena Jubrías y extrae los fundamentos esenciales de cada uno de estos movimientos.

La llamada década prodigiosa o renacimiento cubano propició el diálogo institución-creación artística. Este movimiento que se desarrolla entre los años ochenta y noventa se denominará “nuevo arte cubano”. Se caracteriza por un momento de cristalización de las corrientes posmodernas, que asumen diferentes formas de expresión artística como reflejo de las cuestiones más increíbles de la vida cotidiana cubana, enfatizando en la cultura popular con una fuerte crítica. En este movimiento moderno de los años ochenta se destacan artistas como: Juan Francisco Elso Padilla, José Bedia, Flavio Garcíandía, Rubén Torres Llorca, Eduardo Ponjuan, René Francisco, Alejandro Aguilera, Lázaro Saavedra y José Ángel Toirac (fig. 10).

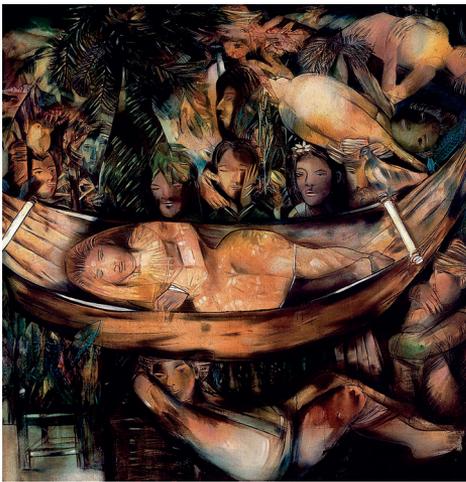

Fig. 10 Pintura *Lo que usted necesita es amor*, Flavio Garcíandía

En la actualidad, nuestra historia es llevada a la pintura de formas diversas y cada artista trabaja los hechos que más le impresionan de acuerdo con su forma de expresarse. Nelson Domínguez, Roberto Fabelo, Flora Fong, Ever Fonseca y Tomás Sánchez Requeiro, entre otros, son algunos de los más relevantes (fig.11). Este último en su obra expresa el culto a la naturaleza desde una concepción renovadora del paisajismo. En cuanto al tema en una entrevista expresó que le satisfacía la relación silenciosa entre el hombre y el medio. Le interesaba mucho el tema de la naturaleza limpia, sin contaminar. El hombre no ha aprendido a vivir en la naturaleza sin destruirla. Ha mantenido con ella una relación de dominio. No la ha trabajado de manera constructiva. Esto demuestra el desarrollo de la cultura medioambiental del artista y su preocupación por promover con su obra la conciencia y acción responsable por el medio ambiente mediante el arte.

a

b

c

d

e

Fig. 11 Pinturas: a) *Girasoles* de Flora Fong; b) *Preludio de un rapto guajiro* de Nelson Domínguez; c) *Juanica y los peces* de Ever Fonseca; d) *Fragmentos vitales* de Roberto Fabelo y e) *Relación* de Tomás Sánchez

Por otro lado, en el caso de la arquitectura como una de las más antiguas manifestaciones de las artes visuales, es de destacar que desde los primeros siglos de la Colonia a pesar de la decadencia económica, se construyen diversos exponentes arquitectónicos representativos del período.

Es necesario que recuerdes lo que Marina Grant acotó sobre esta manifestación artística: “La arquitectura es la petrificación de un momento de la cultura, por lo que, si una nación existe a través de su cultura esta va a traducirse en su arquitectura, la cual debe dar testimonio de una época”.⁷

Desde que estudiaste en séptimo grado la asignatura Educación Artística se te explicó que en la etapa colonial la necesidad de protección de los ataques de corsarios y piratas hizo que se construyeran las fortalezas militares con un carácter sistémico, asimilando el diseño de fortificación moderna permanente como baluarte característico del renacimiento, aplicado a las particularidades geográficas de Cuba. Por su parte, las construcciones religiosas utilizan una técnica desarrollada y se caracterizan por la diversidad de formas, la monumentalidad y la fuerza expresiva. La catedral de La Habana, considerada la obra maestra del barroco cubano es un ejemplo de esta tipología. En lo civil se construyen los edificios públicos, entre los que se encuentran el Palacio de los Capitanes Generales y el Palacio del Segundo

⁷ Marina Grant: *Nouvel otra vez en La Habana*, p. 1.

Cabo; y en la doméstica las casas coloniales, probablemente no son las edificaciones más fastuosas de la etapa colonial, pero sus elementos tipológicos y funcionales caracterizan la casa cubana por sus excelentes maderas criollas, composición y proporcionalidad (fig. 12).

En el período republicano los exponentes representativos de la arquitectura corresponden con los estilos imperantes, de ahí que se produjera el abandono de las líneas más criollas en pos de la imitación de los modelos foráneos y la mezcla de los diversos estilos. El Capitolio, el Palacio Presidencial y el Palacio de Guach (Museo de Ciencias Naturales) Tranquilino Sandalio de Noda (Pinar del Río) son ejemplos del estilo ecléctico; la casa de Reina y Libertad es de estilo *Art Nouveau*, la Casa de las Américas de estilo *Art Decó* y el edificio del Focsa de estilo racionalista (fig. 13).

Fig. 12 Fotografía de la catedral de La Habana

Fig. 13 Fotografía del edificio FOCSA

La arquitectura contemporánea materializa de inmediato las transformaciones necesarias para borrar las imágenes formales de la sociedad anterior y crear las nuevas condiciones de vida exigida por la masa de la población. Se producen cambios en los métodos, técnicas y objetivos de las construcciones, aunque coexisten componentes tradicionales y propuestas innovadoras.

Estas propuestas están enfocadas hacia la solución de problemas sociales, construcciones donde el prefabricado con sus múltiples sistemas modulares

dominó el paisaje rural y urbano, definió la imagen de escuelas, hospitales, viviendas, hoteles, círculos infantiles, entre otras.

Son ejemplos paradigmáticos de la arquitectura cubana contemporánea tres construidas en la década de 1970: el restaurante Las Ruinas en el parque Lenin, de Joaquín Gavilán; el Palacio de las Convenciones, de Antonio Quintana y la Embajada de Cuba en México, de Fernando Salinas (fig. 14).

a

b

Fig. 14 Fotografías de: a) El Palacio de las Convenciones de Antonio Quintana y b) El restaurante Las Ruinas en el parque Lenin, de Joaquín Gavilán

Saber más

La función de la embajada de Cuba en México como representación de nuestro pueblo, no se resume solo en la función administrativa, sino en el símbolo de la nación, con particular énfasis en el presente caso, al ser el primer edificio de este tipo que Cuba construye en América Latina, con la especial significación de ser México el lugar del continente de donde salieron hacia Cuba los expedicionarios del Granma, y el país que mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba al establecerse el bloqueo diplomático y económico contra la Revolución cubana. Es decir, que el edificio debe exteriorizar la unidad entre la cultura latinoamericana, mexicana y cubana.

Una obra significativa levantada en los primeros años de la Revolución es la ENA (Escuela Nacional de Arte). Se construye la Escuela de Artes Plásticas y Danza Moderna por el arquitecto Ricardo Porro Hidalgo, la de Artes Dramáticas por Roberto Gottardi y la de Ballet y Música por Vittorio Garatti. Este proyecto tiene como premisa la recuperación de las raíces culturales cubanas, mediante la utilización de materiales de construcción

y técnicas artesanales como el ladrillo y las bóvedas catalanas. El conjunto permite la circulación mediante el uso de espacios interiores y galerías; además, se aprovechan los recursos que brinda el medio natural como elemento distintivo de la arquitectura cubana contemporánea (fig. 15).

Fig. 15 Fotografías de la Escuela Nacional de Arte, la Escuela de Artes Plásticas y Danza Moderna

Un tema recurrente ha sido la educación. Un sistema cubano que tiene como particularidad el empleo de una nueva tecnología constructiva local, el sistema "Girón", de elementos prefabricados para el programa "la escuela en el campo", caracterizado por el uso de combinaciones formales, espaciales y cromáticas, composiciones libres y asimétricas de amplias galerías cubiertas y plazas interiores (fig. 16).

a

b

Fig. 16 Fotografías: a) sistema "Girón" y b) Escuela Lenin y sus aulas

Otro de los temas imprescindibles es el de la vivienda. De esta manera comienza la construcción de edificios, cuyo propósito es aprovechar al máximo el espacio vertical, lo cual se logra con las construcciones realizadas a partir del año 1972. En esta fueron creadas las microbrigadas como fuerza laboral constructiva que inauguró Fidel con el objetivo de extender el proceso de urbanización y crear mejores viviendas para la población.

Un proyecto paradigmático es el de La Habana del Este, un complejo de edificios residenciales que refleja las tendencias contemporáneas del urbanismo, destacándose la eliminación de la cuadrícula como manzana típica; se utiliza como recurso la alternancia de edificios altos y bajos y las plazas interiores (fig. 17).

Fig. 17 Fotografía del complejo de edificios residenciales de La Habana del Este

Otro recurso es el empleo de las áreas verdes, que son utilizadas para separar las viviendas de las vías de circulación. Se integra al proyecto la concepción de diferentes servicios como: hospitales, mercados, peluquería, entre otros. Este proyecto es ejecutado por: Roberto Carrazana, Reynaldo Estévez, Mario González Sedeño, Hugo D. Acosta, Eduardo Rodríguez, Mercedes Álvarez y el ingeniero Lenin Castro.

Es recurrente el uso de diferentes tipologías en los edificios de prefabricado, donde se emplea el GP-70 (Gran Panel 70), viviendas uniplantas y biplantas en parcelas independientes con pasillos laterales (Sandinitos), el

sistema Girón, entre otros. Un ejemplo de estas tipologías son los edificios de doce plantas (fig. 18).

Un modelo paradigmático lo constituye la Comunidad Forestal Las Terrazas en 1969. Cooperativa rural, pequeño núcleo de viviendas relacionados con la explotación agrícola y ganadera, equipados con los servicios sociales básicos, que sustituyeron los tradicionales bohíos aislados de los campesinos pobres (fig. 19).

Fig. 18 Edificio de doce plantas

Fig. 19 Fotografía Comunidad Forestal Las Terrazas: vista aérea

En sentido general, los diseños prefabricados no se preocupan por las fachadas debido al objetivo inmediato de resolver en el menor tiempo posible las necesidades habitacionales de la población.

La arquitectura actual se caracteriza por la aplicación de tecnologías modernas, en las que prevalece lo funcional sin desatender los valores estéticos de la obra, haciendo énfasis en su relación armónica con el entorno. Otro elemento peculiar lo constituye la variedad de diseños, lo que permite otorgarle un sello distintivo a determinadas edificaciones.

El tema vinculado al sector del turismo está relacionado con la construcción de hoteles empleando un lenguaje en correspondencia con sus funciones. Se aprovechan los recursos de la naturaleza para su

emplazamiento, con el objetivo de lograr un armonioso diálogo entre la edificación y el contexto natural (fig. 20).

Fig. 20 Fotografía del Hotel Meliá, Península Varadero

Diseño ambiental es el proceso de dirigirse a los parámetros envueltos en el ambiente cuando se desea concebir planos, programas, normas, edificios u otros productos.

En el diseño clásico cauteloso puede que siempre se hayan considerado factores ambientales, sin embargo, el movimiento ambiental comenzado en la década del cuarenta hizo el concepto más explícito. En la actualidad este término es más abarcador porque se aplica también a los problemas ecológicos y sustentables.

En general, el diseño ambiental puede aplicarse a las artes, en particular a aquellas que tienen relación con la creación de ambientes diseñados por el hombre, que incluyen la arquitectura, entre otras.

Los albores del diseño del ambiente moderno comenzaron a finales del siglo XIX con el escritor y diseñador William Morris, quien rechazó el uso de materiales y procesos industrializados en papel tapiz, telas y libros que su taller producía.

La importancia del entorno donde se desenvuelve el ser humano que se define por una gran cantidad de factores que cuando se conjugan armónicamente expresan el diseño ambiental. Es fundamental que los lugares en los que se desarrollan los seres humanos sean agradables, eficientes y muy funcionales para crear una armonía (fig. 21).

A partir de los años 1970 y 1980 se conciben proyectos de animación urbana con objetos escultóricos, que cambian el escenario urbano hasta nuestros días.

a

b

c

Fig. 21 Diseño ambiental: a) Hotel Moka; b) y c) La ciudad viva

Saber más

La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar y diseñar edificios, estructuras y espacios. El/la arquitecto/a configura una amplia gama de proyectos como soluciones habitacionales, diseño de espacios públicos y urbanismo, así como labores de recuperación, intervención y puesta en valor del patrimonio.

Tradicionalmente, se ha dicho que esta disciplina descansa por igual sobre tres principios –la belleza, la firmeza y la utilidad–, ninguno de los cuales puede superar en importancia al otro, para crear espacios con sentido donde los seres humanos puedan desarrollar sus actividades. Es en este “tener sentido” en que la arquitectura se distingue como arte de la mera construcción, y es precisamente por ello que es capaz de condicionar el comportamiento, tanto físico como emocional, de las personas en el espacio.

Para tu acervo cultural

El acercamiento al conocimiento arquitectónico potencia tu capacidad de observación del entorno y el pensamiento espacial. El reconocimiento de problemas cotidianos y la búsqueda colectiva de propuestas innovadoras que tiendan a resolverlos, promoviendo el desarrollo de una ciudadanía activa, propositiva y respetuosa, contribuye a valorar y cuidar los espacios públicos, el entorno y el patrimonio.

Según H. Gernsheim (1962), la fotografía es la única lengua comprendida en el mundo entero y al acercar todas las naciones y culturas enlaza a la familia humana. Independiente de la influencia política (allí donde los pueblos son libres) refleja con veracidad la vida y los acontecimientos; nos permite compartir las esperanzas y angustias de otros e ilustra las condiciones políticas y sociales. Nos transformamos en testigos presenciales de la humanidad e inhumanidad del género humano.⁸

Esta es la manifestación de las artes visuales donde la imagen se compone por un mensaje codificado a través de los elementos técnicos del lenguaje fotográfico como: el encuadre, la iluminación y el ángulo de toma, basándose en el principio de la cámara oscura, utilizando hasta hace pocos años una película sensible; mientras que en la actualidad se emplean, generalmente, sensores CCD y CMOS, así como memorias digitales que representan las vivencias e ideas de los hombres de cada época con un sentido ético-estético.

Acogida como impactante adelanto científico-técnico tras su descubrimiento en Francia en 1839, la fotografía representó en sus inicios la consecución de uno de los más grandes anhelos del género humano: la reproducción de la realidad circundante con la mayor fidelidad posible, y al hombre como parte de esta. Las intrínsecas características de la fotografía, que van desde la facilidad de su reproducción y difusión hasta su enorme vehemencia comunicativa, le han granjeado un espacio irreductible dentro de los más disímiles campos de la vida, no solo como memoria histórico-visual de la humanidad y sus más grandes sucesos, sino también como medio de expresión de la espiritualidad que ha devenido arte.

⁸ H. Gernsheim: *Creative Photography: Ciesthetic trends*, p. 266.

Saber más

Fotografía es la técnica y procedimiento de captura de imágenes para luego ser fijadas y reproducidas en soportes determinados. Sus principios técnicos y artísticos están basados en la acción de la luz, por lo que el conocimiento de los procedimientos de su captura por medio de la cámara fotográfica son los fundamentos de este lenguaje artístico. Cada fotografía es un fragmento de la realidad seleccionado por la manera de ver el mundo el fotógrafo.

Desde su temprana llegada a las costas cubanas por el año 1840, la fotografía se enlazó con la historia del país. Los primeros fotógrafos en Cuba fueron extranjeros, quienes introdujeron el invento en la isla. Después de Téllez-Girón y Halsey vinieron R. W. Hoit de los Estados Unidos de América, Antonio Rezzonico, un canadiense de origen italiano, los franceses Marc Vallate, Juan Francisco Delmés, José André y Eugenio Lacroix. De los Estados Unidos de América también llegaron varios, como Charles D. Fredricks, quien se estableció primeramente en 1857 con Penabert, en Obispo número 98. Sin embargo, Esteban de Arteaga fue el primer fotógrafo cubano, anunciándose como profesor de daguerrotipo e importador de aparatos y reactivos químicos, quien realizaba retratos y paisajes.

La primera institución de este tipo en la isla fue el del daguerrotipista norteamericano George W. Halsey que comenzó a trabajar en enero de 1841 en la azotea del Real Colegio de Conocimientos Útiles de La Habana Vieja. Este se considera el primer estudio fotográfico público de Cuba y América Latina, por ese motivo se celebra todos los años el Día del Fotógrafo Iberoamericano.

En Cuba la fotografía adquiere una gran significación a partir del legado fotográfico que atesora. Verdugo considera que: "La fotografía cubana surgió producto de una necesidad informativa-comunicativa y documental-testimonial. Se considera una de las más ricas de América Latina (junto a la mexicana, la brasileña y la argentina) por la gran variedad de estilos expresivos y la alta calidad técnico-artístico-informativa".⁹

Esta manifestación desde su surgimiento ha transitado por temas tan diversos como el retrato, el paisaje, la arquitectura, hasta la fotografía publicitaria y sobre todo, por la fotografía social; pasando también por el desnudo, las manipulaciones esteticistas y la fotografía científica.

⁹R. Fondo Verdugo: "Cuba: su historia fotográfica", en: cubafoto@cubarte.cult.cu.

A partir del triunfo de la Revolución cubana el 1.º de enero de 1959, la fotografía sufrió un cambio rotundo. Su función en los primeros años fue elaborar novedosos esquemas que sirvieran para documentar desde el punto de vista gráfico las concentraciones del pueblo cubano y las grandes transformaciones sociales que se llevaron a cabo en el país en los primeros años. Posteriormente, estuvo formando parte de la vida del ciudadano cubano, representándolo en todos sus aspectos y facetas. La imagen de Cuba se glorificó desde la fotografía, que participó en eventos nacionales e internacionales.

El género fotográfico más usado en Cuba es el reportaje. Carlos Bastón en su artículo "Fotoperiodismo cubano: entre los más destacados de Latinoamérica en el siglo xx", reconoce tres períodos de la fotografía cubana de la Revolución de corte reporteril. El primero, denominado: la fotografía épica o movimiento renovador, que transcurrió entre los años 1959 y 1970 fue una etapa de grandes sucesos y transformaciones sociales como la epopeya de Girón, la cual originó una producción fotográfica única, que le daría a Cuba la posibilidad de ubicarse en uno de los más destacados sitios de toda Latinoamérica en el siglo xx.

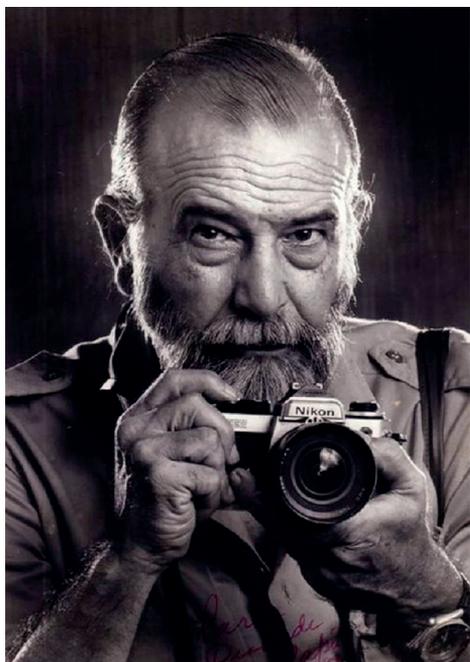
Entre los primeros fotorreporteros que captaron estos importantes sucesos se suelen señalar: Osvaldo Salas Freire, Alberto Díaz (Korda), Jorge Oller Oller, José Agraz Solans, Raúl Corrales, Tito Álvarez, Constantino Arias Miranda, Perfecto Romero Ramírez, Mario Collado y Ernesto Fernández Noguera, entre otros (fig. 22).

a

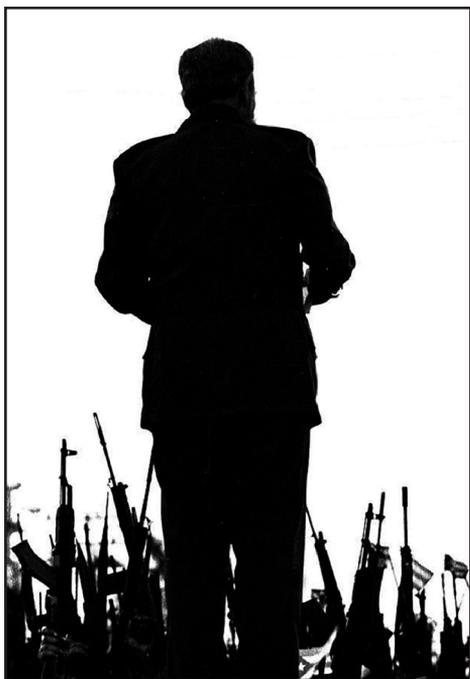
b

c

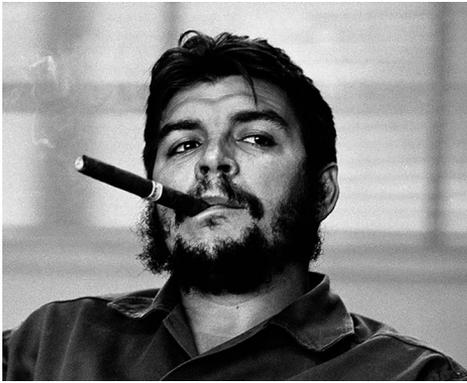
d

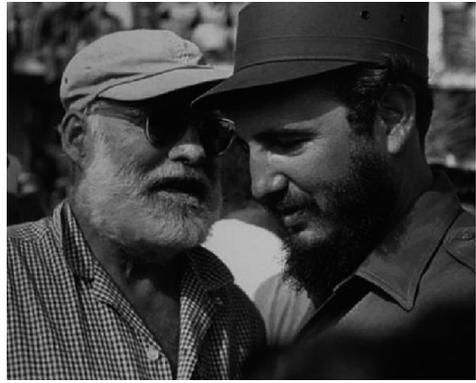
e

f

g

h

Fig. 22 Fotografía de: a) Guerrillero Heroico, de Korda; b) La marcha, de Raúl Corrales; c) Alberto Korda; d) Tanque en Girón, de Tirso Martínez; e) El gigante, de Liborio Noval; f) Primer día, de Salas; g) Ché fumando, de Antonio Burri y h) Fidel y Hemingway, de Osvaldo Salas

El segundo período denominado de transición se desarrolló entre 1970 y 1980. Esta generación abrió el camino a la creación del movimiento artístico más importante de finales del siglo xx. Al grupo inicial se fueron sumando fotógrafos de la talla de: Roberto Salas Merino, Rolando Pujol, Rigoberto Romero, Félix Arencibia, Venancio Díaz, Mario Ferrer, Jorge Valiente, Fernando Guillermo López Junqué (Chinolope) y Adalberto Roque, entre otros fotógrafos.

Saber más

La fotografía **Guerrillero heroico** fue tomada por Alberto Díaz (Korda) durante los funerales de las 136 víctimas del sabotaje terrorista al barco **La Coubre** el 5 de marzo de 1960. Esta imagen es considerada por los críticos como uno de los diez retratos fotográficos de todas las épocas y la más reproducida en la historia de la fotografía mundial y está incluida en una compilación francesa de las 100 mejores instantáneas del siglo xx.

El tercer período es conocido como movimiento transformador contemporáneo. Es a partir de los comienzos de 1980 que se rompieron todos los esquemas establecidos y se mantuvo vigente durante todos esos años hasta principios del siglo xxi. Se rompieron tabúes y hubo una apertura en

cuanto a criterios, conceptos y temas que hasta entonces nunca se pensó que pudieran retomarse. Este período continúa hasta la actualidad y agrupa a la nueva generación de fotógrafos entre los cuales se encuentran: Ahmed Velásquez Saguéz, Agustín Borrego, Ernesto Mastrascusa, Eduardo Mojica, Ricardo López Hevia, René Massola, Franklin Reyes y otros jóvenes.

A finales de 1970 irrumpió en la fotografía cubana la obra de Alfredo Sarabia, dando un vuelco temático y conceptual a lo que conocemos hoy como fotografía documental contemporánea con seguidores como: Raúl Cañibano, Cristóbal Herrera, Gonzo González y Giorgio López Viera, entre otros. Sin embargo, el fuerte binomio formado por Cañibano y Gonzo persiste en imágenes sin rodeos y subterfugios del país donde residen con sus aciertos y desaciertos, sus triunfos y errores, pero ante todo su cubanía.

A su vez, Humberto Mayol, Rolando Pujol y Pedro Abascal consiguieron perseguir al ser humano, impulsados quizá por el oficio periodístico. Seleccionaron y tejieron con fino humor el instante preciso de una acción fotográfica espontánea y diáfana sin llegar a lo grotesco, ajustándose a un humor sutil, elegante y al mismo tiempo, muy cubano. A principios del siglo **xxi**, Humberto toma como bandera una creatividad diferente a partir de la imagen computarizada, manipulando sus obras anteriores o creando nuevas imágenes mediante la moderna tecnología; y Abascal se perfila con una tendencia más rebuscada hacia un manejo artificial de la imagen directa.

De los ochenta fueron los interiores y situaciones domésticas de René Peña, que a finales del siglo tuvo un vuelco total en su producción, donde mezcla la estética. Punto aparte merecen las obras, a finales de los noventa, de Marta María Pérez, Juan Carlos Alom, Cirenaica Moreira y Eduardo Hernández que concibe sus series a partir de un examen conceptual, formal y estructuralmente diferente a todos los parámetros establecidos, pasando del expresionismo brutal al marcado erotismo con fuertes elementos místicos afrocubanos en los dos primeros; en general tienen tendencias de experimentos plásticos y cierta escenificación teatral, aunque diferenciadas entre sí. Marta María fue pionera del nuevo desnudo en Cuba a finales de los ochenta cuando el tema estaba espoliado en la plástica cubana.

Las imágenes de Eduardo Hernández denotan la más alta expresión escenográfica en cuanto a fotografía. Centra su atención únicamente en la desnudez del hombre y rememora en algunos casos imágenes helenísticas o romanas, pero todas plagadas de sensualidad homoerótica creando imágenes únicas e irrepetibles.

De los más jóvenes exponentes del Fondo Cubano de la Imagen Fotográfica y puntales en la generación que se avecina son las imágenes de: Leisis Elisa Cordoví, Nadalito y Leysis Quesada. La primera, se centra en autorretratos en blanco y negro, buscando las nuevas tendencias que circundan el universo visual. Se proyecta hacia lenguajes ricos en símbolos y significados que la ubican al nivel de lo más nuevo de la producción cubana igual que Nadalito. Es en este período donde se produce una transformación radical a diferencia de la generación anterior hacia variadas filosofías en busca de un nuevo héroe con una nueva poética que da un vuelco total a lo ya reconocido hasta entonces. Para Leysis Quesada la luz es como un símbolo de esperanza, un pedazo de esperanza que ilumina las personas y lugares que documenta.

Por otra parte, Rufino del Valle considera que en lo que va del siglo XXI, se puede asegurar que de las dos expresiones con que se manifiesta la fotografía cubana (la asumida directamente y la influenciada con formación pictórica), la directa sigue siendo la predominante por haber incorporado visiones más reflexivas.

Para tu acervo cultural

Profundizar e interactuar en tu tiempo libre con esta manifestación artística, aprovechando las potencialidades de la fotografía digital como un medio masivo, constituye una herramienta cercana y atractiva para ti, tus compañeros y familia, por ser una técnica de registro ligada a la vida cotidiana. El trabajo fotográfico permite la observación de otras realidades y de uno mismo, el entendimiento del entorno en que vivimos y de nuestra identidad y, en ese sentido, la diversidad de culturas y modos de vida. Asimismo, sirve para tomar conciencia de que tenemos un punto de vista personal y que existen otras visiones que son igualmente respetables.

En un mundo contemporáneo cargado de imágenes, es posible aprender a analizarlas y comprender su carga estética, temática, histórica, simbólica, psicológica y política. El registro fotográfico constituye un modo de crear y archivar recuerdos, por lo que está muy ligado a la memoria personal, familiar y comunitaria. Asimismo, la fotografía representa un soporte de la memoria visual de localidades, países y sociedades, lo que permite entender la historia de la humanidad.

De todo lo anterior se infiere que el arte contemporáneo en sentido literal es el que se ha producido en nuestra época (arte actual). En Cuba

se identifica como parte de su identidad cultural e introduce nuevos discursos artísticos. Por eso dentro de las artes visuales se consideran también expresiones del llamado arte de acción, tales como: *happening*, *performance* e *instalación* y del arte conceptual: *body art*, *land art* y *minimal art*, entre otros (fig. 23).

a

b

Fig. 23 Arte contemporáneo: a) *El último barco*, *land art* y b) *La mesa*, instalación, Fabelo

Este arte toma auge a partir de los años de 1980 con un lenguaje que pretende fundir el arte y la vida. El artista no procura reflejar la realidad, sino el mundo interior del ser humano y sus sentimientos para hacer partícipe al espectador de la obra.

Llamamos arte de acción a un grupo variado de técnicas o estilos artísticos que hacen énfasis en el acto creador del artista, en la acción. El término fue creado por Allan Kaprow, que señaló la interrelación entre el artista y el espectador en el momento de la creación artística. Este arte nace en los años 1920 influenciado por el dadaísmo y el surrealismo.

Es un arte relacionado con la tridimensionalidad de la obra, donde el espectador debe moverse e interactuar. Se tiene en cuenta el ambiente, el espacio y la luz, así como la participación de otros órganos de los sentidos, además de la vista. El arte de acción es imprevisible porque no tiene comienzo ni final, sino que está estructurado en dependencia de la participación libre e improvisada del espectador. Es un arte espontáneo, irrepetible e íntegramente efímero.

Una de las formas de expresión es el ***happening***, vocablo que proviene de la palabra inglesa que significa acontecimiento, ocurrencia, suceso.

El ***happening*** es una forma de creación artística donde el autor colabora con el público para la confección de la obra, que no tiene por qué ser una pieza material, sino que se valora el acto creador, el mensaje, la interrelación entre el artista y el espectador. Se caracteriza por la participación espontánea o provocada del público.

Saber más

La exposición ***Volumen I*** representó en 1981 un momento de renovación estética del arte cubano, significó un punto de partida de toda la renovación ideoestética, que caracterizó la década, tanto en el sentido formal como en el despliegue de una conciencia autocrítica, activando el rol social del arte. En su mayoría integrada por estudiantes del ISA, institución académica de vital importancia en este proceso, buscaban incorporar las nuevas posibilidades abiertas a la plástica desde fines de los 60, en especial toda la orientación conceptual y las nuevas morfologías, inexploradas en Cuba.

Volumen I marcó el comienzo oficial del ***performance*** en Cuba, siendo la primera vez que se exhibió en una galería el testimonio de la realización de una acción plástica. Surge en la década de 1950 y es considerada una manifestación artística multidisciplinaria porque intervienen elementos como la música, el monólogo y el diálogo, por lo que se aprecian componentes teatrales. No es improvisado, el autor crea un guion con los elementos fundamentales concebidos por él, que propicie la participación espontánea del medio y los espectadores. La sorpresa y el descubrimiento desempeñan una función fundamental. Su escenario puede ser tanto en espacios libres como cerrados, aunque generalmente el evento se desarrolla al aire libre. No existe un tiempo y espacio para su ejecución porque una acción puede desarrollarse en varios espacios y momentos, de manera que exista una ruptura con el teatro tradicional. Según Jean-Jacques Leal: el ***happening*** es un arte plástico, pero su naturaleza no es exclusivamente "pictórica"; es también cinematográfica, poética, teatral, alucinatoria, social-dramática, musical, política, erótica y psicoquímica.

De igual forma, el ***performance*** es una acción similar en cierta forma al ***happening***, se valora más el carácter teatral y gestual de la acción, así como

la intervención del cuerpo humano, por lo que está ligado con el *body art* y el uso de nuevas tecnologías como el vídeo específicamente.

El *performance* es una muestra escénica, muchas veces con un importante factor de improvisación en que la provocación o el asombro, así como el sentido de la estética, juegan un rol principal.

El término *performance* comenzó a utilizarse a finales de los sesenta y se ha difundido en las artes plásticas a partir de la expresión inglesa *performance art* con el significado de arte en vivo.

Un acercamiento a sus orígenes lo ubica a principios del siglo xx con las acciones en vivo de artistas de movimientos vanguardistas. Sus creadores ligados al futurismo, el dadaísmo y el surrealismo fueron los primeros en practicarlo, porque insistían en la participación física del artista y su interrelación con el público.

Su ejecución está basada fundamentalmente en el protagonismo que debe asumir el cuerpo del artista, la interacción entre este y el público, la relación directa entre el lugar-espacio y el tiempo en el que tiene lugar la acción artística. Esta acción puede tener carácter individual o grupal, pero siempre es efímera e irreplicable porque ocurre en un espacio y tiempo concretos. Las temáticas son variadas y se caracterizan por críticas sociales, actitud de rebeldía ante desigualdades, entre otras.

Si se analizan las características del *performance* en relación con otras manifestaciones del arte (la pintura y la escultura) no es el objeto, sino el sujeto el elemento constitutivo de la obra artística (fig. 24).

a

b

Fig. 24 Performance: a) Retrospectiva para un impulso y b) de la Familia Vitier

El *performance* en Cuba tiene sus orígenes en las décadas de 1960 y 1970 a través de las ideas traídas de Europa. A partir de este momento los artistas nacidos en el sistema revolucionario se sintieron atraídos por el arte conceptual. El arte cubano de los años de 1980 tiene características peculiares que le imprimen un sello de cubanía. Es un arte relacionado directamente con la historia, el uso de espacios alternativos, la utilización de materiales reciclados, la actuación del evento sin previo ensayo, el empleo de recursos mínimos, la aplicación de elementos comunicativos de fácil comprensión por el espectador, el deseo claro de ampliar el concepto de arte y un explícito sentido del humor.

Entre los máximos exponentes de los años de 1980 se encuentra Manuel Mendive, quien presenta su propuesta titulada *Las cabezas*. Una muestra que sirvió como “un llamado al mejoramiento humano, al amor a la naturaleza y entre los hombres”. Contó con la participación de alrededor de 200 personas, entre las que se encontraban actores de teatro, bailarines, artistas circenses y estudiantes, que dejaron estampar su cuerpo.

La instalación es un tipo de arte contemporáneo en el cual el artista utiliza como parte de la composición el propio medio, por ejemplo: paredes, piso y diversos objetos. En muchas ocasiones los materiales escogidos llenan más o menos el espacio y el espectador es invitado a moverse alrededor de la obra o interactuar con la pieza. En esos casos, el espectador deviene parte de esa obra en ese preciso momento y tiempo. A veces las instalaciones son frágiles por lo que solo pueden ser vistas desde la puerta o un extremo del espacio.

Este arte comenzó a tomar un fuerte impulso a partir de la década de 1960. Existen varios precedentes para este tipo de arte, pero no fue hasta los años 1980 que los creadores comenzaron a especializarse en las instalaciones. Puede incluir cualquier medio, desde materiales naturales hasta los más novedosos medios de comunicación, como: video, sonido, computadoras, internet, entre otros.

En los primeros momentos de su surgimiento las instalaciones eran usualmente creaciones temporales y se desechaba la idea de que el arte era un objeto que se podía coleccionar. En la actualidad muchas instalaciones artísticas son realizadas para muestras permanentes y han sido vendidas y compradas igual que las obras de arte tradicionales.

Dentro de las artes plásticas la instalación constituye un género que se caracteriza por la utilización de diversos materiales, la libertad de

concepto y propicia la interacción del público y el producto artístico. Para alcanzar este propósito muchos artistas prefieren los espacios exteriores, mientras que otros eligen crear dentro de las galerías de arte, museos y recintos de exposición.

En el arte de la instalación los artistas pueden hacer uso de cualquier medio o material, desde materiales naturales y tradicionales hasta los más novedosos medios de comunicación, incluso existen artistas que han llegado a utilizar la energía pura como el plasma o el fuego. Otro elemento importante es que existen instalaciones en las que el artista incorpora sonidos, olores, sensaciones térmicas, etcétera, contribuyendo a propiciar lecturas más profundas y ricas en los espectadores (fig. 25).

a

b

Saber más

Muchos encuentran el origen de este género en artistas como Marcel Duchamp y el uso de objetos cotidianos resignificados en espacios de galerías y museos como obras artísticas. Sin embargo, se puede decir que el más cercano precedente está dado en los **environments** (ambientes). Uno de los creadores de los **environments** fue el artista norteamericano Allan Kaprow con obras realizadas a partir de 1957. En una entrevista sin fechar publicada en 1965 Kaprow decía acerca de su primer **environment**: “Yo simplemente rellené toda la galería. Cuando abres la puerta te encuentras en medio de un ambiente integral. Los materiales eran diversos: sábanas de plástico, envoltorios de celofán, trozos de cinta adhesiva, pedazos de esmalte rajados y manchados y piezas de ropa coloreadas”. También había luces colocadas en medio de todo esto y “cinco máquinas de escribir desplegadas alrededor del espacio, tocando sonidos electrónicos que yo había compuesto”. Desde ese momento la creación de instalaciones devino una importante corriente del arte moderno principalmente a partir de la década de 1990.

artística. La filosofía de estos artistas se basa en que el arte no se encuentra en la obra, sino en el proceso generativo o formativo que conduce esta, así como necesita la participación activa del espectador, no solo en su proceso perceptivo, sino en su acción e intercambio. Este arte se popularizó a través de un grupo de artistas estadounidenses.

Dentro del arte conceptual se incluyen diversas líneas como el *body art*, el *land art* y el *minimal art*, entre otras. En Cuba se desarrolla a partir de los años ochenta del siglo xx.

Con el término *body art* se denominan los procesos artísticos en los que el artista utiliza su propio cuerpo como soporte material de la obra.

La pintura corporal es una nueva forma de esta manifestación artística que se aparta del lienzo como soporte tradicional y utiliza el cuerpo humano, el cual le ofrece movimiento y vida a la obra. Se aprovecha la expresividad del cuerpo para fundirla con otras manifestaciones como: las escénicas, danzarias y musicales.

El *body art* surge a finales de los años de 1960 y se desarrolla en la década siguiente (fig. 25). La obra de estos artistas trata temas como: la violencia, la autoagresión, la sexualidad, el exhibicionismo o la resistencia corporal a fenómenos físicos. De esta manera el cuerpo puede estar transformado por un disfraz, ser utilizado como instrumento o unidad de medida, agredido o puesto a prueba hasta los límites del sufrimiento, etcétera.

d

e

Fig. 25 Obras de Kcho: a) Museo de Bellas Artes; b) Bienal, Instalación; c) Los peligros del olvido; d) y e) *Body art* de Manuel Mendive

Saber más

En el **body art** los modelos deben estar depilados completamente para aplicar una pintura que no provoque alergias graves a la piel. Se pueden utilizar complementos como pelucas, pero debe predominar la pintura corporal. Es un arte generalmente nuevo y muy costoso.

Como precursores del **body art** encontramos el dadaísmo y el **happening**; además está muy relacionado con la práctica del **performance** (acciones), el teatro y la danza. Entre las características de este género se encuentran: el carácter efímero, pues la realización del espectáculo puede ser observada durante la representación. Una vez concluida esta representación solo puede ser apreciada mediante fotografías o videos. Otro aspecto interesante es que usa el cuerpo como material y forma expresiva. Este arte tiende a fusionar las más variadas formas artísticas como: el **performance**, las artes escénicas, la música, la danza, las artes plásticas, entre otras, así como potencia la intervención-acción con el público, mediante el proceso de demostración y creación artística.

¿Sabías que...?

Un tatuaje es una modificación del color de la piel en el que se crea un dibujo, una figura o un texto y se plasma con agujas estériles que inyectan tinta o algún otro pigmento bajo la epidermis de una persona. Es una técnica de ornamentación del cuerpo humano que puede ser permanente.

Esta tendencia dentro del conceptualismo se ha convertido en una preferencia del arte cubano de los últimos años, aunque no desprovisto de preocupaciones sociales, como recurso que alcanza una síntesis en la composición de los códigos, significados de las expresiones artísticas.

En general, en su desarrollo se evidencian dos líneas principales: la línea estadounidense que es más analítica, retoma la acción, el componente vital, instantáneo, valorando la percepción y la relación con el espectador documentada con videos; y la europea, que es más dramática, tiende a tratar el cuerpo como objeto y aborda temas como: el travestismo, el tatuaje o la sublimación del dolor, utilizando las fotografías, notas o dibujos.

En el caso del **land art**, es una expresión inglesa traducida también como "arte de la tierra", arte de la construcción del paisaje. Es una tendencia que

utiliza la naturaleza como soporte artístico: madera, tierra, piedras, arena, viento, rocas, fuego, agua, entre otros.

El principio más importante de esta tendencia es intervenir en el espacio de la naturaleza con sentido artístico. Esta manifestación surgió a finales de los sesenta y contrapone la naturaleza frente al arte urbano del *pop art* que se encontraba de moda en ese momento. En su origen hay un fuerte componente ecológico en una etapa de intensa industrialización y de destrucción de los recursos vitales del planeta. Se vincula sobre todo con la cultura anglosajona y se desarrolló en Estados Unidos de América y el Reino Unido.

Los resultados creativos se encuentran en zonas exteriores, por tanto, están sometidas a la erosión natural o han desaparecido, solo pueden ser observadas gracias a las instantáneas que han quedado como evidencia.

Es una nueva forma de hacer arte distinta a la tradicional que pretende producir emociones plásticas en el espectador mediante la alteración del paisaje para lograr ciertos efectos y sensaciones durante el proceso de observación, análisis y reflexión. Es una forma de reflejar la relación entre el hombre, la tierra y el medio ambiente, lo que se refleja en la capacidad de estructurar un nuevo paisaje, mediante su sensibilidad y capacidad creadora.

El *land art* tiene como propósito fundamental alterar el sentido estético y artístico del paisaje. La obra de arte siempre posee una apariencia final que es juzgada como híbrido entre la escultura-arquitectura en el paisaje. En las realizaciones el paisaje es referido como un nuevo espacio contemporáneo con una dimensión artística. Las obras constituyen cuestionamientos al comportamiento artístico, alejando sus producciones a la comercialización y exhibición tradicional.

El término minimalista en su ámbito más general, es referido a cualquier cosa que se haya desnudado a lo esencial, despojada de elementos sobrantes. Es la tendencia a reducir a lo esencial, o sea, simplificar todo a lo mínimo.

Los minimalistas pretenden que sus obras no demuestren evidencias de trabajo, no valoran la habilidad manual ni dignifican el esfuerzo en la actividad creadora del hombre. Defienden la idea que la labor física es lo menos importante del arte y prefieren absorber ideas más que técnicas.

Desde el punto de vista artístico, el minimalismo puede considerarse como la corriente contemporánea que utiliza elementos mínimos básicos, como: prepondera el color blanco, utiliza formas geométricas simples y tejidos naturales, prefiere la austeridad con ausencia de ornamentos, la sencillez y pureza de las formas esenciales. En sentido general para el artista el todo es más importante que las partes.

Saber más

El vocablo *minimal* fue utilizado por primera vez por el filósofo británico Richard Wollheim, en el año 1965, para hacer alusión a las pinturas de Ad Reinhardt y a otros objetos de muy alto contenido intelectual, pero de bajo contenido de manufactura.

La pintura minimalista tiene su aplicación en el abstraccionismo que se origina en los Estados Unidos de América en la década del sesenta del siglo pasado, influenciada por Ad Reinhardt y sus pinturas negras, realizadas al final de su vida. El primer pintor a quien se relaciona con esta es a Frank Stella.

En esta breve panorámica sobre el arte cubano contemporáneo, en particular las artes visuales, se ha podido apreciar que tiene como propósito promover las nuevas formas de comunicación artística, mediante la relación que se establece entre la obra de arte y el espectador, donde este interviene en diferentes contextos para crear ambientes artísticos reales o virtuales.

Es un arte que se interesa más por la idea que prefigura a la obra de arte y menos por el objeto artístico propiamente dicho. De forma que toma fuerza un lenguaje que pretende fusionar el arte y la vida. Se infiere que es un arte de vanguardia: el *arte de acción* y el *arte conceptual*, surgen como una vía de transformación social. Inicialmente los artistas pretendieron llevarlo a la calle y acercar el arte al público. Finalmente, estas propuestas de arte conceptual regresan a los espacios habituales de las galerías y salas de exposiciones.

1.5 La más efímera de las artes. La música

La música, según la definición tradicional del término, es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía

Desafío

1. El Poeta Nacional Nicolás Guillén abordó con mucha profundidad en su poesía este proceso de transculturación que tuvo lugar en Cuba. Te invitamos a que escuches, leas e interpretes su poema *Balada para mis dos abuelos*. Reflexiona y responde las siguientes interrogantes:
  - a) ¿A qué se refiere el autor en el poema?
  - b) ¿Qué relación establece el autor mediante las figuras de los abuelos?
  - c) ¿Cuáles fueron los principales aportes de las raíces culturales al proceso de concreción de la música cubana

Su formalización y desarrollo identitario tendría lugar más tarde durante el siglo XIX, pero su auge llega entre las décadas de 1920 y 1930 con su difusión internacional. En Cuba la música se caracteriza por tener un gran desarrollo de la tipología folclórica o música popular cubana.

Actualmente los géneros bailables son los que han contribuido mayormente a la sociabilidad entre grupos donde lo tradicional y la innovación interactúan en un proceso creativo en el que se adoptan tanto los elementos rítmico-melódicos del amplio repertorio de músicaailable autóctona como las nuevas estructuras musicales que ofrecen géneros e influencias del universo sonoro universal.

La música y el baile alcanzan una dimensión fundamental en la cultura musical del Caribe. En ese entorno de identidad compartida entre los diversos pueblos que ocupan el área, que han sido escenario de la interrelación entre variadas fuerzas externas, la música cubana se halla entre las manifestaciones de mayor relieve tanto en el espacio nacional como internacional. Sin restar importancia a la obra de narradores, poetas, dramaturgos, cineastas o artistas plásticos, la música (música popular), es la representación más relevante de la identidad del país mediante géneros, formatos instrumentales y estilos de composición diversa.

Una de las expresiones más legítimas e importantes de la música cubana por su permanente vigencia, proyección internacional y capacidad infinita para renovarse y expandirse es el complejo del son, el cual se ha incluido desde el punto de vista histórico en el período neocolonial, por su importante desarrollo estructural y tímbrico alcanzado en este contexto.

¿Género o complejo del son?

Los investigadores del Centro de Investigaciones de la Música Cubana (CIDMUC) han estudiado las formas de comportamiento de nuestra música, teniendo en cuenta los rasgos similares y diferencias de los géneros musicales cubanos, considerando, además, el estilo, los instrumentos y las agrupaciones musicales. Conformándose los complejos del punto, la rumba, el danzón, el son y la canción.¹⁰

Diversos estudios musicológicos y etnológicos han evidenciado que el son comienza a gestarse como la conjugación de elementos danzarios, procedentes de diversas fuentes étnicas y sociales desde el siglo XIX, y no toma cuerpo ni nombre propio, hasta los últimos años del mismo siglo y la primera década del siglo XX. Investigadores como: Argeliers León, María Teresa Linares y Danilo Orozco han demostrado con sus investigaciones la validez de este complejo genérico como máxima expresión de identidad cultural y musical del pueblo cubano.

Actualmente no se ha podido fijar una fecha exacta para la aparición genérica del son; sin embargo, se puede afirmar que constituyó en su gestación uno de los primeros rasgos de música puramente cubana un poco después del surgimiento del género del danzón, como resultado de una interacción y fusión de los elementos antecedentes del folclore cubano, las raíces españolas y africanas, durante un complejo proceso de transculturación, aunque la musicóloga Victoria Eli ha confirmado por estudios que su surgimiento data del siglo XIX. Su localización geográfica todavía es imprecisa; se ha enmarcado aproximadamente en la zona oriental del país, donde eran conocidos el nengón, el kiribá y el changüí, como variantes soneras; este último procedente de la provincia de Guantánamo, en la zona occidental e Isla de la Juventud, en esta misma etapa se le llamaban rumbitas, danzitas o cotuntos a un géneroailable similar al son montuno denominado el sucu-sucu. Todos estos géneros tienen como rasgos comunes la alternancia de solo y coro y la improvisación de quartetas por el solista, que eran improvisaciones instrumentales realizadas por los cordófonos y los membranófonos.

Sin embargo, entre sus rasgos diferenciadores podemos encontrar que en el changüí las improvisaciones que realiza el bongó presentan un alto grado de complejidad rítmico-interpretativa, así como al acompañar el resto

¹⁰ D. Orozco: *Revista de música latinoamericana*, t. 13, p. 175.

del conjunto. En el caso del sucu-sucu es más pausado y la interpretación rítmica mucho más sencilla. Y por último, en el caso del son montuno se presenta un aire más vivo y rápido, utilizando sínkopas en sus melodías.

Según el investigador y musicólogo cubano Danilo Orozco González: “[...] el son cubano y las diferentes manifestaciones y subgéneros que se le asocian orgánicamente en un complejo (como el son, el changüí, el sucu-sucu, la guaracha y la salsa) se conforman a través de diferentes procesos regionales y zonales, aproximadamente paralelos, con una relativamente temprana interacción entre el campo y la ciudad. El proceso o conjunto de procesos incluyó traslados e intercambios grupales (sobre todo de oriente a centro y occidente de la isla), así como contactos y relaciones igualmente tempranas con manifestaciones genéricas caribeñas. En el proceso va adquiriendo un arraigo y proyección nacionales, de manera independiente [...]. En todo caso, ese célebre contacto con la capital (en un período que habría que establecerlo entre 1900 y 1920), juega el papel de consolidarlo y proyectarlo internacionalmente con mayor fuerza para entonces proseguir su desarrollo y relación inter-géneros, así como su proyección musical y social a diferentes niveles. En ello se conjuga tanto la fuerza expresiva del baile popular como los tipos de canto, los diferentes estilos y recursos expresivos, y mucho más, su trascendencia como modo de hacer que refleja un proceso cultural.”¹¹

Se puede decir que el son por su estructura musical deriva del estribillo. Este fue el elemento establecido en los cantos de los esclavos africanos traídos a Cuba en sucesivas y variadas inmigraciones, transcurridas en cuatro siglos, así como las improvisaciones sobre motivos circunstanciales del momento. Esta característica constituyó otro elemento de peso en el son.

La estructura formal del son es vocal-instrumental con alternancia entre el estribillo, que suele ser breve y reiterativo y la copla, que es esencialmente octosílabo con una función descriptiva e improvisatoria. El acompañamiento instrumental está dado por el tres, la guitarra, el contrabajo, el bongó, las maracas, el güiro, el cencerro y las claves. Uno de los mayores exponentes del género lo fue Miguel Matamoros, que utilizó el formato de tríos. Entre sus obras más representativas están el *Son de la loma*, *La mujer de Antonio*, *El paralítico*, las cuales son piezas antológicas de la música cubana, que hoy forman parte indisoluble del patrimonio musical que nos identifica a nivel

¹¹ *Ibidem*, pp. 176-177.

internacional. Coexistieron diversos formatos como los tríos, sextetos y septetos en los que incursionaron otras figuras como Ignacio Piñeiro (1888-1969) y Arsenio Rodríguez (1911-1979) (fig. 26).

a

b

c

d

Fig. 26 Fotografías de: a) Trío Matamoros; b) Septeto Nacional Ignacio Piñeiro; c) Conjunto de Arsenio Rodríguez y d) Compay Segundo

Los procesos y modelos soneros fundamentales: Matamoros-Piñeiro-Arsenio, han heredado las maneras y regularidades musicales que muchos músicos populares y participantes tienden a dominar el son (como algo único) por las derivaciones desde la etapa denominada período clásico del son (1920-1935), aproximadamente.

Entre los aportes de mayor trascendencia que ofrece este género se encuentran fundamentalmente en el aspecto rítmico los instrumentos de percusión africana, y no solo, también radicó en la libertad e independencia rítmica que caracterizaba cada elemento percutido dentro de un

resultado polirrítmico general, todo lo cual completó la gran síntesis que se planteaba en el género del son.

Los textos comprenden una amplia temática popular, tornándose sentenciosos, satíricos o descriptivos, aplicados a las más diversas circunstancias personales. Caracteres estos que estaban también en la expresión verbal del africano, una buena porción de las imágenes poéticas las tomaría el pueblo del basto cancionero popular hispano.

Es indiscutible que en el son se da un sincretismo musical profundo entre los instrumentos percusivos africanos y los instrumentos de cuerdas pulsadas españolas, y en el aspecto vocal, entre la décima española y la alternancia del coro y el solista de origen africano.

Durante la década de 1930, como resultado de migraciones internas del proceso de traslación de la población trabajadora en busca de empleo tras la zafra azucarera y otras tareas agrícolas, el son llega a los núcleos citadinos, adecuando las extensas improvisaciones a las exigencias de los salones de baile; incorporando timbres instrumentales más atractivos y con mayores condiciones acústicas. De ahí que del formato del trío y el sexteto, pasa a un septeto con la incorporación de la trompeta; esta última como producto de la influencia de las bandas militares y orquestas típicas, alcanzando gran trascendencia en la agrupación sonera; luego aparece con la figura de Arsenio Rodríguez otro formato denominado conjunto, en el cual se añadía el piano, sumándose entre dos y cuatro trompetas, tumbadora y güiro. El Conjunto Chapotín fue el más famoso de la época, luego sucedido por el Conjunto de Roberto Faz (1914-1966).

Fig. 27 Benny Moré y su Banda Gigante

Más tarde, en 1950, surge un nuevo exponente de talla universal, de origen autodidacta: Benny Moré (1919-1963), con su banda gigante (con formato *jazz band*) hace reaparecer el son bajo nuevas concepciones armónicas y formales; utilizando un número triplicado de instrumentos de viento (aerófonos); ofreciendo un nuevo formato instrumental sonero, que tuvo una amplia difusión a nivel nacional e

internacional. Entre las obras más relevantes se encuentran *Santa Isabel de las Lajas* y *Maracaibo Oriental* que han tenido gran éxito a escala tanto nacional como internacional. El estilo de Benny fue inigualable en el canto caribeño, pues podía recorrer con su voz todo el espectro musical cubano, y por eso, lo bautizaron como el “Bárbaro del Ritmo”. Hoy es considerado por todos los músicos cubanos como el principal referente de la música popular cubana (fig. 27).

 Saber más

Con la evolución del son hacia un conjunto instrumental más amplio este género adopta a la guaracha y al bolero . En relación con este último, el Festival Internacional Boleros de Oro es la más relevante y festiva velada, con intérpretes, compositores, musicólogos y amantes del bolero, y se celebra en La Habana cada dos años. Este es convocado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación de Músicos de la Uneac, con la colaboración del Instituto Cubano de la Música, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas y el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Su principal intención es mantener vivo un género muy popular y del que Cuba ha dado exponentes de lujo como Benny Moré, Vicentico Valdés, Omara Portuondo, Elena Burke y el popular dúo de Tejedor y Luis, por solo mencionar algunos (fig. 28).

a

b

Fig. 28 a) Omara Portuondo y b) Elena Burke

En la actualidad la interpretación de este género se ha dado por diferentes agrupaciones que evolucionaron debido a la búsqueda de nuevas sonoridades. Este es el caso de los Van Van, de Juan Formell que ya a fines de 1960 e inicios de 1970, en medio de una explosión de nuevos ritmos en la músicaailable crea el Songo, que surge al mezclar el son con

la música electrónica norteamericana del Beat. Igualmente incorpora a la charanga los *trapdrums* (batería con timbales), el bajo eléctrico, amplificó los violines a la vez que dio un mayor énfasis al aspecto rítmico, los cantantes interpretan a tres voces e introdujo también los trombones. Todo ello influyó indudablemente en el surgimiento de nuevos géneros asociados en etapas posteriores (fig. 29).

Fig. 29 Juan Formell y los Van Van

Hoy han cobrado un auge inusitado los septetos y sextetos, además de una gama interesante de formatos de los más disímiles tipos que contrastan por las combinaciones tímbrico-rítmicas que surgen de la incorporación de medios instrumentales, que con la óptica de una nueva perspectiva aglutinadora de talento artístico y una necesidad laboral que rige la demanda cada día más creciente del mercado del turismo, lo cual en ocasiones, deviene como patrón para algunas demandas de giras internacionales, han condicionado una proyección nueva o paralela del fenómeno tradicional y contemporáneo del género.

Se ha convertido en algo usual encontrarlo formando parte de otros géneros como bolero-son, guajira-son, guaracha-son o fusionados de forma tal que en ocasiones se hace difícil reconocerlo; sin embargo, su célula rítmica y demás elementos que le son inherentes, forman parte principal en el sello autóctono que estas propuestas de actualidad nos ofrecen bajo el término de fusión.

Es importante destacar que en todo este avatar de nuevas formulaciones se destaca el trabajo realizado por músicos como: Elio Revé, Juan Formell,

Chucho Valdés, César Pupy Pedroso, José Luis Cortés, etc., donde también descuellan con legitimidad propia Adalberto Álvarez y Pachi Naranjo, entre otros, quienes demostraron cuánto puede hacerse cuando la creación con enfoques populares, pero con un basamento técnico-artístico de primer orden, se utiliza para lograr superiores objetivos artísticos (figs. 30, 31 y 32).

Fig. 30 César Pupy Pedroso

Fig. 31 Elio Revé

Fig. 32 Adalberto Álvarez

El son es sin duda el género musical cubano que más ha influenciado la salsa a través de su formato instrumental y en su estructura musical.

¿Qué es la salsa?

¿Es cubana o no?

¿Qué relación tiene la salsa con el son?

Del controvertido fenómeno denominado música salsa vale la pena apuntar ciertos detalles. En realidad, la música salsa no es tan original y nueva como algunos aseguran, ni tampoco se limita a imitar mecánicamente a la música cubana. De acuerdo con los procesos históricos reales puede decirse que esta salsa tiene como uno de sus troncos fundamentales a determinados tipos de son cubano (complejo del son), es decir, a ciertas variantes estandarizadas a partir de los años cuarenta y cincuenta en los formatos instrumentales de conjunto (charanga y *jazz*). Igualmente, utiliza elementos del guaguancó (rumba), la guajira, el bolero y la canción, entre otros elementos y géneros cubanos que han servido de base. Estos elementos fundamentales fueron mezclándose con exponentes de géneros caribeños como: el sector genérico de la cumbia, bunde, bullerengue, gaita, porro, del tamborito y saloma, del merengue, la bomba y la plena, entre otros (colombianos, panameños, haitiano-dominicanos, y puertorriqueños), también

posteriores incorporaciones de calipso con merengue e incluso del *jazz* y del *pop-rock*.¹²

En la década de 1960 las transnacionales del disco y el mercado musical internacional se aprovecharon de un fenómeno musical que tenía además una connotación geográfica. Venía desarrollándose desde décadas anteriores, en medio del auge en Estados Unidos de América de otros géneros como el mambo y el cha-cha-chá, confluyendo de diversas regiones del Caribe y hasta de la América continental un grupo de músicos, que provocaron una interinfluencia de géneros y formatos tímbricos, que fue conocido más tarde como: música latina, música tropical, etc. A esto le añadieron cual verdadera salsa, algunos otros ingredientes para tratar de volver a los países caribeños su auténtica creación, convirtiéndolos en consumidores de su propio producto.

Saber más

Algunos géneros como el chachachá han sido cultivados históricamente por diversas agrupaciones, aunque la más representativa es la Orquesta Aragón, orquesta popular cubana de charanga, fundada en Cienfuegos, en 1939 por Orestes Aragón Cantero. Esta representa y da nombre a las charangas que aparecieron en el Caribe cuando despuntaba el siglo xx. Su sonido característico es el son tradicional con su sección rítmica africana y las melodías españolas, sobre las cuales agregan tres violines, así como el mantenimiento de otros géneros como el danzón, el mambo, entre otros.

En algo más de ochenta años la Orquesta Aragón ha interpretado obras musicales que han alcanzado gran éxito como: *El Bodeguero*, *El cerquillo*, *Cachita*, *Pare Cochero*, *Guajira con tumbao*, *Tres lindas cubanas*, y muchas más. Hoy la orquesta continúa cultivando éxitos en función de hacer gozar a todo el mundo bajo la dirección del violinista Rafael Lay (fig. 33 a)).

No obstante, como fenómeno musical se pueden analizar algunas de las características y tendencias de la salsa, que mantuvo vigente una forma de interpretación de la música cubana en estado semejante al de la década de 1940. Se consiguió sobre la base de la amalgama de diferentes especies caribeñas (la plena, el merengue, la bomba, entre otros). La resultante mez-

¹² M. C. Hernández: *Historia de la danza en Cuba*, p. 23.

cla fue influenciada esencialmente por el rock y el jazz, y tuvo como base fundamental la música cubana.

Aunque ha sido reconocido por todos los partidarios u oponentes la relación de este intergénero con la música cubana y de otras regiones de América y el Caribe, resultan evidentes algunos aspectos que desde el punto de vista técnico-musical la distinguen, entre los que pudiera mencionarse: la manera de tocar y

combinar los instrumentos de percusión. Los montunos o llamados tumbaos en el piano, el tratamiento del bajo eléctrico o *babybass* (contrabajos eléctricos), los arreglos y formatos orquestales, en general. El tratamiento de las voces (inflexiones vocales, improvisaciones y estribillo), los movimientos escénicos.

Como aporte fundamental de esta corriente pudiéramos plantear que gracias a esta, nuestra música fue reinterpretada por músicos estadounidenses y caribeños, que contribuyeron a difundirla por el mundo durante tres décadas de completo aislamiento, debido a la gran industria de la música internacional. Por este motivo puede afirmarse que en la actualidad se ha asumido la salsa como parte de una herencia común cubana que permite distinguirla de la que se popularizara en Nueva York.

Por esta razón, la salsa se convirtió en un género musical que trascendió fronteras sociales y geográficas en El Caribe y Latinoamérica hasta convertirse en un fenómeno mundial gracias al talento de los músicos que la cultivaron, a sus temas con raíz de pueblo y a su dimensión danzaria.

Hoy la salsa es un fenómeno mundial, principalmente desde el punto de vista bailable, donde personas con distintas raíces étnicas, culturales y económicas disfrutaban en festivales de este baile alrededor del mundo. Tiene rasgos distintivos que se muestran claramente durante la ejecución danzaria de la pareja, que se manifiestan de distintas maneras en diversos países del área latinoamericana y caribeña. En el caso del estilo cubano, los giros de la pareja son realizados alrededor de un punto central, específicamente la figura de la mujer, la cual no suelta al compañero a pesar de la complejidad

Fig. 33 a) Orquesta Aragón

del propio giro, aunque parece limitar las interpretaciones danzarias; se crean infinitas fórmulas improvisadas de movimientos y entrelaces por parte de ambos miembros de la pareja.

La ejemplificación del estilo cubano se encuentra en el denominado casino o baile de salón que surge en La Habana a finales de la década de 1950, donde como parte de un proceso de evolución e integración de modalidades músico-bailables precedentes. Apareció el baile de pareja como forma de diversión caracterizado por estimular la creatividad a partir de la libertad de movimientos. La posición es igual a los bailes caribeños como el merengue, el chachachá y el mambo. Los cuerpos se mantienen muy juntos y los brazos al estilo tropical. Han sido muchos los factores que han incidido en el auge del casino en Cuba y en el exterior, pero entre los más importantes está la extensión que ha tomado la música salsa en el ámbito internacional. Identificado como baile de salsa cubano se ha convertido en el vehículo idóneo para disfrutar esta manera de hacer música, lo cual no es nada paradójico si tenemos en cuenta que en ambas manifestaciones coincide el son cubano como elemento de origen. De esta manera las parejas comenzaron a interactuar en diversos espacios, intercambiando los miembros, lo que dio lugar al surgimiento de las ruedas de casino. Estas se conforman por dos o más parejas que realizan evoluciones coreográficas complejas a partir de voces de mando de un guía, lo que ha contribuido significativamente a dignificar la danza popular cubana.

¿Sabías que...?

Con el auge de los conjuntos *jazz band* y orquestas charangas durante el auge del son como complejo que influenció indudablemente a la salsa, surgieron orquestas femeninas que interpretaban su música en la calle Prado (La Habana) como Anacaona. Esta agrupación que nace en 1932 cuenta ya con 90 años de cultivar la más genuina música cubana. Actualmente está compuesta por catorce mujeres que difunden la música popular y que son conocidas en Cuba como "Las Mulatísimas del Sabor". La agrupación fusiona los ritmos más tradicionales con la música cubana contemporánea y es considerada como uno de los principales exponentes de la llamada música salsa. Con su talento, música y gracia femenina, Anacaona ha alcanzado un lugar respetable dentro de la música cubana y en los gustos y preferencias del pueblo cubano.

Desafío

1. Menciona algunas de las obras musicales de Anacaona que conozcas, que hayan sido colocadas en las listas de popularidad actualmente.
2. ¿Qué opinión tienes acerca de esta agrupación musical cubana?

¿Y qué es la timba?

En el ámbito musical cubano una palabra se puso de moda por los años de 1990: timba. Los músicos populares se adscribieron a la palabra de dos modos: unos, como expresión de sus intereses y principios estéticos; otros, no tan creativos, se aferraron como a una tabla de salvación.

La timba es una combinación de estilos musicales y tendencias creativas en las que imperan tres fuentes sonoras principales: el **jazz**, fundamentalmente el latino, y el afrocubano; la rumba, principalmente, lo que algunos musicólogos y rumberos definen como rumba guarapachanguera; y el complejo del son en toda su extensión. Por eso en su ejecución funciona más como libertad interpretativa organizada que la inspiración aleatoria.

Tiene sus antecedentes en cuatro referentes de la música cubana: Juan Formell con el songo (mezcla de son, yoruba y el pop español), Irakere con un formato de una rica línea de metales, golpe del bombo y la fusión del **jazz** con la electrónica, la rumba y tambores batá; Revé con el changüí soñado y rumbeado en las orquestaciones atrevidas de Juan Carlos Alfonso con su agrupación Dan Den; Adalberto Álvarez con el conjunto Son 14 en el renacimiento del conjunto sonero salseado con más velocidad.

Los principales cultivadores cubanos de la música popularailable fueron un atenuante a las privaciones que enfrentamos todos los cubanos entre 1991 y 1996; reflejaron las desviaciones que ocurrieron en la sociedad cubana: la caída y la pérdida de los valores humanos y sociales de muchas personas; la falta de principios y, entre otros tantos acontecimientos. Una demostración fueron las grabaciones de Adalberto Álvarez y su Son, Juan Formell y Los Van Van, NG la Banda, Isaac Delgado, Paulito FG, entre otros, además de otras agrupaciones como: Bamboleo, Charanga Habanera, Giraldo Piloto y su grupo Klimax, Danny Lozada y la Timba Cubana, que aunque no son representativos de la timba fuerte como agrupaciones de élite, no consiguieron mantenerse al margen, pues proponen un acercamiento diferente del resto de sus congéneres (fig. 33).

b

c

d

Fig. 33 b) Giraldo Piloto y Klimax; c) NG la Banda y d) José Luis Cortés, El Tosco

La timba se caracteriza por sonoridades fuertes; refleja mediante sus textos la realidad cotidiana, empleando el argot popular. Resulta significativo el desempeño de la percusión y la sección de instrumentos de vientos que hacen que este intergénero sea dinámico y agresivo. Es válido citar en este sentido, el tratamiento que se le otorga a los metales en la orquesta NG la Banda, con un fuerte componente jazzístico como elemento distintivo de esta agrupación. La percusión mayor y menor cubana está representada prácticamente en su totalidad. La presencia de un coro o estribillo que tiene una función comunicativa, ya que en ellos se concentran las ideas o frases ganchos para potenciar la empatía con el público. Por ello, la realización del canto se vuelve mucho más declamada como

influencia directa del rap, alterando ocasionalmente la clásica concepción de la estructura solo-coro del rapeo original americano y de algunos sones y salsas.

En agrupaciones como Bamboleo, el estribillo es desempeñado generalmente por el coro, mientras el solista lleva el protagonismo de la melodía; la Charanga Habanera ha devenido un ejemplo representativo, en cuyo caso esta impronta está presente con más fuerza desde aristas diversas tanto en la imagen que proyectan en la escena como en la estructuración del texto. En la interpretación se realiza el texto de los coros, en los estilos vocales de sus cantantes solistas, el rapeo o la melodía hablada, melodías quebradas, frases melismáticas propias del marco timbero (fig. 34).

a

b

c

Fig. 34 a) Paulo FG y su élite; b) Issac Delgado y c) Alexander Abreu

El dinamismo de la música se traspolo también a lo danzario como resultado de un conjunto de movimientos bruscos y agresivos con los que se torna muy evidente un trasfondo de connotación sexual, como influencia de la rumba. Esto adquiere su punto máximo de saturación en una coreografía particular denominada “tembleque”, expresada en una de las partes climáticas del estribillo y descarga, que los músicos suelen identificar como “bomba”. La naturaleza de estos movimientos exige la independencia del actuante y su liberación corporal, con la que se pierde prácticamente la tradicional costumbre del baile de parejas (fig. 35).

Fig. 35 Pareja bailando casino

La timba asume y reinserta elementos característicos del son, el rap y la rumba en cuanto a la organización de los estribillos, la presencia de un estilo interpretativo hablado y el llamado al bailaror, entre otros. Es cierto que muchos de estos rasgos se han ido mezclando al punto de no convertirse en privativos de un género determinado; sin embargo, a nivel textual puede aseverarse que existe un estilo comunicativo particular de la timba, más popular que el rap y más coloquial que el sonero tradicional. Este se caracteriza por su enriquecimiento paulatino, que hasta el momento no ha sido trasladado a otros estilos genéricos, salvo que sea su recreación la intención.

dose este movimiento trova tradicional, donde popularizaron la canción guajira y la canción criolla (fig. 36).

a

b

c

Fig. 36 a) Sindo Garay; b) Manuel Corona y c) María Teresa Vera

Posteriormente, otros cantautores establecerían un nuevo estilo basado en una poética coloquial e intimista y en soluciones armónicas cercanas al blues y el impresionismo, desde el acompañamiento guitarrístico en una combinación de rasgueado y punteado, denominado trova intermedia. Estas corrientes enriquecedoras se conocen como bolero y el llamado filin (del inglés *feeling*, que significa sentimiento). Como resultado de la influencia del son, ha tenido voces de la talla de César Portillo de la Luz, Marta Valdés, José Antonio Méndez y Frank Domínguez, entre otros grandes exponentes, con alto grado de perfeccionamiento técnico-musical en sus interpretaciones. Literariamente refleja la realidad con énfasis en imágenes poéticas, con gran flexibilidad interpretativa, con un estilo coloquial y con un sentido libre en el uso de la métrica.

Con todo el trasfondo de la canción como antecedente, el Triunfo de la Revolución cubana en 1959 esclarece que la canción tiene una función esencialmente comunicativa, que puede ser utilizada como arma política ideológica. Con las primeras canciones de Pablo Milanés, quien dotado de una bella y bien conducida voz reverdece en sus obras la potencialidad lírica de la cancionística cubana, paralelamente, Silvio Rodríguez irrumpe directamente en la nueva estilística trovadoresca, incorporando nuevos signos y mensajes propios del discurso prosístico. Ambos son conocidos como iniciadores y a la vez representantes consagrados de lo que posteriormente se denominó la Nueva Trova.

¿? ¿Sabías que...?

Canciones como *Contigo en la distancia*, y *La gloria eres tú* de consagrados compositores cubanos como César Portillo de la Luz y José Antonio Méndez, respectivamente, han sido interpretadas y versionadas por diversos cantantes de todo el mundo.

Desafío

1. Investiga algunos intérpretes nacionales e internacionales. Menciona aquel que más has escuchado.
2. Realiza con tus compañeros un breve análisis acerca de los valores que promueven estas canciones icónicas de la música cubana, apoyándote en las siguientes interrogantes:
  - a) ¿Las canciones son importantes para la vida del ser humano?
  - b) ¿El cubano se nutre de la canción cubana?
  - c) ¿Por qué las canciones siempre están en nuestras vidas?

Es preciso establecer la diferenciación entre lo estético y lo institucional: el movimiento de la Nueva Trova como organización surgida en 1972 para agrupar a jóvenes creadores de toda la isla, que comparten la vocación común de renovar la canción cubana; pero desde el punto de vista estilístico, es mucho menos acusada la homogeneidad de los rasgos caracterizadores. Por el contrario son muy marcadas las individualidades, así como la diversidad de medios sonoros empleados sobre todo si se observan en la evolución experimentada de los años sesenta hasta nuestros días.

Algunas de sus características son las siguientes: la línea melódica es muy libre y en ocasiones presenta grandes desplazamientos en intervalos extremos tanto ascendentes como descendentes; en lo armónico se utilizan todo tipo de acordes, se emplean diseños rítmicos caracterizadores de nuestra música, pero se logran variantes rítmicas más complejas o estas se reducen a los valores imprescindibles para ser reconocidas; lo tímbrico cubre una amplia gama: la guitarra sola, la incorporación de instrumentos de la música latinoamericana, todo tipo de instrumentos tradicionales de nuestra música, así como instrumentos electrónicos. En la actualidad lo

vemos con el apoyo de grupos instrumentales de formatos y composiciones diversas donde se ha incluido en ocasiones la orquesta sinfónica.

Entre los rasgos comunes que la distinguen en la vertiente romántica encontramos un lirismo que expresa la nueva proyección de la vida en todos los órdenes, incluyendo la relación de la pareja (ejemplo: la canción *El breve espacio en que no estás* de Pablo Milanés).

Por otro lado, en la vertiente política aparece un tono épico como la canción *El Mayor* de Silvio Rodríguez, entre otras muchas.

En tanto en la vertiente humorística se retoma la guaracha para satirizar hábitos y costumbres nocivos del pasado o presente que deben ser superados, por ejemplo: *La choza de chicha* del trovador matancero Tony Ávila.

Los textos de alta elaboración y apreciable contenido poético recurren a motivos de la vida cotidiana, recuerdos de la infancia, amores adolescentes, el trabajo, la muerte, el sentimiento patriótico y la problemática social, siempre con un matiz esperanzador, un sentido de presente y de futuro.

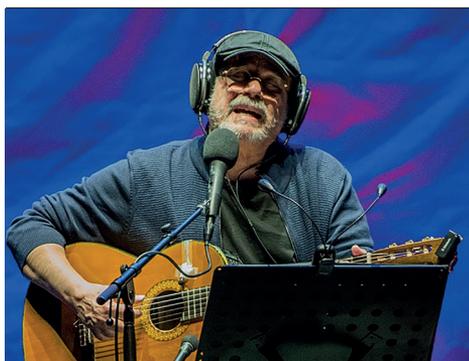
Los máximos exponentes son: Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Vicente y Santiago Feliú, Noel Nicola, Pedro Luis Ferrer, Sara González, Amaury Pérez Vidal, Polito Ibañez, entre otros (fig. 37).

Entre las agrupaciones que se destacan en este movimiento se encuentran el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, Moncada, Mayohuacán, Manguaré, entre otras.

La trova continuó su proceso lógico evolutivo durante la década de los noventa con la influencia de la música latinoamericana, caribeña y norteamericana sobre todo del jazz y el rock, lo que incide en el nacimiento de la trova actual o novísima.

a

b

c

d

Fig. 37 a) Pablo Milanés; b) Silvio Rodríguez; c) Trovadora cubana Sara González y d) Representantes de la Nueva Trova con Fidel

La tradición de la canción trovadoresca mantuvo vigencia a medida que fueron apareciendo nuevas proposiciones de los trovadores jóvenes de entonces, influenciados por el *feeling* y las canciones *folk* (folclore latinoamericano o del *folk y el country* estadounidense, sobre todo los rasgueos de guitarra y ciertas emisiones de la voz) en una etapa de ciertos logros musicales y una actitud debatible hacia valores establecidos respecto a lo social, al modo de vida e incluso al amor.

Aparecerían en el tiempo nombres y concepciones que se renovarían como la fuerza expresiva de baladas y canciones de Gerardo Alfonso con algunos referentes en la rumba; la agudeza crítica de Carlos Varela, teniendo nutrientes en Serrat, Fito Páez y Silvio, se proyecta con interesantes reelaboraciones de baladas rock, matizadas con una sensible expresividad y cuya cubanía, a pesar de diversos criterios divergentes, se refugia en la flexibilidad de la melodía y sus códigos e inflexiones vocales; Liuba María Hevia que desde una fusión de la trova con géneros como la habanera, la guajira, el bolero, entre otros, logra interpretar canciones con un alto sentido estético y poético, desde un formato instrumental de cámara, con predominio de las cuerdas (fig. 38).

De esta manera, con diferentes calidades, según el alcance creativo y la naturaleza de la voz,

Fig. 38 Serigrafía “Canción Protesta” de Alfredo Rostgaard

se suceden los denominados novísimos o los que se agrupan bajo el rubro de canciones de la espina y la rosa, u otras vertientes donde oscila lo trovadoresco, rockero y bailable e incluso algunos de ellos, pasando por más de una vertiente: Diego Cano, Kelvis Ochoa, Alejandro Gutiérrez, Samuel Águila, David Torrens, etcétera (fig. 39).

a

b

c

Fig. 39 a) Liuba María Hevia; b) Raúl Torres y c) David Torrens

Impacto sociocultural de los géneros musicales foráneos en la música cubana actual

¿Cuál es la incidencia del rock cubano en la música actual?

Cuando el *rock and roll* penetra en nuestro país con fuerza a mediados de 1950, no solo aparecía como un producto musical, sino que fue asumiendo vida propia, incorporándose al paisaje sonoro de la nación. A partir de algunos intentos aislados que no contaron con un apoyo institucional ni con la necesaria cobertura de difusión, esta expresión se ve abocada a un desarrollo sustancial en los ochenta, marcado principalmente por la labor del Grupo Síntesis y la grabación de su disco **Ancestros**, que llegó a alcanzar varios volúmenes, con un trabajo meritorio de los aspectos técnico-musicales del rock y las expresiones afrocubanas (fig. 40).

Dejando a un lado el caso prácticamente único del rock hecho en Cuba bajo la autoría de Síntesis, la mayoría de los cultivadores del género desde mediados de los años de 1980, ha preferido defender su manera de hacer desde otros conceptos válidos contextualizados a la identidad cubana.

Fig. 40 Agrupación Síntesis

La gran cantidad de rockeros rehúsan acudir a la tradición musical cubana como única posibilidad para facturar un producto que les pertenezca. El rasgo más importante de este rock de nuevo tipo es el empleo del idioma español y la creación de temas propios que abordan las vivencias personales.

Estilísticamente se han abordado casi todos los modos posibles (*heavy metal*, rock sinfónico, *blues*, *pop*, etc.), pero con énfasis en la elaboración de ideas propias en el plano textual. Contamos con un grupo de creadores que emplean un lenguaje musical contemporáneo para expresarse, mientras utilizan sus propios textos. El manejo del argot popular, las cadencias e inflexiones propias de nuestra manera de hablar, también constituyen símbolos de una nacionalidad que no permanece ausente de los grupos de rock cubano. Pueden mencionarse, entre otras, las agrupaciones siguientes: Rhodas, Sexto Sentido, Síntesis, Superávit, Tendencia, Zeus, etcétera. En el rock pop encontramos a otras figuras jóvenes que han marcado pauta en el rock cubano, ellos son: David Blanco, Ernesto Blanco y X Alfonso (fig. 41).

a

b

c

Fig. 41 a) Agrupación Tendencia; b) David Blanco y c) X Alfonso

¿Qué conoces del jazz cubano?

A partir de lo expuesto en los epígrafes anteriores, puede afirmarse la presencia de elementos del jazz desde épocas tan remotas como finales del siglo XIX, pero no es hasta la segunda mitad del XX que esta expresión asume realmente rasgos de nacionalidad cuando se habla de un jazz cubano muy ligado a expresiones bailables, que se manifiestan en la timba y la salsa; a la cancionística y al desarrollo del rock, antes explicados.

La existencia de programas y publicaciones especializadas en este género y sus combinaciones, así como la convocatoria de eventos dedicados a la expresión, que han estimulado su práctica entre los más jóvenes intérpretes, conducen al **boom** del jazz enraizado en la música popular cubana a partir de la década de 1980 y 1990, fundamentalmente.

El reconocimiento de intérpretes y compositores, no solo dentro del país sino en certámenes como el premio Grammy, nos permite valorar el desarrollo que este ha tenido dentro de la isla. Vale resaltar la labor de Chucho Valdés y Gonzalo Rubalcaba, quienes magistralmente se han erigido como principales exponentes de las mezclas con géneros tradicionales como: el danzón, el son y la rumba para crear obras de gran valor artístico (fig. 42).

En la música cubana del siglo **xxi** se han destacado varios instrumentistas entre los que podemos citar a Rolando Luna, pianista, arreglista y compositor cubano, que sobresale por la impecable manera que tiene de imprimirle a sus obras elementos de la música de concierto, la música caribeña y la música cubana, así como del **jazz**.

Fig. 42 Fotografía de Chucho Valdés

También encontramos a Harold López-Nussa, pianista cubano que participó en diversos eventos y obtuvo otros galardones como el primer premio en la Competición de Piano Iberoamericana. Fue uno de los intérpretes en el teatro auditorio Amadeo Roldán del estreno en Cuba de la integral para piano del compositor Héctor Villa-Lobos. Fue ganador del primer premio en la 39 Competición de Jazz Piano de Montreux, en Suiza. Por otro lado, se cuenta con el pianista cubano Marcos Madrigal que participó en el Tercer Concurso Internacional Pianístico Citta di Avezzano. Por esa fecha ofreció un recital bajo el título de **Tarde en La Habana** en el centro Cultural Bibli (Roma), donde obtuvo el Primer Premio.

Entre otros músicos especializados en el jazz cubano que han alcanzado prestigio nacional e internacional con su virtuosismo se puede nombrar a la familia López-Nussa y los instrumentistas: Alejandro Calzadilla, Yissy García Calzadilla, Jorge Emilio González Buajasán y Yasek Manzano (fig. 43).

a

b

c

d

Fig. 43 a) Ernán López-Nussa; b) Harold López-Nussa;
c) Alejandro Falcón y d) Yasek Manzano

Actualmente se efectúan eventos dedicados al intercambio de músicos dedicados a este género, como el Festival Internacional de Jóvenes Jazzistas "JOJAZZ", el cual ha brindado oportunidades de compartir y difundir las mejores interpretaciones de importantes músicos cubanos que se inician en este complejo género de la música universal.

¿La balada y el pop en busca de lo nacional?

El término *pop*, al menos en música, ha sido ampliado considerablemente, dando cabida a multiplicidad de géneros, subgéneros y tendencias que dos décadas atrás no clasificaban en el mismo. Por ejemplo, las fusiones muy de moda entre el pop auténtico y cualquier género o más de uno son calificadas como tal.

Es muy variada la entrega de este naciente movimiento de música **pop**, desde la balada hasta el contagioso **reggaetón**, pasando por innumerables tendencias y estilos del **hip hop**, el **rock** y la música bailable, en general. En relación con los formatos, predomina la tendencia a colectivos pequeños con no más de seis integrantes, aunque la mayoría se constituyen en cuartetos y dúos. A la vez que cantan, realizan las coreografías, interpretan sus propios temas y generalmente son sus propios representantes y directores artísticos.

En nuestro país se ha venido gestando un movimiento pop muy fuerte paralelo al de la música bailable, que tiene como principales pilares la pasividad y la juventud de sus cultivadores. Este **boom** se produce de manera urbana fundamentalmente en la capital y cabeceras provinciales, aunque no es de extrañar que se origine en pequeños conglomerados rurales.

Pueden mencionarse entre sus principales exponentes a: Leo Vera, Buena Fe, David Torrens, Diana Fuentes, entre otros. También agrupaciones de prestigio como la Charanga Habanera, Paulo FG y otros, lo incluyen en su repertorio (fig. 44).

a

b

Fig. 44 a) Buena Fe y b) Diana Fuentes

¿Qué tal el hip hop y el rap actualmente?

La cultura hip hop gestada en el proceso multiétnico del gueto newyorkino y otras grandes ciudades estadounidenses en la década de 1970, pasa también a una etapa distinta hacia el fin de 1980, cuando el rap es absorbido por los mecanismos de transnacionalización cultural.

La cultura **hip hop** (**rap**, **break dance**, **el grafiti** y el DJ) lleva en su seno la impronta caribeña, destacando en su fundación la presencia de los jamaí-

canos y los boricuas que han sido portadores y mediadores, además de sus propias tradiciones de la cultura y de la música cubana en los Estados Unidos.

Mucho se ha hablado de la influencia africana del rap, patentizan este carácter la similitud con el canto africano, que al igual que el rumbero, recrea la problemática del entorno, la cotidianidad, el modo de hablar y de ser en circunstancias particulares.

Estas mezclas culturales vinculan el rap con ritmos esparcidos por todo el continente, desde la rumba y la plena hasta la samba y la cumbia. Su exaltación tecnológica por otra parte, le otorga una capacidad casi universal de fusión con géneros y formas musicales alejadas de los patrones desde las que se fue gestando.

Luego de etapas de reconsideración creativa, vertientes y agrupaciones muy diversas de rap han ido ganando arraigo en ciertos sectores, por ejemplo, el grupo SBS; han demostrado cómo esta expresión se vincula al flujo cruzado de aportes en el entorno musical, mostrando una mezcla coherente de lo rumbero con el son tradicional, además de interesantes letras que se entremezclan, ofreciendo una suerte de rap soneto ritual en algunos casos.

¿Qué conoces del reggaetón?

Los primeros indicios del género musical conocido como *reggae* se remontan a los principios de los años cincuenta en Jamaica, cuando por influencias de viajeros locales mezclaron los sonidos musicales nativos como el calipso con los ritmos de las bandas de jazz de New Orleans, creando una nueva sonoridad conocida como *ska*. Para entonces las señales de radio llegaban a partes remotas, pero aun precio muy elevado. En el caso de Jamaica los nativos ingeniaron una forma de hacer que este nuevo ritmo musical llegara a la mayor cantidad de personas, fundaron lo que se conoce como los *soundsystems* (como sistemas de sonidos).

No eran más que grandes medios de transporte a los cuales se les adaptaban bocinas y equipos electrónicos para que las grandes masas pudieran disfrutar esta música. Ya para 1980 empiezan a nacer diferentes géneros musicales usando como base el *reggae*. Entre los más conocidos está el *dancehall* (versión jamaicana del estilo estadounidense conocido como *hip hop*), *raggamuffin* (estilo repetitivo donde influyen las letras insustanciales), *lever-srock*, (baladas Show James en estilo *reggae*, *ragga*, *dub*, *roots* y *toasting*).

En los últimos años se ha sumado a esta mezcla con gran fuerza los componentes del flamenco con una incidencia en las variantes del pop, el rock y la cancionística, además de alguna participación en el bailable de la salsa o timba.

Es indudable que el mundo tiende cada vez más a la interconexión, a derribar las fronteras entre las disciplinas, las manifestaciones artísticas y por supuesto, los propios ritmos musicales. Todo lo que tradicionalmente se mantenía separado y puro se diluye en el vórtice de la acelerada "era del conocimiento". En este contexto se ha comenzado a utilizar el calificativo de fusión para definir aquellas propuestas musicales que articulan más de un género en sus estructuras rítmicas y acordes. Sin embargo, ritmos ya tradicionales y emblemáticos de la isla (el chachachá, que revolucionó el danzón al incorporarle elementos de otros ritmos y estilos musicales) se basan en este mismo procedimiento.

En resumen, consideras que: ¿puede hablarse de fusión con un sentido novedoso y transgresor en cuanto al modo de componer la música? ¿Es verdaderamente fusión todo lo que calificamos como tal? ¿Cuáles son tus preferencias en este género?

La música de concierto en la actualidad y su relación con los géneros musicales bailables

La música de concierto en Cuba durante el siglo xx ha evolucionado vertiginosamente a partir de la influencia trascendental que tuvo el grupo de renovación musical, en el cual se propugnaba la corriente artística del neoclasicismo. Esta responde a una posición basada en la objetividad musical, donde la forma como sustento universal del orden, integración y vida de la obra, actuaba en función de un tratamiento sonoro, que conjugaba la polifonía, la polirritmia y el modalismo. Este grupo lo integraron, entre otros: José Ardevol (creador), Edgardo Martín, Serafín Pro, Argeliers León, Harold Gramatges, Juan Blanco, Hilario González, Gisela Hernández, etcétera.

La Orquesta de Cámara de La Habana (1934-1952), fundada y dirigida por el propio Ardevol, fue la principal difusora de música compuesta para este formato, sin descuidar los estrenos de obras del repertorio cubano y universal. Simultáneamente se mantuvieron en acción creativa un grupo de compositores importantes, entre los que se destacó desde principios de siglo el maestro Ernesto Lecuona (1896-1963), que es el compositor y pianista cubano más difundido en el mundo. Fue un pianista dotado de excepcio-

nales cualidades e hizo aportes a la pianística cubana. Su trabajo creador comprende cerca de 600 obras, entre las que destacan las zarzuelas: *Rosa la china*, *María la O*, *Niña Rita* y otras; además se destacan sus canciones, romanzas y obras vocales, así como sus danzas para piano.

En correspondencia con el comportamiento musical europeo existieron en Cuba, en la primera mitad del siglo, otro grupo de compositores e intérpretes que incursionaron en diversos modos creativos, tratando de mantenerse actualizados en relación con los procedimientos técnicos de moda, a lo cual contribuyó el grupo de instituciones y organizaciones que fueron apareciendo en la capital y algunas ciudades importantes del país. Pudieran mencionarse algunos compositores que iniciaron su creación antes de 1959 y se mantuvieron activos después del triunfo revolucionario como: Juan Blanco, Carlos Fariñas y Héctor Angulo. Otros más contemporáneos iniciaron su obra o centran el grueso de su creación en la última mitad como: Carlos Malcom, José Loyola, Frank Fernández, Jesús Ortega, Calixto Álvarez, Roberto Valera, Efraín Amador, entre otros (fig. 45).

Fig. 45 Frank Fernández

Respecto a la música concertante (expresiones que se conciben para ser escuchadas, por ende, opuestas al baile), pudiera enmarcarse la aparición de este tipo de composiciones desde el siglo XIX, durante el cual fueron llevadas al salón obras de carácter popular con un fin puramente destinado a la escucha y trabajadas por formatos no convencionales al baile. Esto contribuyó la doble función de músicos, que con una formación académica se vieron obligados a desempeñarse en academias, y otros que poseyen-

do solo conocimientos empíricos fueron utilizados por la aristocracia para asumir funciones de concierto.

En el siglo xx con el auge de los comercios y restaurantes surge la denominada "música sopa". Se pudieran enmarcar en esta categoría las obras del repertorio popular cubano e internacional que son tratadas de una manera más elaborada y resultaban agradables a los clientes que asistían a estas instalaciones no precisamente para disfrutar la música. Resaltan en el cultivo de esta expresión: Ignacio Villa (Bola de Nieve), entre otros (fig. 46).

Fig. 46 Bola de Nieve

Con el surgimiento de los medios de difusión, aparece la denominada música incidental creada específicamente en función de la imagen o el drama que se narra en los argumentos, la cual asumió elementos y rasgos de los ritmos populares de moda. En el tratamiento de esta tipología, resalta la figura del pinareño José Obelleiro Carvajal, creador de la banda sonora para numerosos programas y series radiales.

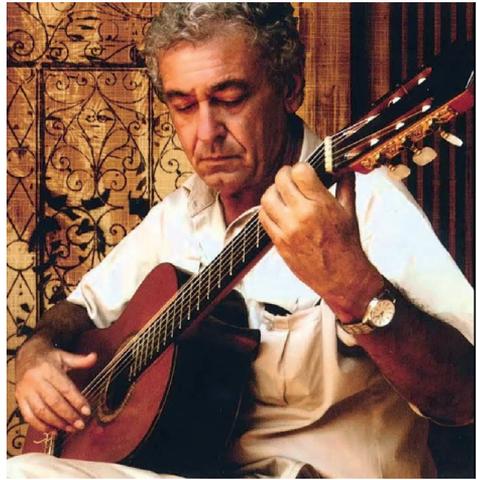
En relación con las características generales de este tipo de música, cabe señalar su tratamiento en formas más bien abiertas, delimitadas en un solo movimiento o parte. Emplean figuraciones rítmicas y elementos de las expresiones más populares, enfatizándose en el trabajo melódico en función de la trama. De igual forma puede apreciarse el trabajo con los timbres, con vistas a complementar la idea temática que se propone la obra

en cuestión. Pueden mencionarse como creadores o figuras principales de la música concertante, a finales del año 1959 a: Juan Blanco, Leo Brouwer, Chucho Valdés, José María Vitier y Sergio Vitier, Emiliano Salvador, Frank Fernández, Gonzalo Rubalcaba y Edesio Alejandro, entre otros, este último músico laureado en múltiples eventos nacionales e internacionales por sus composiciones para el cine como bandas sonoras en los filmes *Clandestinos*, *Kamgamba*, *Caravana*, *La vida es silbar*, entre otras (fig. 47).

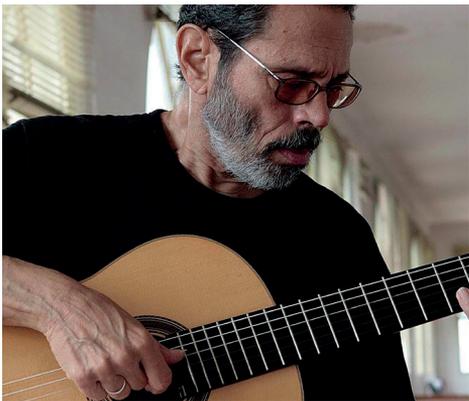
Tomando en consideración el desarrollo de la música de concierto en Cuba asume los medios sonoros y formatos convencionales en el resto del mundo, entre los que se pueden mencionar, instrumentos como: el piano, el violín, la flauta, las bandas, las orquestas sinfónicas, de cámara, coros, etcétera.

a

b

c

d

e

Fig. 47 a) José María Vitier; b) Sergio Vitier; c) Leo Brouwer; d) Edesio Alejandro y e) Zenaida Romeu y la Camerata Romeu

Con el desarrollo de la revolución científico-técnica, nuestro país se coloca en la avanzada de tendencias como la música concreta y electroacústica, las cuales estudiaste en séptimo grado. Estas facilitan el empleo de aparatos electrónicos para la producción o grabación de sonidos y se convierten en medios sonoros: teclados electrónicos, grabadoras, etc. Más tarde con la aparición de las computadoras y la técnica digital, la generación de sonoridades se extiende a este campo, incrementando las potencialidades creativas de los compositores.

Con la creación e influencias de Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla comienza a irrumpir el arsenal instrumental de la música folklórica cubana en la creación sinfónica y de concierto, en sentido general; cuestión que se mantiene hasta nuestros días conjuntamente a otros medios exóticos de culturas ajenas a la nuestra.

En las artes, en general y la música, en particular, se ha asentado una antigua y polémica dicotomía entre lo culto y lo popular. La calidad de una pieza musical y el grado de aceptación por parte del público no siempre se corresponden. Muchas obras de indudables valores estéticos, clásicos incluso, atraen a un auditorio relativamente pequeño; por el

contrario, temas musicales de dudosa factura, la mayoría de las veces de intenciones meramente comerciales, alcanzan un alto grado de difusión y de popularidad. En el caso de la música cubana, ¿consideras que aun hoy prevalece esta dicotomía o no? ¿Priman las propuestas de alto valor estético que cuenten con una buena recepción por parte del público? ¿Crees posible que la Orquesta sinfónica nacional o la Camerata Romeu pudiera interpretar obras de la música popularailable como Sandunguera de los Van Van y otras de tu preferencia? ¿Lo disfrutarías de la misma forma?

Para tu acervo cultural

Es esencial profundizar en el aprendizaje del lenguaje de la música, pues este refuerza nuestra identidad y permite el desarrollo de la creatividad. El ejercicio y el estudio de la música estimulan el desarrollo de la disciplina y la concentración, y por ende, la capacidad de concreción de metas. El aprendizaje de un instrumento musical ayuda a desarrollar la coordinación, la concentración y la capacidad para trabajar en equipo. El canto estimula el aprendizaje del idioma desde un punto de vista fonaudiológico y contribuye a elevar nuestros niveles de socialización y trabajo en equipo.

Por otra parte, la escucha y la interpretación estimulan el ejercicio y desarrollo neuronal de nuestro cerebro más que cualquier otra manifestación artística, fortaleciendo el órgano y a su salud. La estimulación temprana desarrolla habilidades matemáticas y el aprendizaje de la lectoescritura.

1.6 Éxtasis del cuerpo. La danza

La danza es una disciplina artística en la que se utilizan el ritmo y el movimiento del cuerpo a través de técnicas corporales específicas. Usualmente se acompaña de música, efectos sonoros o incluso de la palabra, y constituye una forma de expresión, comunicación e interacción social. La danza es la transformación de funciones cotidianas y expresiones habituales del cuerpo para ejecutar bailes con finalidad artística o ritual.

Al decir del maestro Ramiro Guerra: “[...] la danza es una actividad cultural, sea ya dentro de las tradiciones anónimas populares o dentro de un marco técnico complejo. Es un arte como la pintura, la arquitectura, la

música o cualquier otro, producto de una actividad ideológica, y que ha pasado, pasa y seguirá pasando por todos los procesos de la cultura como actividad suprema del hombre".¹³

Con el triunfo de la Revolución cubana en 1959, concluye una larga etapa de dominio colonial y neocolonial. Este cambio social trajo consigo justicia social y una democracia real a partir de la independencia verdadera para lograr la emancipación definitiva de los oprimidos y explotados, y así lograr definitivamente la transformación social de la sociedad. En función de estas metas fue necesario el desarrollo de programas sociales como la educación, la salud, el deporte y la cultura; con relación a esta última, la política cultural en el terreno de la creación artística y literaria estimularía las manifestaciones del arte, lo cual además de contribuir al placer estético de la población, pretendía elevar su nivel cultural para defender las conquistas de la Revolución.

Entre los principales logros en el terreno de la creación artística se encuentran el nacimiento del movimiento de aficionados al arte compuesto por trabajadores del campo y la ciudad, estudiantes, combatientes y pueblo en general, lo que contribuirá significativamente a que surjan nuevos escritores y artistas. Para ello se hizo necesaria la formación en 1961 de un grupo de instructores de arte, quienes dirigieron el futuro de este movimiento en el campo y la ciudad.

Otro de los logros alcanzados fue el surgimiento de las principales agrupaciones profesionales de danza como el Ballet Nacional de Cuba (1960) bajo la dirección de nuestra Prima Ballerina Alicia Alonso, su fundadora y guía principal, cuyo prestigio internacional identificaba una compañía surgida en un país que, poseedor de un rico folclore, carecía; sin embargo, de una tradición reconocida dentro del ballet mundial. Junto a ella, otro de sus fundadores principales fue Fernando Alonso, quien le había acompañado en su quehacer artístico y compartía el trabajo de dirección del conjunto por más de dos décadas; Alberto Alonso, bailarín y coreógrafo de importante trayectoria y un grupo de bailarines cubanos y extranjeros, procedentes del Ballet de la Sociedad Pro-Arte Musical de La Habana y del *American Ballet Theater de Nueva York* (figs. 48, 49 y 50).

¹³ Ramiro Guerra: *Apreciación de la danza*, p. 12.

a

b

c

Fig. 48 Fotografías de la Prima Ballerina Alicia Alonso

Uno de los aspectos más trascendentales de la labor del Ballet Nacional es haber iniciado masivamente al pueblo cubano en esta manifestación, que hasta el triunfo de la Revolución era conocido y disfrutado por sectores de la élite clasista. El Ballet Nacional de Cuba ocupa un alto sitial en la cultura nacional y en el movimiento internacional danzario. Su línea artística está orientada hacia un nacionalismo con proyección universal, que establece un máximo respeto a la tradición, sin que ella interrumpa la búsqueda de nuevos caminos porque, de acuerdo con su concepción, el arte debe ser siempre una expresión de contemporaneidad. Técnicamente posee una mezcla de la escuela cubana y la rusa que junto a nuestra idiosincrasia aportan un sello único.

a

b

c

d

Fig. 49 Ballet Nacional de Cuba: a) Coppelias; b) Don Quijote;
c) El lago de los cisnes y d) Giselle

“Un aspecto muy importante de la escuela cubana de ballet es la línea artística que sigue, uno de cuyos aspectos principales es la amplitud de criterio en cuanto a las nuevas coreografías. El Ballet Nacional de Cuba, que es la representación principal de la escuela cubana de ballet, aunque no la única, tiene en su repertorio obras de estilo muy diverso. Se busca, eso sí, una línea cubana dentro de la coreografía y se trabaja en obras que parten de la asimilación de nuestro folclore [...].¹⁴

Entre los principales ballets que se han interpretado por esta prestigiosa compañía se encuentran el ballet *Giselle* (fig. 49), versionada por la propia Alicia Alonso; es considerada, entre las mejores del repertorio internacional. Otro ballet interpretado es *Despertar* con un contenido revolucionario inspirado en el triunfo de la Revolución cubana, con coreografía de José Parés y música del compositor cubano Carlos Fariñas. Entre otros ballets se encuentran: *Espacio y movimiento*, *El güije*, *Carmen*, *Plásmasis*, *Conjugación*, *La Casa de Bernarda Alba*, *Cecilia Valdés*, *Don Quijote*, *Cascanueces*, etcétera.

Es necesario destacar que en esta compañía se han desarrollado nuevas figuras cubanas que han obtenido premios y reconocimientos relevantes a nivel internacional, entre ellos podemos encontrar a Carlos Junior Acosta, quien en el año 1990, con solo 18 años, obtiene cuatro premios internacionales, de ellos dos Gran Prix. Debutó con el Ballet Nacional de Cuba y bailó con otras compañías prestigiosas internacionales como: el *English National Ballet*, el *Houston Ballet* y el *American Ballet Theater de Nueva York*.

¹⁴ Ramiro Guerra: *Apreciación de la danza*, p. 12.

Hoy Carlos es ya todo un bailarín y coreógrafo consagrado que ha fundado una nueva compañía de ballet denominada *Acosta Danza*, la cual ha alcanzado altos niveles artísticos profesionales tanto en los escenarios nacionales como internacionales.

a

b

c

Fig. 50 a) Carlos Acosta, Primer bailarín; b) Cuerpos, Compañía Acosta Danza y c) Viengsay Valdés, Primera bailarina y Directora del BNC

Otra de las figuras que ha despuntado con su obra artística es la primera bailarina del Ballet Nacional, Viengsay Valdés, con lauros por su virtuosismo y talento y disciplina lo que le ha valido ser nombrada recientemente como la directora del Ballet Nacional de Cuba a raíz del fallecimiento de la Prima Ballerina Alicia Alonso, fundadora de esta prestigiosa institución, nombrada por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Entre otras agrupaciones danzarias se encuentran el Conjunto de Danza Nacional de Cuba, el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba y el Ballet de Camagüey. Todas ellas han marcado un hito importante en esta

manifestación, cosechando grandes triunfos a nivel nacional e internacional que ha permitido el reconocimiento de su calidad.

La Danza Contemporánea de Cuba, fundada en septiembre de 1959, es una de las compañías más prestigiosas del país. Su origen estuvo marcado por la búsqueda y el reencuentro con nuestras raíces dentro de la entonces danza moderna. El alquimista por excelencia y fundador de la agrupación, Ramiro Guerra, también un profundo conocedor de la estética danzaria cubana e internacional, ha analizado del siguiente modo su proceso de transformación sin dejar a un lado nuestros rasgos indiscutiblemente nacionales.

Según su criterio, en lo moderno coexistían las técnicas, los estilos, la manera de expresarse de Doris Humphrey, José Limón, Martha Graham. Las primeras generaciones que empezaron a crear algo diferente de quienes establecieron la Danza Contemporánea se llamaron postmodernos. Estos se llaman de esta manera cuando surge la corriente cultural del postmodernismo encontraron que estaban fuera de sus parámetros. Hoy la compañía se encuentra en la búsqueda cada vez más liberada de la expresión, la utilización de nuevos lenguajes, diferentes códigos y de las influencias universales.

La importancia del maestro Ramiro Guerra en el impulso de la danza moderna y contemporánea en Cuba, la concreción primero de una compañía y luego de la formación de bailarines en los centros especializados del Sistema de la Enseñanza Artística, ha garantizado no solo la estabilidad y continuidad de Danza Contemporánea de Cuba, sino que ha favorecido el desarrollo de un grupo de jóvenes destacados también en la creación coreográfica que han multiplicado las agrupaciones de esta modalidad danzaria a lo largo y ancho del país. Entre las obras más representativas de esta compañía se encuentran *Mulato*, *Mambí*, *El milagro de Anaquillé*, *La rebambaramba* y *Suite yoruba*, coreografías todas creadas por Ramiro Guerra, que han alcanzado éxitos a nivel nacional e internacional (fig. 51).

a

Su actual director, Miguel Iglesias, intenta romper con los límites académicos sin desechar las bases. Se ha preocupado más por incentivar la indagación y el experimento por parte de sus bailarines, que por establecer conceptos, lo cual se evidencia incluso en el trabajo de unidad del cuerpo de baile, que según él debe moverse sincronizadamente por el espíritu de la energía.

b

c

Fig. 51 a) Suite Yoruba; b) Coreógrafo Ramiro Guerra y
c) Danza contemporánea, Súlmary

La diversificación de la danza folclórica o popular tradicional y sus manifestaciones en Cuba, la creación del Conjunto Folclórico Nacional, los estudios del folclor danzario, su influencia cultural, la investigación al servicio de la danza y su repercusión en el rescate de lo nacional, han establecido propósitos más ambiciosos que inciden en las creaciones del ballet, la danza contemporánea, el espectáculo en general y la coexistencia de lenguajes diversos en la danza escénica cubana actual (fig. 52).

Fig. 52 Conjunto Folclórico Nacional de Cuba

Otras compañías actualmente han surgido con nuevas innovaciones en el arte de la danza a partir de la realización del I Taller Internacional de la danza, donde participaron las compañías formadas en los años de 1980: Danza Combinatoria, con la figura representativa de Rosario Cárdenas al frente, Danza Abierta, Danza Espiral y Así somos. Obras como *Juan*

Salvador Gaviota, de Marianela Boán (figura relevante) y Tomás González, *El pez de la torre nada en el asfalto*, *El árbol y el camino*, de Marianela Boán; y *Como el ave fénix*, de Narciso Medina (figura relevante) fueron reseñadas en la *Gaceta de Cuba* y en *Tablas* (figs. 53 y 54).

a

b

Fig. 53 a) Rosario Cárdenas y b) Danza Espiral

El Conjunto Folclórico Nacional surge en 1962 como consecuencia de las experiencias acumuladas por el Departamento de Folclore del Teatro Nacional, dirigido por el musicólogo Argeliers León. Esta agrupación estaba integrada por hombres y mujeres conocedores de los ritos religiosos de origen africano (yoruba, congo, abakuá) que se han conservado a lo largo de la historia de nuestro pueblo y de los diversos bailes tradicionales cubanos folclóricos y populares. Este conjunto ha obtenido premios y distinciones a lo largo de su trayectoria tanto en eventos nacionales como internacionales.

a

b

Fig. 54 a) Bailarina Marianela Boan y b) Danza Moderna

Actualmente a partir del cultivo de la fusión entre las raíces españolas y africanas que han nutrido tanto a la música como a la danza cubana, y con la influencia de otras culturas foráneas acordes a las nuevas tendencias contemporáneas, aparecen compañías danzarias con nuevas visiones de la creación y en este caso encontramos al Ballet Litz Alfonso en múltiples eventos a niveles nacionales e internacionales, reconocido por su valía artística (fig. 55).

a

b

Fig. 55 a) Litz Alfonso y b) Ballet Litz Alfonso

Para tu acervo cultural

Un mayor acercamiento a la danza como expresión individual y colectiva, puede ser aplicada con fines artísticos, educativos, recreativos y/o terapéuticos. Como forma práctica del cuerpo en movimiento, activa campos de la percepción, desarrolla inteligencias múltiples y la creatividad. Es un medio de integración de las diversas dimensiones del ser humano y permite desarrollar la sensibilidad. Amplía la capacidad expresiva a través del cuerpo como vehículo de comunicación y mejora la conciencia corporal y el respeto hacia el propio cuerpo, junto al desarrollo de habilidades físicas y motrices nuevas. Además, la danza entrega herramientas para el autoconocimiento, transformándose en un aporte fundamental para el desarrollo de la personalidad. Al mismo tiempo que potencia la autonomía de cada persona y la valora como ser único, la danza genera espacios de socialización que promueven la integración como ciudadano.

1.7 Retablos de ensueños. El teatro cubano y su proyección en la actualidad

A medida que la agricultura desempeñaba un papel fundamental en la vida del hombre primitivo, fue cada vez más importante asegurarse una buena cosecha para la subsistencia, pero los fenómenos de la naturaleza, como la sucesión del día y la noche y la sucesión de las estaciones, constituían un misterio porque no poseía los conocimientos requeridos para explicarse tales cambios y este hombre entonces, apeló a la magia como forma de controlar la naturaleza. Dentro de esas diversas formas de magia, se encuentran los llamados cultos agrarios, en los que el ciclo vital de la naturaleza (vida, muerte, resurrección) se asimiló al ciclo vital del hombre.

En estas fiestas hay desde dolor por lo que muere hasta la alegría por lo nuevo que nace. De esta manera, la fiesta agraria se va centrando cada vez más en la vida humana y en ella hay lucha entre opuestos y un momento de exaltación en que los participantes se liberaban de las ataduras naturales y sociales que los oprimían y creían encontrar la igualdad perdida.

Saber más

Asociado al surgimiento del teatro encontramos el ditirambo, que era el himno que entonaba el coro en las fiestas dedicadas al dios Dioniso dirigido por el exarchonte o jefe de este. De ese primitivo jefe de coro, que primeramente era el propio poeta, sale el primer actor. Su intervención se diferencia de la del resto del coro en el desarrollo de la fiesta, cuando encarnando a una deidad se dirige al público para explicar algún aspecto del mito cantado o establece un diálogo con el que queda al frente del coro. El segundo actor, Aristóteles se lo atribuye a Esquilo, y Sófocles introdujo el tercero. La tragedia nunca contó con más de tres actores y estos interpretaban todos los personajes auxiliándose de la máscara.

En la antigua Grecia el mito de Dioniso se asocia a muertes y resurrecciones. Cuentan que Sêmele (madre) quiso que Zeus (padre) se le mostrara en todo su esplendor y al complacerla murió fulminada por el rayo. Zeus guardó en su muslo a la criatura hasta que estuvo en condiciones de nacer, y por lo tanto, se le considera nacido dos veces y se asocia su culto al ciclo natural de los primitivos ritos agrarios. Por otra parte, es también un dios bienhechor, que ha enseñado al hombre cómo cultivar la vida, hacer el

En un recorrido panorámico acerca de la historia del teatro cubano, es preciso destacar que la máxima expresión de la cultura aborigen cubana son los famosos areítos o vocablo antillano proveniente del arahuaco aririn que significa ensayar o recitar. Los areítos eran una compleja manifestación de la cultura aborigen donde se mezclaban el canto, el baile, la poesía, la coreografía, la música, el maquillaje y la pantomima, dirigidos por el tequina o coreuta, en el que se expresan la liturgia religiosa, los ritos mágicos de la vegetación, la epopeya y las historias tribales, elementos que lo vinculan a los cultos agrarios explicados anteriormente.

Con la desaparición de las comunidades indígenas a partir de la ocupación española, murieron los areítos, que no podían subsistir con un régimen basado en la propiedad privada y la sociedad clasista. Comenzó el nacimiento del teatro cubano, siguiendo los patrones de la escena española en las festividades cristianas del *Corpus Christi*, que aunaban música, canciones y danzas que acompañaban a los participantes. La primera referencia data de 1520, cuando Pedro de Santiago realizó una danza en Santiago de Cuba. Paralelamente a estas fiestas, darán comienzo también las primeras manifestaciones de la cultura negra, organizadas por los cabildos en la isla, que evidencian la fuerza de la cultura africana en tierra cubana.

La primera obra teatral se considera *El príncipe jardinero o fingido cloridano*, de Santiago de Pita y Borroto, editada entre 1730 y 1733 en Sevilla, que poco tiene que ver con Cuba y con su realidad. Por otra parte, comienzan a surgir los primeros teatros y en 1775 nace el teatro Coliseo, que trece años después emerge con el nombre de El Principal. En 1800 surge el teatro El Circo, en el espacio del campo de Marte y en 1838, se inaugura el teatro Tacón (Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso).

En apenas 30 años surge el teatro cubano. Francisco Covarrubias, considerado su fundador, inaugura el género vernáculo y el negrito y poco después el romanticismo ofrece sus primeros dramaturgos. La línea de la comedia se afianza a partir de los sainetes y produce los mejores frutos del período. El melodrama apunta sus conflictos serios. Se levantan nuevos teatros, las compañías se organizan y aparecen buenos intérpretes nacionales.

El país se transforma en una plaza teatral de primer orden, pero el artista cubano eliminado y censurado, comienza una pugna teatral que culminará con el choque abierto con la metrópoli. Los primeros pasos conducen a luchar por la nacionalidad cubana. Dentro de los autores más

importantes del período encontramos a: José María Heredia, Gertrudis Gómez de Avellaneda (fig. 56), José Jacinto Milanés y Joaquín Lorenzo Luaces.

En vísperas de la Revolución se representan en Cuba las obras de los que se consideran reformadores del teatro a partir de los años veinte con una innegable influencia del teatro universal, a la vez que continúan la línea de la tradición cubana. Dentro de ellos, deben destacarse los nombres de Virgilio Piñera, Carlos Felipe, Rolando Ferrer y Paco Alfonso, que actualizan la escena nacional con la utilización de las técnicas más contemporáneas del teatro universal.

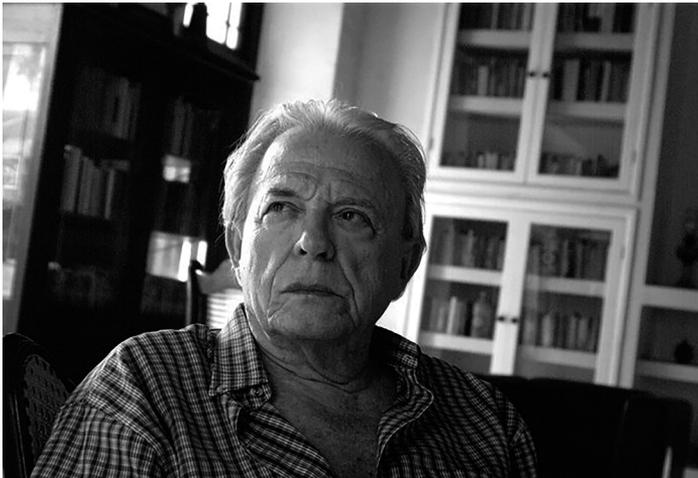
Fig. 56 Gertrudis Gómez de Avellaneda

A partir del triunfo revolucionario se abre una nueva vida para el teatro cubano y la cultura cubana en general. Por primera vez, trabajar para el teatro y la patria se convierte en un solo objetivo que se inicia con el triunfo de la Revolución y se extiende hasta 1967. La segunda etapa está comprendida entre los años 1968 y 1978 y la tercera, se abre en la década de 1980. De esta forma, los años noventa constituyen el inicio de la nueva etapa que se extiende hasta nuestros días, aunque con variaciones sensibles en sus puestas en escena. Estas divisiones no son absolutas, pero se establecen a partir de determinados elementos que cohesionan las creaciones realizadas en los diferentes períodos con sus representaciones.

La posibilidad de estrenos, la actividad profesional en distintos grupos teatrales y la labor del Seminario de Dramaturgia del Teatro Nacional, estimularon el surgimiento de un grupo numeroso de autores, entre los cuales señalaremos a los que han desempeñado una más sostenida labor como: Abelardo Estorino, sin dudas, fue uno de los más importantes dramaturgos de la cultura cubana. En 1985 ganó el Premio de la Crítica con su libro **Teatro**, en el que recogió sus obras más destacadas hasta esa fecha y es Premio Nacional de Literatura por su labor como teatrista.

José Triana, con sus obras *Medea en el espejo* (1960), *El parque de la Fraternidad*, *La visita del ángel* y *La muerte del ñeque* (1963), hasta que en 1965 obtiene el Premio Casa de las Américas con una de las obras que resultará más premiada y atendida por la crítica cubana e internacional: *La noche de los asesinos*.

Antón Arrufat que ya se había distinguido por sus afanes experimentalistas antes de 1959, con obras como: *El caso se investiga*, estrenado en 1957. En esta primera etapa presentará sus obras *El vivo al pollo* (1961), *Los días llenos* (1962), *La repetición* (1963), *El último tren* (1963), *Todos los domingos* (1966) y *Los siete contra Tebas*, Premio Uneac 1968. También ha sido reconocido como Premio Nacional de Literatura (fig. 57).

Fig. 57 Antón Arrufat

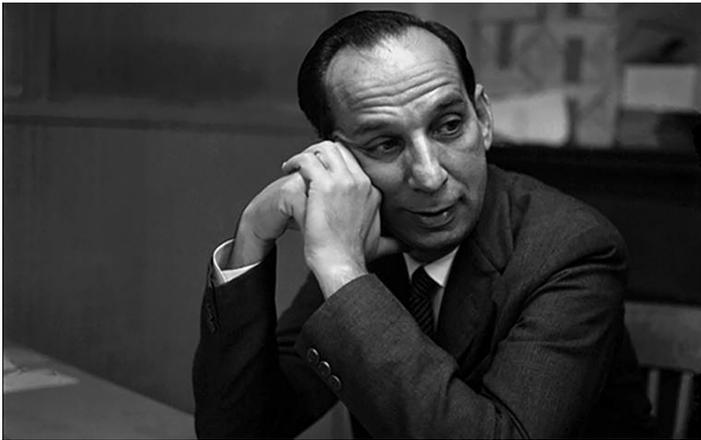
Eugenio Hernández con obras donde se evidencia la preocupación social con calidad, como es el caso de *El sacrificio*, y en 1967 presenta una de las obras fundamentales de la dramaturgia cubana, *María Antonia*. En la actualidad, continúa su excelente labor, en la que refleja de manera auténtica y profunda la marginalidad social.

Del 14 al 20 de diciembre de 1967 se realiza en La Habana el Primer Seminario Nacional de Teatro, en este funcionaron cuatro comisiones con los siguientes temas para el análisis: Función social del teatro, Teatro y cultura nacional, Papel del teatro nacional y Situación actual del teatro, con el objetivo de convertir a Cuba en una inmensa plaza teatral.

Otros autores significativos de este período son: Ignacio Gutiérrez, Héctor Quintero, Matías Montes Huidobro, Manuel Reguera Saumell, Maité Vera, Raúl González de Cascorro, Rómulo Loredo, Fermín Borges y René Ariza.

Entre los dramaturgos que trascienden la época revolucionaria en Cuba se encuentran:

En 1968, Virgilio Piñera (1912-1979), ganó el premio Casa de las Américas con *Dos viejos pánicos*, que se estrenó en varios países, aunque en Cuba no lo hizo hasta 1990. Su argumento es la lucha que mantienen dos ancianos entre sí para ahuyentar el miedo que les invade. En realidad, no se trata de un argumento al uso, sino de un ciclo que se repite y a través del cual el autor expone sus ideas sobre el tiempo y la vejez (fig. 58).

Fig. 58 Virgilio Piñera

En el aspecto temático, el teatro de Piñera es pesimista debido al contexto en el que se sitúa el escritor y este pesimismo producía cierto rechazo, tanto en la crítica como en el público. La inflexible e injusta marginación que sufrió hasta su muerte impidió que se conocieran los textos que escribió en años posteriores. A partir del triunfo de la Revolución surgen nuevas figuras representativas de la dramaturgia cubana entre los que encontramos a: Abelardo Estorino, José Ramón Brene y Héctor Quintero.

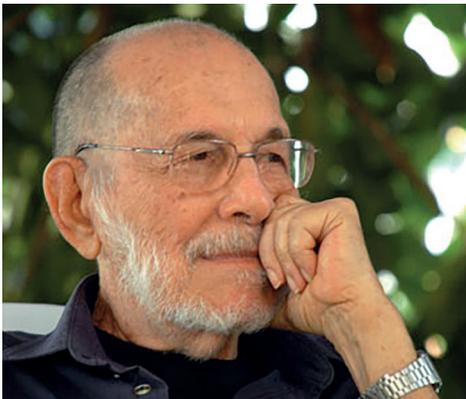
Abelardo Estorino (1925) con *El robo del cochino* (1961) logra hacerse con el público y la crítica. Consiguió un buen equilibrio dramático a partir de un realismo exento de detalles costumbristas. La favorable acogida del estreno de esta obra posibilitó que se publicaran y montasen *La casa vieja* (1964) y

Los mangos de Caín (1966), un digno ejemplo de teatro satírico y crítico en el que incorpora ingredientes nuevos: el humor, la ironía y la caricatura.

De la primera etapa posrevolucionaria Abelardo Estorino es uno de los dramaturgos más capaces y su estructura dramática descansa en una técnica segura y apropiada. Tanto *El robo del cochino* como *La casa vieja* son dos obras fundamentales de nuestro teatro actual, y en ambas, la presencia de la Revolución es cada vez más determinante. Se dedica también a realizar versiones de cuentos para niños y adaptó la novela de Miguel Carrión *Las impuras*, que se convirtió en uno de los mayores éxitos de público de aquella etapa.

José Ramón Brene (1927-2002) fue uno de los jóvenes dramaturgos que se formaron en el Seminario del Teatro Nacional de Cuba. Su *Santa Camila de La Habana Vieja*, estrenada en 1962, fue el primer gran éxito de la escena de la década de los sesenta. En esta pieza aparece por vez primera la Revolución, una Revolución donde se pone en evidencia la crisis del viejo sistema de valores, representado en esta ocasión, por las creencias de raigambre popular y religioso que impiden la realización personal. El conflicto que Camila, santera de profesión, tiene con su religión está relacionado con su marido y con la forma de vida marginal que él quiere superar, y que por fin supera, gracias al trabajo y la nueva sociedad.

Héctor Quintero (1942) es una de las figuras más importantes de la época y el más popular, ya que supo ganarse al gran público al abordar temas y conflictos actuales de la vida cotidiana desde una perspectiva trascendental. Sus personajes son pequeños héroes que luchan contra la adversidad sin perder la sonrisa, gracias a una mezcla de coraje y estoicismo (fig. 59).

a

b

c

d

Fig. 59 a) Abelardo Estorino; b) "El robo del cochino";
c) Héctor Quintero y d) "Contigo Pan y Cebolla"

Maestro del humor y cultivador incansable del género musical, es autor de piezas como *Contigo pan y cebolla* (1964), donde hace un análisis de un hogar cubano de los años 50 y *El premio flaco* (1966), pieza donde la tradición vernacular alcanza un nivel de estilización en la recreación del solar y los barrios marginales habaneros; así como de numerosas obras y versiones del teatro musical, las cuales él mismo llevó a escena.

El teatro, nuevas experiencias: Grupo Teatro Escambray

El triunfo de la Revolución en 1959 abrió nuevas posibilidades al desarrollo cultural del país y el teatro comenzó a tener su justo valor. En el pasado no había una verdadera tradición teatral, el dramaturgo tenía que ganar el sustento en tareas ajenas al arte dramático; el público, en su mayoría, era burgués; sus gustos eran superficiales, de ahí que se representaran obras intrascendentes. No existían suficientes salas teatrales, la mayoría estaban en la capital y muy pequeñas, por lo que fueron llamadas "de bolsillo".

Las insatisfacciones con el tipo de espectáculo que se hacía en la capital, decidió a un grupo de artistas a emprender otro camino. Así, el 5 de noviembre de 1968, Sergio Corrieri, al frente de siete actores y cuatro actrices, llega al Escambray, en la provincia de Las Villas (fig. 60).

Buscaban romper las fórmulas artísticas que devenían caóticas, moviéndose en temáticas caducas y la falta de agresividad para llegar a conquistar a los sectores mayoritarios de la población.

a

b

Fig. 60 Fotografía de: a) actor Sergio Corrieri y b) Sergio Corrieri en el Teatro Escambray

Querían comenzar de nuevo en busca de otro público, de otra comunicación, de otra ética, de otras formas artísticas y organizativas. En pocas palabras: iban a la búsqueda del nuevo teatro. Y lo encontraron, escogieron al regional Escambray, una zona montañosa con 12 municipios y más de 200 000 hab, en su abrumadora mayoría campesinos, sede de luchas independentistas, frentes guerrilleros antibatistianos y de lucha contra bandidos, sujeta a un plan especial de desarrollo agropecuario e industrial.

El 5 de mayo de 1969 el grupo se traslada a la Escuela Formadora de Maestros de Topes de Collantes. El equipo técnico era un amplificador modelo 1950, cuatro trompetas chinas, una grabadora con desperfectos, una pizarra portátil de electricidad, un micrófono nuevo y dos de uso, un tocadiscos casero, diez reflectores, dos torres de luces, cable, alambre, herramientas correspondientes, un vestuario mínimo, algunas plataformas y cajas para la escenografía, un camión en mal estado y una planta eléctrica fundida, el personal técnico: los mismos actores.

El 10 de agosto es su confrontación con el nuevo público campesino: la primera obra del repertorio fue *Unos hombres y otros* de Jesús Díaz, cuyo tema es la lucha contra bandidos, vivencia muy cercana para los habitantes del lugar.

El 4 de noviembre de 1969 estrenan el primer texto emanado directamente del conjunto: "Escambray Mambí" de Herminia Sánchez y a finales del año, tras un programa de pantomimas, el grupo realiza su primera gira con 58 representaciones en 17 poblaciones, ante 38 000 espectadores.

las lluvias (1989), *Aquiles y la tortuga* (1989), *La noche del Pinto* (1991), *Concierto barroco*, (1992), *Los equívocos morales* (1993), *Medea* (1996); Alberto Pedro, con *Tema para Verónica* (1981), *Finita Pantalones y Comunicado con el grupo Cubana de Acero en la etapa de los años 70, El que sube, para el Teatro* Político Bertolt Brecht, *Weekenden Bahía* (1987), *Pasión malinche* (1989), *Desamparado* (1991) versión de *El Maestro y Margarita de Bulgakov*; *Manteca* (1993); *Delirio habanero* (1995).

En estos momentos La Habana, por solo poner un ejemplo, brinda espectáculos variados, desde el teatro clásico, representado con frecuencia por la compañía Hubert de Blanck, hasta el teatro experimental y de vanguardia de Teatro Público o Argos Teatro. Se mantienen vigentes: el Grupo Teatro Escambray, Teatro Buendía, Teatro El Público, El Ciervo encantado, El teatro del silencio, entre otros. Son frecuentes las recontextualizaciones de obras extranjeras que se adaptan a la realidad cubana, aunque siguen surgiendo dramaturgos cubanos cuyas creaciones no solo se estrenan en los teatros de toda la isla, sino que han sido trasladadas al cine, como el filme de Léster Hamlet, *Casa vieja*, inspirado en el clásico del teatro cubano *La casa vieja*, del dramaturgo Abelardo Estorino o *Los dioses rotos*, de Ernesto Daranas, basado en la obra de teatro de Carlos Felipe Hernández, *Réquiem por Yarini* (fig. 61).

Fig. 61 Obra *Réquiem por Yarini*

En todas las provincias hay compañías de teatro dramático para adultos y niños. El Festival de Teatro de Camagüey y el Festival de Teatro de

La Habana son los eventos teatrales más importantes, en los que no solo se exponen piezas emblemáticas y estrenos, tanto de compañías cubanas como extranjeras, sino que se reúnen actores, dramaturgos y críticos para examinar el quehacer de los artistas de la isla. Los festivales son grandes fiestas que mueven enormes masas de público hacia las salas teatrales.

El teatro cubano de la última década del siglo xx y los primeros años del xxi, ha sido partícipe de la asimilación creadora que tanto dramaturgos como directores escénicos han hecho de las estéticas posmodernas, como finalidad artística y forma de centrarse en temas sobre la identidad cubana y convertirse así en testigo del acontecer social (fig. 62).

a

b

Fig. 62 a) Compañía Hubert de Blanck y b) Obra *El avaro*, de esta Compañía

De esta manera, la doble moral, el homoerotismo, el crimen, lo escatológico, la parodia, la marginalidad, la problemática de la familia y la sociedad, son los temas más trabajados por las diferentes agrupaciones de teatrístas.

El teatro cubano de hoy está inmerso en el impulso a los grupos humorísticos que ya tienen hasta un festival anual, a proyectos teatrales que montan nuevas versiones de las grandes obras clásicas del teatro universal y a la utilización como fuente textual de obras literarias de otros géneros; además, está en función de la búsqueda y experimentación de nuevas posibilidades, es decir, del montaje de espectáculos escénicos que tienen como perspectiva la orientación hacia nuevos conceptos de espectáculos escénicos con la fusión de géneros diversos como: el ballet-teatro, el teatro-danza, el teatro-trova, las revistas musicales y el teatro de la calle. Preciso es señalar la creación reciente de los llamados Conjuntos Artísticos Integrales de Montaña, por iniciativa del presidente Raúl Castro y de su

extraordinaria labor para llevar la cultura a los cuatro macizos montañosos del país, dentro de los que está incluido como elemento fundamental, el teatro (fig. 63).

a

b

c

d

e

Fig. 63 Teatro: a) de las estaciones; b) de calle "Tecma"; c) de calle, Ciego de Ávila; d) El público; y e) Obra *Delirio Habanero*

En resumen, desde su surgimiento hasta nuestros días, el teatro cubano se ha caracterizado por un espíritu profundamente reflexivo de constante experimentación y búsqueda conceptual, de mirada crítica a los problemas nacionales y de espacio para el debate. El objetivo es mostrar el carácter educativo que desde sus inicios ha tenido esta manifestación artística en aras del reflejo de la sociedad y de su mejoramiento por medio del arte.

Una vez que conoces sobre el teatro en sentido general, específicamente el teatro cubano actual, intenta responder la interrogante siguiente: ¿por qué se afirma que el teatro desde sus orígenes y en su posterior evolución a través del tiempo, ha tenido siempre un marcado carácter educativo? Apóyate en el teatro cubano actual.

Para tu acervo cultural

Es importante acercarte más en tu tiempo libre al teatro como manifestación artística, pues es una herramienta que aporta mucho a tu desarrollo creativo y expresivo a través del cuerpo como vehículo de comunicación. Contribuye a mejorar tu conciencia corporal y desarrolla tus habilidades para el trabajo en equipo. Asimismo, promueve la confianza, la autoestima, la disciplina y mejora la tolerancia a la frustración, la diversión, la socialización o la superación de la timidez.

Por medio de esta expresión artística se promueve la comprensión de diferentes visiones y realidades de la vida y del mundo. El teatro es una invitación que abre las puertas al conocimiento, a las culturas e historias.

1.8 Miradas y perspectivas. El cine cubano contemporáneo

La palabra cine es de origen griego y significa “movimiento”. En realidad, cuando decimos cine, empleamos un diminutivo de la palabra cinematografía, que significa “escritura mediante imágenes en movimiento”, es decir, que las imágenes se utilizan para escribir un relato. Tomando en cuenta lo anterior, podemos afirmar que una obra de cine es un relato, una historia que se cuenta mediante imágenes en movimiento. Estas creaciones cinematográficas, que se ocupan de la narrativa, del montaje y del guión por el director, son consideradas manifestaciones artísticas.

El cine es magia de la luz, surtidor de sueños y espacio para enamorados. Denominado la más joven de las artes tuvo sus inicios en Cuba en 1897

con la llegada a la patria del cinematógrafo Lumière. A partir de esa fecha comenzó la fascinante historia del nuevo arte en Cuba, su incremento y desarrollo hasta lograr convertirse en el entretenimiento artístico más popular en el país y llegar a ser La Habana una de las tres ciudades con más cines en toda América Latina.

El documental *El Mégano* (1955) de Julio García Espinosa y otros colaboradores fue el único precedente válido que comenzaría a hacer el ICAIC.

Saber más

El 24 de enero de 1897, Gabriel Veyre llevó el primer cinematógrafo a La Habana desde México. La primera presentación se llevó a cabo en el Paseo del Prado, al lado del Teatro Tacón, hoy llamado el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Cuatro cortometrajes fueron mostrados: *Partida de cartas*, *El tren*, *El regador y el muchacho* y *El sombrero cómico*. Poco después, Veyre protagonizó el primer filme producido en la isla, llamado *Simulacro de incendio*, un documental sobre los bomberos de La Habana en 1897.

Resulta curioso saber quién escribió sobre la historia del cine cubano. En los primeros años de la etapa revolucionaria solamente una luz develó la total oscuridad con la publicación de la edición de *Cronología del Cine Cubano* (1966) en 172 páginas, por Arturo Agramonte (1925-2003). Parecía estar, entonces olvidado el cine cubano. Pero no, solo fue hasta 1987, en el marco del VIII Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, en que se convocó un Seminario del Cine Latinoamericano de los años treinta, cuarenta y cincuenta y pudo asomar su cabeza nuevamente el olvidado cine cubano de esos años. Este seminario permitió exhibir algunos filmes destacados ya por su popularidad o por su calidad, dentro de aquella etapa, como *La Virgen de la Caridad* (1930), *El romance del palmar* (1938), también de Peón y *Siete muertes a plazo fijo* (1950), de Manuel Alonso.

La historia del cine cubano se convirtió en un tema para ser estudiado junto a otra manifestación del arte: la literatura, destacándose la publicación de *El cine silente en Cuba* (1992) del historiador Raúl Rodríguez González (1949-1997). Este libro muy limitado prometía una segunda parte que nunca se realizó. Los libros de María Eulalia Douglas, la decana especialista de la Cinemateca de Cuba: *La Tienda Negra* (1997), de tirada muy

limitada, y el *Catálogo de Cine Cubano* (1897-1960). El primero relacionó en forma breve y cronológica los hechos más sobresalientes de cada año en la historia del cine cubano, y en el segundo, aparecieron por primera vez las fichas técnicas detalladas de toda la producción de ficción y documental cubano en ese período. Estos dos esfuerzos sin duda muy encomiables de esta dedicada historiadora.

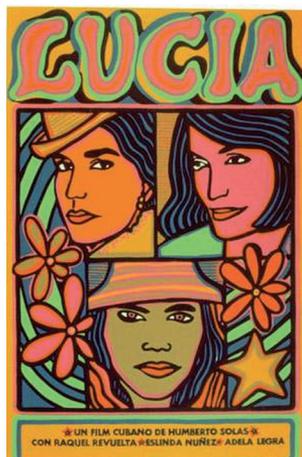
Paralelamente, Luciano Castillo, con más experiencia como cronista y crítico del séptimo arte publicaba artículos en revistas especializadas de Cuba y el extranjero. En el período en que asumió la jefatura de redacción de la revista *Cine Cubano*, creó la sección *Memoria*, en la cual comenzó a publicar artículos históricos del cine de la etapa prerrevolucionaria, algo muy novedoso para esa publicación, en la cual apenas habían aparecido uno o dos artículos dedicados a ese arte en más de 40 años. Varios resultados de las investigaciones del binomio Agramonte-Castillo fueron reunidas en el volumen *Entre el vivir y el soñar: Pioneros del cine cubano*.

Retrospectiva del cine cubano

En marzo de 1959 se fundó el ICAIC (Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos), que estableció nuevas concepciones organizativas y significó una apertura formal y conceptual y en la cinematografía cubana. Los filmes expusieron nuevos temas e impusieron una estética contraria al mimetismo y la superficialidad de la cinematografía anterior que quedó relegada. El ICAIC no se creó para legitimar la herencia cinematográfica republicana, sino para comenzar un ambicioso proyecto de alcance mucho más vasto que la mera producción del llamado séptimo arte, bajo la dinámica de concebir un clima general favorable para promover el desarrollo sociocultural profundo y democrático que requería el momento histórico; además de buscar un acercamiento a la formación y difusión del ideal social revolucionario y de los valores más auténticos del país (fig. 64).

Fig. 64 Carteles promocionales del ICAIC

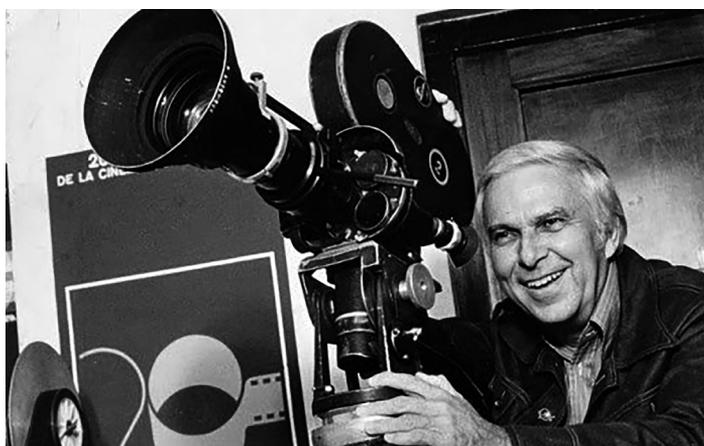

Fig. 65 Cartel,
filme *Lucía*

Los años de 1960 son la década dorada del cine cubano. Se produjeron filmes hoy considerados clásicos; nació la escuela cubana del documental y se promovió el dibujo animado. El nuevo cine cubano se definió y fue reconocido internacionalmente. Las tendencias, los realizadores y la estética materializaron en los filmes los presupuestos de la revolución. Los carteles del ICAIC sustentaron el esplendor de esta década; contribuyeron a que el espectador realizara valoraciones más abiertas e inteligentes frente a ese mundo al cual accedía mediante casi todos sus actos (fig. 65).

Esta etapa del pasado siglo significó un positivo estallido en los órdenes político, social, filosófico y cultural. Fueron los años felices en que se andaba ávidos por obtener *El siglo de las luces*, de Carpentier. En cuanto al cine nacional, ocurrían hechos irrepetibles, Nicolás Guillén Landrián inventaba el documental cubano, bajo la influencia de un Flaherty o de un Murnau y también bajo el hechizo de la obra de Henri Cartier Bresson.

Sara Gómez, por su parte, hacía su trilogía de la Isla de la Juventud a ritmo de conga y son, evidentemente marcadas por los aires sociológicos de un Rouch; mientras Santiago Álvarez con sus obras maestras documentales, se perfilaba como el universal sustituto de Joris Ivens (fig. 66).

Fig. 66 Fotografía de Santiago Álvarez, cineasta y documentalista en filmación

que tanto significaría para la formación de nuevos talentos en América Latina, África y Asia.

Redescubrir el pasado casi siempre implica prepararse mejor para el futuro. El panorama histórico del cine cubano ha posibilitado el acercamiento al entorno sociocultural de la nación, no solo de una manera descriptiva, sino también de modo analítico mediante juicios de valor. El cine es un arte y como tal una finalidad en sí mismo. Utilizarlo con fines recreativos solamente significa mutilarlo y despojarlo de toda dignidad, alejarlo del público, quien lo rechaza por su falta de calidad. Como manifestación artística cumple una función educativa con respecto al espectador sin degenerar en simple propaganda, porque según expresa Alfredo Guevara: “El arte educa, pero esa no es su finalidad”.¹⁵

Desde la historia

El cine cubano está muy vinculado a otra manifestación artística. La obra plástica retoma un espacio con el cartel. El cartel cinematográfico transporta el letrero a nuevas tareas visuales dotadas de enormes poderes de comunicación. Color, dibujo y letra constreñidos en la superficie modesta del plano de papel disponible, conforman un fascinante reto para la creatividad del diseñador que debe convocar la atención del transeúnte y convencerlo en segundos para que acuda al cine y vea una película donde la aventura, el romance, el horror, la risa o el sexo justifican el precio del boleto. El cartel de cine, independientemente del filme para el cual fue realizado, se conservó por su vuelo artístico y su gran plasticidad, muchas veces comparable a una obra de arte en el sentido convencional del término. En múltiples ocasiones superó el interés del espectador por el filme, quien lo utilizó como decoración de buen gusto.

El cartel tomó importancia desde su surgimiento y muy pronto pintores como Bonnard, Toulouse-Lautrec, Mucha y Cheret incursionaron en su realización. Desde la última década del siglo pasado fue reconocido mundialmente como manifestación artística.

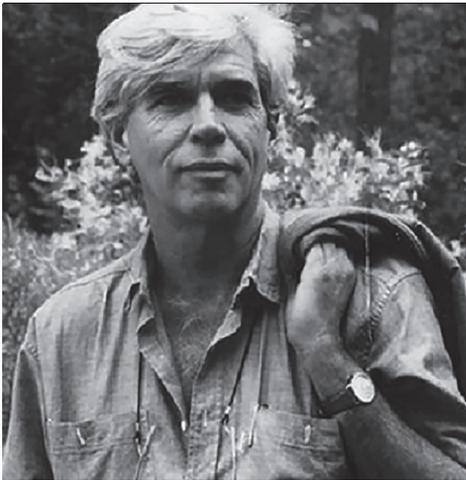
Figuras destacadas de las artes visuales son representantes del cartel en función del cine, pueden ser citados: Alfredo Rostgaard, Raúl Oliva, Fernando Pérez O'Reilly y José Lucci; además de pintores como: Raúl Martínez, Umberto Peña, René Portocarrero y Servando Cabrera Moreno, quienes

¹⁵ Alfredo Guevara: *Creemos un deber ser modernos*, p. 370.

asumieron los códigos del diseño gráfico y eventualmente realizaron carteles, entre los que se encuentra el emblemático *Lucía* con la intención de colaborar con la naciente industria cinematográfica. Actualmente, en el marco del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano se otorga un premio al mejor cartel presentado.

Una nueva mirada social desde el cine

El arte es un hecho de creación, y por tanto, una forma de la conciencia social. Es expresión de ideas, concepciones, formas de pensar e ilustra la forma de vida de los individuos. El nuevo escenario cubano de los años de 1980 en lo adelante ha requerido una reconceptualización del cine. No se trata de un medio plagado de consignas ni de simplificar lenguajes, a pesar de ser innegable que debido a la malformación producida por la colonización cultural y los acontecimientos subyacentes en su historia, la mayoría de los cubanos tienen muchas lagunas. El propósito es lograr crear un cine transgresor, provocador, complejo, polémico y contextualizado que busque respuestas e incluso cuestione el recrudescimiento de la situación cubana actual, pero sin desvirtuar los valores nacionales que se han esgrimido como símbolos (fig. 67).

a

b

Fig. 67 a) Humberto Solás y b) Filme *Cecilia Valdés*

La vorágine de un país que asume un nuevo sistema social enfrenta necesidades que son traducidas a través del lenguaje del arte. El cine cubano se destaca por la utilización de múltiples recursos y géneros para expresar no solo la crítica al capitalismo y al imperialismo, sino también en los primeros años del impulso revolucionario a los elementos de burocratización del régimen. Tomás Gutiérrez Alea dirige el primer largometraje de ficción, *Historias de la Revolución*, y continúa con *Las doce sillas*, *La muerte de un burócrata* y *Memorias del subdesarrollo*. Julio García Espinosa, Humberto Solás y Manuel Octavio Gómez son otros de los importantes nombres de esos tiempos. El resultado también implicó una revolución en el público, en el gusto y el acceso a las salas (fig. 68).

Fig. 68 *Memorias del Subdesarrollo*, Sergio Corrieri

El cine constituye según sus características un instrumento de opinión y formación de la conciencia individual y colectiva que contribuye a hacer más profundo y diáfano el espíritu revolucionario y a sostener su aliento creador. Paso a paso con mucha entrega y talento, el nuevo cine cubano fue naciendo para orgullo de quienes lo hacían y lo disfrutaban.

Después del llamado quinquenio gris de la cultura cubana (período entre 1971 y 1976) hay un aumento del ritmo de producción de cine en el ICAIC, en los años ochenta. De algún modo se arribó al pináculo del cine histórico mediante el largometraje de dibujos animados *Elpidio Valdés* y la superproducción *Cecilia* (1981-1982), la muy prolongada y costosa realización del largometraje dirigido por Humberto Solás. Cecilia es una

libre adaptación al cine que hizo su realizador de la novela *Cecilia Valdés* de Cirilo Villaverde, que constituyen una piedra angular de cubanía en nuestra novelística del siglo XIX. El largometraje motivó que se impusiera de inmediato otra estrategia temática y productiva en el ICAIC (fig. 69).

Fig. 69 Animado de Elpidio Valdés realizado por Juan Padrón

La década de 1970 es más inclinada al cine retro o historicista a través de filmes como *Páginas del diario de José Martí* (José Massip), *Los días del agua* (Manuel Octavio Gómez), *Una pelea cubana contra los demonios*, *La última cena* y *Los sobrevivientes* (Tomás Gutiérrez Alea), *Maluala*, *El otro Francisco* y *Ranchedador* (Sergio Giral), *Mella* (Enrique Pineda Barnet), *El hombre de Maisinicú* (Manuel Pérez), *El brigadista* (Octavio Cortázar), entre otros.

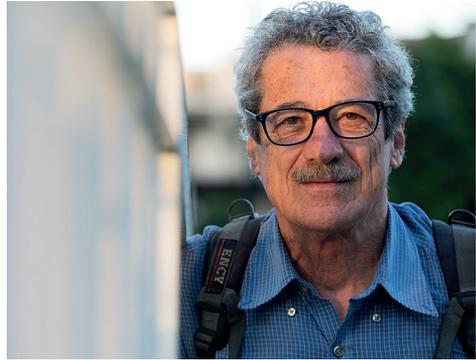
Tampoco faltaron ejemplos de filmes críticos y más contemporáneos, que se proponían reflexionar sobre la práctica del socialismo caribeño desde la introspección y el cuestionamiento. Tal es el caso de *Un día de noviembre* (Humberto Solás), *Ustedes tienen la palabra* (Manuel Octavio Gómez) y *Retrato de Teresa* (Pastor Vega) y *De cierta manera* (Sara Gómez), por solo mencionar los más destacados.

En los años siguientes predomina la comedia de costumbres de corte populista dirigida a criticar o satirizar determinados segmentos de la realidad sociocultural y económica del país. La mayor parte de estas películas son obras de realizadores de cine que se formaron en el Noticiero ICAIC Latinoamericano como herederos de sus pautas estéticas y temáticas. Otras películas realizadas en este período han devenido íconos de la cinematografía cubana, como: *Clandestinos* de Fernando Pérez y *Papeles secundarios*

de Orlando Rojas, por citar algunos títulos realmente significativos. *Lucía*, *La primera carga al machete* y *Aventuras de Juan Quinquín* fortalecen el sentido de cubanía y el valor identitario. En este período triunfó un cine de género, que se estableció sobre las bases de la nítida comunicación con amplias capas del público nacional, el cual también permitió instaurar ba-luartes del cine cuestionador y reflexivo (fig. 70).

a

b

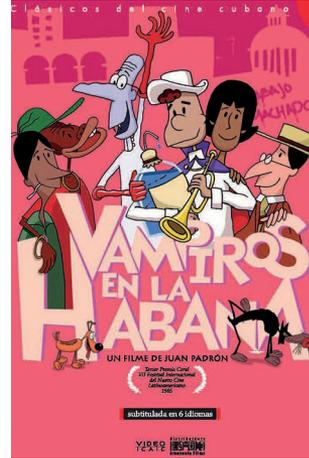
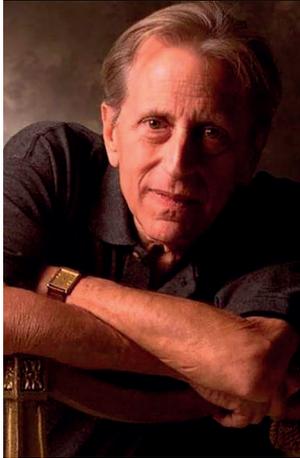

c

Fig. 70 a) Cartel promocional del filme *Clandestinos*;
b) Fernando Pérez y c) Escena del filme *Clandestinos*

Entre 1980 y 1989 el ICAIC participó en la creación de setenta largos de ficción, 44 de ellos dirigidos por cubanos. Estos primeros años de los ochenta recogen entre sus películas más sobresalientes: *Se permuta*, *Hasta cierto punto*, *Los pájaros tirándole a la escopeta*, *La Bella del Alhambra*, *Una novia para David*, *Un hombre de éxito*, *De cierta manera*, entre otras. De esta forma regresa a la pantalla grande otro filme de dibujos animados que marca en la historia del cine cubano: *Vampiros en La Habana* (1985)

de Juan Padrón. Su valor radica precisamente en el rescate del tema histórico cubano, a través de un tema universal de ficción dirigido a todas las edades (figs. 71 y 72).

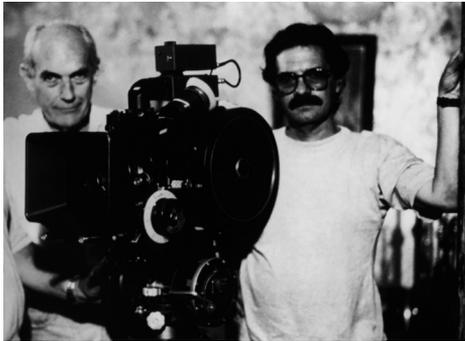
Fig. 71 a) Enrique Pineda Barnet, director de cine y b) Cartel del filme *La bella del Alhambra*

Fig. 72 Cartel del filme *Vampiros en La Habana*

En la década de 1990 hubo un primer período en que se continuaron las líneas sentadas en los años ochenta con la postergación del cine histórico (*El siglo de las luces* en 1992, de Humberto Solás y también *Hello Hemingway* en 1990, de Fernando Pérez), de las comedias costumbristas críticas (*Adorables mentiras* en 1991, de Gerardo Chijona), pero el resto de la producción opta más bien por el replanteamiento de las utopías, el desencanto o abordar los difíciles temas de la emigración o la sobrevivencia en tiempos de período especial.

En esta etapa se consiguió dinamizar la producción a partir de la incorporación de una serie de nuevos nombres en el largo de ficción y se reactivó el contacto con el público masivo, mediante una serie de comedias costumbristas y contemporáneas. Revolucionarios son los filmes *Fresa y Chocolate* (1993) y *Guantanamera* (1995), que abordan por primera vez el tema de la homosexualidad y las reminiscencias de una emigración con añoranza de su tierra como exponentes históricos dentro del cine cubano contemporáneo. La línea de cine crítico comprometido con la realidad parecía que no se abandonaría, pues el grueso de las producciones

cubanas mantuvo en general esta tendencia a lo largo de la década de 1990 y principios del actual milenio, por ejemplo: *Lista de espera* (1999), y *El elefante y la bicicleta* (1994) (fig. 73).

a

b

c

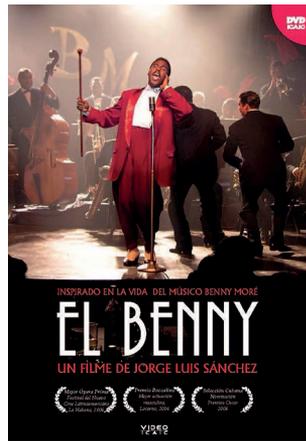
Fig. 73 a) Tomás Gutiérrez Alea y J. Carlos Tabío; b) y c) Escena y Cartel Promocional del filme *Fresa y Chocolate*

El año 2001 constituyó uno de los más maduros temáticamente para el cine nacional. Todas las propuestas de ese año, con independencia de su acabado estético (en algunos casos bastante insuficientes), giraron directa o indirectamente hacia la delicada temática de la inmigración y el exilio. Así lo hicieron cintas como: *Nada* (Juan Carlos Cremata), *Miel para Oshún* (Humberto Solás), *Las noches de Constantinopla* (Orlando Rojas) o *Miradas* (Enrique Álvarez), mientras reflexionaban desde diversos ángulos nada complacientes sobre diversos aspectos de la realidad nacional (la doble moral, el oportunismo, la falta de perspectiva o las restricciones a la individualidad).

De esta manera, luego de la feroz sátira y advertencia sobre el deterioro físico y arquitectónico de la ciudad y el imparable ascenso de la marginalidad, que lanzara Enrique Colina con *Entre ciclones* (2003), Fernando Pérez

con su poema visual-social *Suite Habana* (2003) y Gerardo Chijona, al volver a indagar incisivamente en la hipocresía moral, con *Perfecto amor equivocado* (2003), las últimas producciones toman otros derroteros. *Aunque estés lejos* (2003) y *El cuerno de la abundancia* (2009), son otros filmes que intentaban sobre todo restituirle al cine su lugar como parte del arte popular, y muy bien que lo consiguieron, puesto que en este período se encuentran algunos filmes cubanos mencionados como los más taquilleros de todos los tiempos.

Otra de las características del más reciente cine cubano es el regreso al pasado, pero una vez más no para traerlo al presente sino para eludirlo. El traerlo al presente lo habría intentado sin éxito Rigoberto López con *Roble de olor* (2004), en la que una historia de amor interracial en el período colonial signada por la intolerancia, quería ser reflejo del presente, pero las torpezas narrativas de *Roble* frustraron totalmente el intento. Nos referimos a la mencionada *Bailando y a El Benny* (2006), con la que debuta en el largometraje el veterano documentalista, Jorge Luis Sánchez. Se trata de una aproximación a la vida y el arte de Bartolomé Moré, el popular Benny (fig. 74).

Fig. 74 a) Fotografía de Jorge Luis Sánchez como director en el filme *Cuba Libre* y b) Cartel del filme *El Benny*

Junto a tanta efervescencia creadora aparecen nombres de realizadores como los cineastas Fernando Pérez, Orlando Rojas, Juan Carlos Tabío, Rolando Díaz que debutan en el largometraje de ficción, mientras la prestigiosa escuela documental cubana abría sus puertas a realizadores como

Enrique Colina y Jorge Luis Sánchez. Enrique Pineda triunfa con *La bella del Alhambra*. A todo este fenómeno se unían una vez más, nombres emblemáticos de nuestra cinematografía como: Humberto Solás, Oscar Valdés y Santiago Álvarez que desempeñaron una función fundamental en el desarrollo del cine cubano en esta etapa.

En la primera década del siglo (2000-2010) ocurre el florecimiento de un cine independiente, juvenil, crítico, contemporáneo y apoyado en las nuevas tecnologías, junto con el mecanismo todavía significativo de las coproducciones, sobre todo con España. Estos constituyeron dos de los factores que marcaron el cine cubano en los primeros años del siglo XXI, que se caracterizó por un período transicional en el cual comenzó a remontarse paulatinamente el declive productivo de los años de 1990. Al final de la década se celebraba el aniversario cincuenta del ICAIC con un cambio de dirección en la principal entidad productora de cine en la isla.

Sin embargo, la imagen que se proyecta en muchas películas es la de una Cuba derrumbada, por ejemplo: *Los dioses rotos* (2008) de Alberto Darana, *Kangamba* (2008), *Afinidades* (2010), *Casa vieja* (2010), *Larga distancia* (2011), *Habanastation* (2011) de Ian Padrón, *Boleto al paraíso* (2011), *La guarida del topo* (2011), *Verde, verde* (2011), *Entre dos aguas* (2011) de Jorge Herrera, *Madrigal* (2011) de Fernando Pérez, *Fábula* (2011) de Lester Hamlet. En estos filmes se representa una parte de la sociedad cubana, pues muestran y denuncian penurias, tristezas, miserias y el desmoronamiento del país. Es cierto que reflejan ciertas realidades, pero ese acontecer nacional no es totalitario ni es tan crudo y negativo. Se trata de un producto permeado fundamentalmente de la visión del director o en el peor de los casos de los intereses del coproductor quien financia la película.

Contigo pan y cebolla, de Juan Carlos Cremata, fue también un filme de mucha audiencia. El cineasta llevó a la sala oscura uno de los clásicos del teatro cubano. Y aun cuando el texto original de Héctor Quintero tiene ya unos cuantos años, el espíritu del filme y la interpretación de sus personajes hicieron creer en una historia actual.

La literatura como el teatro forma parte de la creación cineasta en Cuba, por ejemplo *Boccaccerías Habaneras*, de Arturo Soto, es una adaptación de cuentos del libro *El Decamerón*, que el autor italiano Giovanni Boccaccio terminó entre 1351 y 1353. Es una película muy refinada relacionada con el erotismo, incluso en aquellas escenas quizá más atrevidas donde hace un discurso interno que critica a veces de forma chabacana esa visión del erotismo.

La cinta cubana *Vestido de novia*, de Marilyn Solaya, *Fátima o el Parque de la Fraternidad*, de Jorge Perugorría, dan mucho de qué hablar ya que abordan el tema de la homosexualidad con una visión diferente, logrando implantar criterios de inclusión y aceptación a la diversidad (fig. 75).

Fig. 75 Escena del filme *Vestido de Novia* de Marilyn Solaya

El estreno de *La pared de las palabras* impone un tema poco tratado en la cinemateca cubana. El papel de la familia ante la convivencia con un enfermo mental degenerativo tiene un exponente significativo dando de qué hablar en el cine cubano.

Las tecnologías avanzadas facilitan la circulación transnacional y la accesibilidad de los productos culturales a las innovaciones tecnológicas. Cuba a pesar de ser un país tercermundista puede exponer décadas de un cine enaltecedor de la cultura nacional pues aún bajo el acoso de los descalabros económicos que limitan el cine y la inteligencia generacional, intenta usar sus recursos para posicionarse en la arena internacional con decoro.

El cine de dibujos animados tiene un momento cúspide

Finalmente llegó *Meñique* (2016), el primer animado cubano que emplea técnicas en 3D. Este trabajo tomó años al equipo liderado por Ernesto Padrón, pero valió la pena. *Meñique* fue el mejor regalo que los niños

cubanos podían recibir. La película es una suerte de enjambre cultural en el que confluye la historia versionada por Martí, los principios sobre los que se ha defendido la nación, el goce de la música cubana y el humor (fig. 76).

Fig. 76 Primer filme animado en 3D, *Meñique*

Un filme cubano que marcó al público es *Conducta*, de Ernesto Daranas. Esta es una historia conmovedora que fue taquillera desde el primer día y tanto los espectadores pasivos como los cinéfilos empedernidos salían del cine haciendo alabanzas. El cine cubano actual ha tenido altas y bajas en la expresión de su fisonomía nacional, pues ha incurrido en extremos que han propiciado su deformación con esquemas impuestos por la globalización neoliberal. Es preciso renovar el alcance del cine en la cultura nacional y acercar al espectador a la lectura de los códigos que expresen propuestas axiológicas en las producciones. En las condiciones actuales de Cuba es trascendental la correlación del criterio y la acción para promover y extender posicionamientos críticos de la realidad cubana (fig. 77).

a

b

c

Fig. 77 a) Cartel del filme *Conducta*; b) Director Ernesto Daranas y
c) Escena del filme *Conducta*

1.9 El audiovisual en Cuba

Se entiende por lenguaje audiovisual aquel que se percibe mediante el sentido del oído y la vista. Surge con el desarrollo del cine sonoro a finales de la década de los veinte en el siglo xx. El origen del audiovisual está en el cine. Pero también puede considerarse el cómic, un antecedente de la comunicación audiovisual en la medida que integra texto e imagen. En este sentido deben señalarse las innovaciones en el diseño gráfico asociadas a los movimientos de vanguardia que buscaban una integración “cinematográfica” de texto e imagen.

El término audiovisual significa la integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje. La percepción es simultánea. Se crean así nuevas realidades sensoriales mediante ciertos mecanismos:

- La armonía en el que a cada sonido le corresponde una imagen.
- La complementariedad; lo que no aporta uno lo aporta el otro.
- El refuerzo de los significados sonoros y visuales que insisten en un mismo propósito.
- El significado nace del contraste entre ambos.

En un audiovisual la realidad se percibe acotando la imagen y el sonido. El lenguaje audiovisual tiene como principal característica la multiplicidad de sus códigos. Algunos son específicos, como los que se derivan del mon-

taje, pero otros provienen de formas de comunicación anteriores como el lenguaje verbal y escrito, la gestualidad corporal o la música. El cine no es la realidad sino el producto de ciertas convenciones basadas en los condicionamientos del sistema perceptivo y de la cultura.

Todo lo relacionado con el ser humano es comunicación, este término proviene de la raíz latina *communis*, que significa “poner en común algo con otro, expresa algo que se comparte, que se tiene o se vive en común”. Hoy prácticamente la sociedad contemporánea está relacionada al audiovisual como un elemento fundamental de comunicación. Una afirmación tan rotunda no la consideramos un mero mensaje, sino una indiscutible realidad en la actualidad. Afrontamos el siglo XXI sumergidos en uno de los momentos más complejos y, por tanto, más apasionantes de la historia del ser humano, marcado por un vertiginoso desarrollo científico-tecnológico y su influencia directa en la producción, la vida de las personas, el planeta y la situación del mundo.

Son muchos los factores que nos han llevado hasta aquí, pero precisamente el modo de concebir y expresar nuestros pensamientos, ideas y emociones nos ayuda a comprender qué tipo de sociedad es la contemporánea. El audiovisual, a través de cada uno de sus medios y soportes específicos, se ha convertido en la literatura de nuestros tiempos; sin embargo, no son lenguajes excluyentes, sino que uno ha surgido de otro y coexisten en una permanente influencia mutua.

De igual forma sucede con las tradicionales “Bellas Artes”, artes visuales y musicales, danzarias, teatrales, que en un constante proceso de intercambio han configurado lo que hoy debería denominarse, cultura audiovisual, entendido como concepto amplio del que formaría parte la cultura de la imagen. Seguimos considerando el audiovisual como una novedad, tan abrumadora para algunas generaciones que su enseñanza está siendo relegada al adiestramiento técnico, por un lado, o a la protección sobre sus nocivos efectos, por otro, y en el mejor de los casos aprovechando sus potencialidades en función del sustento metodológico e investigativo necesario para una adecuada formación integral de las nuevas generaciones.

Existen muchísimos tipos de arte asociados al audiovisual, tanto los que son tradicionales como los que van más allá de lo tradicional. El arte audiovisual se ha ido desarrollando con distintas manifestaciones como la literatura, teatro, música, pintura y gracias al uso de las tecnologías, el arte

se ha visto reflejado y enriquecido sobre todo en la fotografía, el cine, el video e incluso en el arte digital.

El arte digital puede ser entendido como el resultado de un proceso creativo en el que se usan recursos digitales, bien para elaborar la obra artística o como medio para que ésta pueda ser disfrutada. Se le asocia a otras denominaciones como arte virtual, arte electrónico, *net art*, arte por computadora y arte de los nuevos medios, entre otros. Las formas de arte asociadas a la informática y las computadoras surgieron en la segunda mitad del siglo xx, entre 1950 y 1970. Estas primeras experiencias plásticas generadas por computadora fueron realizadas tanto por artistas como por investigadores del campo de las ciencias.¹⁶

El Arte Digital en Cuba tiene su origen a partir del año 1999, teniendo como principal escenario el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, considerado el principal promotor de esta novedosa tipología artística, en el establecimiento de diversas alianzas e intercambios entre artistas de diferentes países a través de sus salones.

Cuba es una nación donde el amplio talento en el terreno del arte unido a la persistente búsqueda, experimentación y preparación ha permitido acumular un importante patrimonio cultural. Además, se crean las condiciones para que la población acceda a la tecnología, es por ello que, la presencia del arte digital en el país constituye una realidad y una oportunidad de expresión.

El pionero del arte digital en Cuba es Luis Miguel Valdés Morales. Destacado artista de la plástica en las especialidades de pintura, grabado, dibujo y escultura. Se ha desarrollado en la aplicación de nuevas tecnologías a las artes plásticas. Desde 1985, comienza la experimentación con medios digitales y en 1986 funda la Cátedra de Arte Digital en el Instituto Superior de Arte de La Habana. De esta incursión en nuevos recursos para la creación, realizó la primera exposición de arte digital en Cuba, en 1987, en el Instituto Superior Pedagógico de Pinar del Río. Luego gana un premio en el Salón de la Uneac con el primer video-instalación digital y en 1989, presenta el primer video clip digital: *El Breve Espacio En Que No Estás, Pablo Milanés*, en el Festival de Cine Latinoamericano.

¹⁶ Berta Irailis Yanes Watson: "La formación y la educación vinculada al arte digital", *VII Congreso Virtual Internacional Arte y Sociedad: arte de los nuevos medios*, octubre, 2018, p. 134.

A pesar de las carencias y el bloqueo económico que afecta también al arte y el acceso a las tecnologías de punta, numerosos artistas cubanos apuestan por el arte digital y lo incorporan al panorama de la cultura cubana. En la actualidad, Cuba cuenta con varios sitios web, reunidos en el Portal arte digital Cuba: www.artedigital.cult.cu, los cuales conforman el museo virtual más completo de nuestra nación.

En Cuba el arte digital es todavía una forma de expresión relativamente nueva pero sus admiradores apuestan por lo inédito, por la imaginación y la belleza que de esta forma también se puede transmitir, es por eso que desde hace ya algún tiempo y de manera sistemática se realizan los Coloquios de Arte Digital. El sitio www.artedigitalcuba.cult.cu reúne información (textos, imágenes) de los once salones de Arte digital del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau. Desde allí es posible acceder a cada uno de esos salones y ver las obras premiadas cada año y las selecciones de los participantes cubanos y de otros países También encontrarán información sobre los Coloquios de Arte Digital.¹⁷

El audiovisual posee un gran poder de atracción y una gran fuerza para cautivarnos. Además de saber captar nuestra atención con gran facilidad, puede producirnos efectos positivos. Por ejemplo, nos ayuda a identificarnos con los demás, a contextualizarnos en determinadas épocas históricas, pues las imágenes generan empatía. Eso es lo que permite que nos solidaricemos, por citar un ejemplo, con el sufrimiento ajeno cuando vemos las consecuencias de un desastre natural en televisión, o que tomemos conciencia de lo que fue el Holocausto, cuando vemos un documental que aborda este tema o una película.

En Cuba desde el surgimiento del cine hasta el audiovisual se han alcanzado resultados que a nivel nacional e internacional han tenido repercusión e impacto social por expresar nuestras costumbres, modos de pensar y actuar, idiosincrasia y formas de expresión artística. Hoy para ti está muy cerca el fenómeno del video clip, por ponerte un ejemplo conocido, a partir del proyecto **Lucas** como legítimo representante del video clip cubano, integrado por: los premios Lucas con sus galas anuales y los paneles teóricos que lo acompañan, el periódico y el Café de igual nombre, así como los sitios web www.premioslucas.com y www.premioslucas.icrt.cu. de reciente creación (fig. 78).

¹⁷ Berta Irailis Yanes Watson: "La formación y la educación vinculada al arte digital", VII Congreso Virtual Internacional Arte y Sociedad: arte de los nuevos medios, octubre, p. 135.

a

b

Fig. 78 a) Director y fundador del proyecto Lucas, Orlando Cruzata y
b) estatuillas del Proyecto Lucas

Lo audiovisual ejerce un gran poder sobre los individuos, pero no por ello debemos temer a sus efectos, por el contrario, debemos conocerlo y aprovechar sus potencialidades creativas y reflexivas sobre todo aquello que nos rodea y nos preocupa o nos interesa expresar. Esta tecnología ha llegado para quedarse y normalmente produce cambios en las sociedades. Por eso, lo importante es conocer este medio, saber cómo actúa, cómo lo utilizamos y aprovechar todos sus beneficios, que también son muchos en nuestra gestión del conocimiento diario. Debemos darnos cuenta de cómo contribuye a generar nuestra visión de la realidad, y recibir sus contenidos de manera crítica, sabiendo sus mecanismos de comunicación e información.

Sin el audiovisual, sin el cine y la TV, el mundo en el que vivimos sería hoy bien diferente. No conoceríamos de la manera que conocemos el planeta, los diferentes entornos y poblaciones, sus necesidades y problemas; no tendríamos el conocimiento que tenemos de cierta parte de la realidad; no podríamos disfrutar en directo de grandes acontecimientos mundiales, de hitos de la sociedad, de conocernos algo más como personas y pueblos, y conocer mejor nuestro entorno. Es una gran herramienta, solo tenemos que darle el uso adecuado, conocer sus ventajas y desventajas, siempre con una visión crítica de lo que nos ofrece.

Reflexiona un instante

¿Crees que lo que vemos cotidianamente en la televisión, un video documental o en un filme es la realidad, solo una parte de la realidad o una representación de la realidad?

Como has podido apreciar brevemente, el audiovisual, como medio y forma expresiva del arte, nos permite comprender el mundo. De ahí que te proponemos aprovechar las potencialidades expresivas de los diferentes lenguajes audiovisuales, como la (fotografía, vídeo, infografía, el arte digital y la animación), creando propuestas artísticas personales o en grupo, para comprender, precisamente, la sociedad cubana actual, convirtiéndote en un ciudadano más crítico y creativo.

Para ello, antes debes disfrutar y comprender los mensajes audiovisuales, que recibes diariamente por las diversas fuentes, atendiendo a la riqueza estética y expresiva de este lenguaje. Luego puedes convertir el audiovisual en un medio para la expresión de tus inquietudes, de una manera creativa y enriquecedora, llevando a cabo tus propios proyectos audiovisuales que incluyan diferentes manifestaciones artísticas en su proceso creativo en un solo producto artístico, usando los recursos que tienes a tu alcance como la computadora, la tableta, el celular, y demás dispositivos inteligentes que puedan facilitar tu labor creativa.

- Producción de proyectos basados en la imagen estática: fotografía e infografía.
- Producción de proyectos artísticos basados en la imagen en movimiento: vídeo y animación.

Para tu acervo cultural

Es importante conocer que la realización audiovisual tiene la potencialidad de promover la creatividad y la expresión a través de las imágenes y el sonido como vehículo de comunicación. La mayoría de las veces una producción audiovisual se ejecuta en equipo, por lo que desarrolla habilidades para el trabajo grupal. Al mismo tiempo, debido a las dificultades que implica llevar a cabo un proyecto audiovisual en el que hay que coordinar múltiples factores, promueve el desarrollo de la disciplina y contribuye a mejorar la tolerancia a la frustración.

El cine, el video arte, el audiovisual son herramientas de gran utilidad, ya que en un formato atractivo permiten mostrar distintas maneras de ver el mundo, convocando a la reflexión sobre diversos aspectos de la sociedad; permiten conocer culturas diferentes a la propia y acontecimientos pasados y presentes, e incluso imaginar el futuro.

Un acercamiento al arte en sus diferentes manifestaciones y a su influencia sobre el hombre, como elemento indispensable para el enriquecimiento del espíritu de su personalidad, es imprescindible para conocer sobre el desarrollo el teatro, la danza, la música, las artes visuales y el audiovisual en Cuba gracias al impulso de la Revolución en 1959 hasta nuestros días.

Desafío

1. ¿A qué atribuye los enormes esfuerzos de la Revolución por desarrollar masivamente el arte y la cultura en nuestro país? Reflexione junto a su profesor/a y compañeros/as de aula sobre lo expuesto en este epígrafe.
2. La literatura en muchas ocasiones ha sido llevada tanto al cine, al teatro como a la danza. Recuerde o investigue sobre alguna obra literaria recreada en la pantalla grande o en las artes escénicas y escribe tus opiniones al respecto.
3. Le sugerimos elaborar la ficha técnica de una obra de cine mediante las instrucciones siguientes: dirección, producción, guion, música, fotografía, protagonista, país, año de realización, género, duración, argumento y comentario.
4. Se sugiere como actividad: escuchar un fragmento musical que pueda evocar algún hecho o evento vivido. Luego observar una fotografía de carácter alusivo al hecho o evento vivido, para finalmente concluir con un segmento de un filme que esté relacionado al hecho, evento, las emociones y sentimientos vividos. Comparar y analizar los diferentes recursos expresivos utilizados en cada una de las obras. Reflexionar sobre el audiovisual como elemento integrador de estas manifestaciones.

CAPÍTULO 2

Disfrute de las manifestaciones del arte en la escuela, la familia y la comunidad cubanas

[...]¿Qué tienen las artes, que educan y afinan?[...]¹⁸

José Martí

Antes de realizar cualquier reflexión en cuanto al disfrute del arte en la familia y la comunidad, se debe tener en cuenta que la adolescencia es una etapa de la vida en la que casi se es adulto, pues según la **Constitución de la República de Cuba**, la mayoría de edad ocurre a los 18 años, por tanto, en la etapa de preuniversitario predomina la autoridad y el control de los mayores, aunque en dos o tres años ya los estudiantes estarán en condiciones de lograr la autodeterminación y podrán tomar decisiones trascendentales, tanto para ellos como para quienes los rodean y se podrán desempeñar de manera independiente y responsable en pareja, familiar, laboral y social, en general.

En este capítulo se analizan algunos aspectos de carácter general acerca de la escuela, la familia, la comunidad y las potencialidades de estas agencias educativas en cuanto al disfrute del arte. Se reflexiona sobre la necesidad de valorar todo lo bello y sublime que representa el hecho de apreciar un buen libro, una buena película, una obra de teatro, una poesía, una canción, un cuadro, una visita a museos o lugares históricos, patrimoniales y arqueológicos, los estilos constructivos de las edificaciones de tu pueblo o de otras ciudades de Cuba y el mundo y ¿por qué no?, hacerlo desde soportes distintos, es decir, desde lo vivencial hasta un video clip, la prensa escrita, un programa de televisión o la radio.

¹⁸ José Martí: *Obras Completas*, t. 10, p. 87.

Nada mejor que compartir la belleza que nos llega de cualquier parte y de cualquier forma con las personas queridas. La adolescencia es una etapa en que tus iguales (las amistades, los compañeros del grupo de la escuela, tu pareja, tu familia, en general) son fuente de comunicación y entrega constante.

¿Has reflexionado sobre las actividades que podrías realizar junto a ellos? ¿Has valorado el disfrute del arte?

2.1 Juntos disfrutamos del arte. La relación entre la escuela, la familia y la comunidad en el disfrute del arte

Como adolescente tienes el derecho y el deber de prepararte para que se te abran los senderos que te conducirán a lograr el ejercicio de una vida rica, hermosa, plena de vivencias y experiencias en la que cada vez más, dependerás de tus propios esfuerzos, opciones y decisiones, para las cuales debes tener en cuenta no solo tus intereses y necesidades sino también los imperativos de la cultura universal, contextualizados a tu país, tu comunidad y por supuesto, a tu familia.

Esta implicación afectiva con los agentes más próximos te permite desarrollar una conducta asertiva frente a choques y confrontaciones censuras y sanciones, así como calificaciones injustas de improductivo, dependiente y desadaptado al medio.

En esencia en esta etapa persisten retos fundamentales de índole profesional-laboral, de pareja y familiar, así como ideológica, social, ética y estética; la solución positiva respecto a esta última será trascendental para el desarrollo espiritual, pues en ella está implícita la apreciación de la belleza consustancial a las realidades cotidianas.

En sentido general, vas desarrollando con mayor intensidad un conjunto amplio de capacidades y habilidades que te capacitan para asumir un desempeño más efectivo para tu desenvolvimiento múltiple en una muy amplia y compleja variedad de tareas y acciones que requieren de nuevas aptitudes.

Desde el punto de vista intelectual tu pensamiento se hace cada vez más lógico, abstracto y reflexivo, lo que te permite explorar en lo más profundo de tu intimidad psicológica, desarrollar autoconciencia, autovaloración y arribar a un conocimiento cada vez más objetivo, penetrando progresi-

vamente en la esencia de la realidad circundante. De esta manera podrás acceder a una cosmovisión más acabada, al conjunto de saberes, valores y actitudes que propicien una autorregulación segura. Estos procesos estarán en función de la riqueza afectiva y volitiva que alcanzarás progresivamente.

Es incuestionable que todas estas adquisiciones forman parte de la vida social y educacional, sobre todo espiritual, como consecuencia y causa de tus logros. El sentimiento y la necesidad de independencia y autodeterminación te motivan a buscar la satisfacción de estas necesidades fundamentalmente en el grupo, poniendo ciertas distancias de la autoridad adulta como mecanismos indispensables para la maduración psicológica y social. En la medida en que logres poco a poco dar los pasos existenciales bajo la supervisión de los mayores podrás adquirir los conocimientos, las capacidades y las habilidades necesarias para alcanzar la autonomía de una manera plena y enriquecedora.

No obstante, hay que tener en cuenta que como mismo este tránsito puede ser fuente de vivencias muy gratas y placenteras, suele estar minado de angustias, conflictos y contradicciones generadas ocasionalmente por incomprendimientos generacionales, raciales, sexuales, ideológicas y otras. Esto ocurre en la escuela e incluso en la familia como célula básica de la sociedad o grupo humano primario del que se reciben las primeras lecciones. En muchos casos estas personas son los padres, los abuelos, los tíos quizás hasta hermanos y hermanas mayores, incluso vecinos cercanos, y hasta amistades. Hay otros que han sido acogidos en el seno de parejas que no pueden tener una descendencia propia. También hay casos en que el tutor o tutora principal, puede ser solo la figura materna o la paterna indistintamente, pero tampoco es extraño actualmente encontrar parejas de personas del mismo sexo que asuman en adopción a un niño, porque la familia ha cambiado en cuanto a su conformación interna.

¿Sabías que...?

La familia ha sido definida indistintamente en los períodos históricos de la humanidad. El origen etimológico del término familia procede del latín *familia*, que se solía definir como "grupo de siervos y esclavos patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de *famulus* "siervo, esclavo", que a su vez deriva del osco famel.

Se dice que el término abrió su campo semántico para incluir a la esposa e hijos del *pater* familias, a quién legalmente pertenecían hasta que acabó reemplazando a *gens*. También se ha vinculado la palabra *famülusa* a la raíz *fames* (hambre), de forma tal que hace referencia al conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y a los que un padre de familia tiene la obligación de alimentar.

La familia desde el punto de vista sociológico se define como “grupo social que representa los valores de la sociedad y juega un papel trascendental en la educación de las nuevas generaciones, tienen parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad (abuelos, padres, hijos, tíos, primos) y segundo de afinidad (suegros, esposos, hijastros), que conviven bajo el mismo techo y tienen un presupuesto común¹⁹. Sin embargo, a partir de una serie de modificaciones en cuanto a la forma de relacionarse las personas en este grupo social, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo xx, es necesario retirar de la definición algunos elementos que otrora eran considerados como absolutos pero que ahora se tienen por plenamente relativos, como: la consanguinidad, la convivencia bajo el mismo techo y hasta el aspecto económico. Hay un elemento que no aparece en la definición anterior relacionado con el hecho de que es producto del matrimonio. Por tanto, Patricia Arés, una destacada psicóloga cubana, la define como: “[...] la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia”.²⁰

En cualquier caso, lo que mayor peso adquiere no es el vínculo consanguíneo en sí, porque esto ha sido dispuesto por la naturaleza a través de los siglos. Lo trascendente está constituido por los lazos afectivos, las manifestaciones de cariño, comprensión, comunicación, apoyo y respeto dentro del núcleo humano al que perteneces, que constituye el gran sostén de tus cualidades, aptitudes y valores capaces de potenciar el sentido de tu vida.

¹⁹ Inés Reca Moreira: *La familia en el ejercicio de sus funciones*, p. 5.

²⁰ Patricia Arés Muzio: *Mi familia es así*, p. 13.

Saber más

Las funciones de la familia son:

- **Biosocial:** relacionada con la procreación y las relaciones de pareja basadas en el amor.
- **Económica:** vista esta como todas las actividades y relaciones que se llevan a cabo para la satisfacción de necesidades de subsistencia que se relacionan con el estudio y el trabajo, así como la obtención y el empleo de ingresos monetarios.
- **Cultural espiritual:** esta función generalmente se materializa en aquellas actividades y relaciones que despliega la familia relacionadas con la superación, el aprovechamiento del tiempo libre y el esparcimiento.

Desafío

1. ¿En qué medida cumple tu familia con sus funciones? ¿En qué medida propicias tú el cumplimiento de estas? ¿Cómo se podría, desde el disfrute del arte cumplir con estas funciones?
2. Elabora un inventario de acciones para realizar con tu familia para disfrutar el arte juntos. Ejemplo: construir un catálogo de fotografías artísticas.

En general, la familia en el ejercicio de cada una de sus funciones básicas lleva a cabo actividades y relaciones que finalmente surten un efecto en la educación de sus miembros. De cualquier forma, la familia se constituye en el vehículo trasmisor de pautas culturales a través de varias generaciones, permitiendo al mismo tiempo modificarlas.

Una familia potencialmente es más funcional mientras exista un equilibrio en el cumplimiento de sus funciones, y a su vez, disponga de recursos adaptativos para enfrentar los cambios.

Las personas que más recursos adaptativos logran tener son aquellas que han vivido en un seno familiar de un amplio espectro, tanto afectivo como cultural, lo que no excluye a otras de bajos recursos económicos y en situaciones de aislamiento social propio de zonas geográficas en franca desventaja, pues aún en estos casos, se logran profundos lazos de penetración que responden a una escala de valores humanos altamente jerarquizados. De estos medios provienen personas que han reflejado la

realidad de manera creativa y con altas dosis de espiritualidad, respecto a su historia, tradiciones e influencias externas, que han sabido insertar en su modo de vida la autenticidad propia de quienes saben potabilizar las influencias recibidas.

Por ejemplo, comunidades como la de los indígenas del Machu-Pichu, en Perú, han sufrido un proceso de transculturación violento a partir de la globalización neoliberal; sin embargo, aún existen familias enteras de alfareros, artesanos, escultores, pintores, cantores, músicos, poetas, entre otros miembros de diversas manifestaciones del arte, que deslumbran al mundo con sus inefables obras y constituyen auténticos referentes del arraigo familiar y apego sano al patrimonio heredado.

Familias de elevado rango económico y social procedentes de diversas épocas en el mundo han construido verdaderos portentos culturales, como por ejemplo: las extraordinarias Pirámides del Antiguo Egipto, el Mausoleo de Halicarnaso en Grecia, el Sarcófago de los Esposos de la Roma medioeval, el Hermitage de San Petersburgo en la Rusia zarista, el palacio de Westminster de Londres, el cine como herencia de los Hermanos Lumière, y todo gracias al empeño de atesorar un legado derivado de una tradición familiar de apego a la belleza.

En Cuba, resisten el paso de los años extraordinarias obras de arte que hoy encantan a los más exigentes evaluadores de diferentes latitudes y han tenido también sus antecedentes en la impronta dejada por las familias de quienes las crearon, por ejemplo: la sublime obra poética de Gertrudis Gómez de Avellaneda; el son cubano, nacido de la inspiración de las hermanas Micaela y Teodora Ginés; la controvertida historia familiar de la mulata criolla Cecilia Valdés, así como el legado literario dejado por José Martí, evidenciado en su *Ismaelillo*, en el poema *Abdala, las Cartas a María Mantilla* y hasta en su única obra de teatro que titulara *Amor con amor se paga*.

Desafío

1. Como se sabe en el mundo, familias casi completas han tenido un protagonismo exclusivo en varias manifestaciones del arte. Realice una investigación sobre una familia cubana de preeminencia en alguna manifestación artística.

2. Elabore un resumen sobre esta que contenga:
  - Datos generales de la familia. Lugar de asentamiento, algunos aspectos de los biógrafos que creas interesantes, entre otros.
  - Miembros relevantes de la familia en cuanto como creador artístico.
3. Elabore un árbol genealógico en el caso de que sea una familia proliфера en materia de creación artística. Mencione: fecha de nacimiento y deceso, lugar de residencia, parentesco, datos biográficos intelectuales importantes, obra creada, opinión de la crítica, valoración personal.
4. Escoja una obra y valore la función que tuvo la familia de sus autores en su creación.
5. Escriba correctamente la bibliografía ajustándose a una norma única.

Si bien es cierto que la familia es una institución social que resulta clave para el desarrollo armónico e integral de la personalidad, no es menos cierto que el decurso de nuestra formación se extiende a un contexto más amplio conocido como la comunidad.

¿Sabías que...?

Una comunidad (del latín *communitas, -ātis*) es un grupo de individuos que tienen ciertos elementos en común, como: el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio, por ejemplo), estatus social o roles. De manera general, en una comunidad se crea una identidad común mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o mejora de un objetivo en común, como puede ser el bien común; si bien esto no es algo necesario, basta una identidad común para conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo específico. También se llama comunidad a un conjunto de animales (o de cualquier otro tipo de vida) que comparten ciertos elementos comunes.

Tomando en consideración los criterios de diferentes autores, se puede definir a la comunidad como: “[...] organismo social que ocupa determinado espacio geográfico. Está influenciado por la sociedad de la cual forma parte,

y a su vez funciona como un sistema más o menos organizado, integrado por otro sistema de orden inferior, –las familias, los individuos, los grupos, las organizaciones e instituciones– que interactúan[...]”.²¹

En las comunidades, las personas se perciben como una unidad social, comparten un territorio, así como intereses y necesidades comunes e interactúan y promueven acciones colectivas a favor del crecimiento personal y social a partir de sentimientos de pertenencia e identidad.

El contexto comunitario cobra cada día más relevancia, sobre todo por el vínculo que se establece entre la familia y la sociedad, en general, pues en ese entorno territorial se incluyen las diferentes instituciones y agencias que mayor influencia ejercen en el desarrollo cultural y espiritual de los adolescentes y la población en general, donde conviven y echan raíces sólidas.

Es en la comunidad donde nos relacionamos con nuestros amigos, realizamos los primeros juegos, acudimos al parque, al cine, al teatro, al museo, a la casa de la cultura o simplemente a la librería o biblioteca más cercana.

Es en esencia ese espacio en el que compartimos los intereses y necesidades comunes, donde nos relacionamos y nos llenamos de vivencias que dejan profundas huellas en nuestra formación.

Es allí donde está el solar de aquel vecino solitario y misterioso que monta en cólera cuando le tumbamos los mangos furtivamente sin valorar el daño que le hacemos a la naturaleza y a las lecciones de honradez que nos profesan nuestros padres y maestros. Es en ese lugar donde está la farmacia y la bodega, la tienda, la funeraria, el parque, la iglesia, el puente del río, la casa de la trova, la galería de arte, el palacio de los matrimonios, la cervecería, la cafetería y la cadena de restaurantes del Estado o de los cuentapropistas.

En este sitio está ubicada la casona colonial que atesora un elevado valor patrimonial al exhibir ostentosos capiteles o el rutinario tejado de ascendencia árabe, el portón de caguairán que da entrada a una añeja cochera en la que se atesora, quizás la más flamante calesa que paseara a los más efusivos amantes en la época en que los novios tenían que conversar con sus amadas, uno frente a otro, con un bote con arecas de por medio.

De ese lugar quedan huellas que resisten el paso de los años y ejercen una influencia emocional positiva con cierta carga de nostalgia. La tarea consiste en entender ese entorno físico o territorial como algo más que la

²¹ Héctor Arias: *La comunidad y su estudio*, p. 11.

zona de residencia o el espacio dormitorio, por tanto, la comunidad merece una mirada más visionaria y espiritual.

En la comunidad también podrían adquirirse vicios nocivos como el alcoholismo, el tabaquismo e incluso las drogas sobre todo en la etapa de la adolescencia. Es por eso que se insiste en alertar sobre la seducción de estas adicciones que degeneran y provocan la autodestrucción paulatina.

Las mejores energías deben ponerse al servicio del entretenimiento sano y la transformación creadora del entorno para que la comunidad se convierta en un legítimo espacio de formación cultural y humana, producto de una efectiva responsabilidad social. Una comunidad así, no solo permite la apreciación del arte, sino igualmente, la creación. Merece ser dibujada, cantada, contada mediante textos e imágenes artísticas para hacerla protagonista de los momentos más estimulantes del ser humano.

Generalmente, en la comunidad está enclavada la escuela, que a diferencia de las dos anteriores tiene un carácter formal, pues tanto la familia como la comunidad, aunque también son instituciones educativas porque transmiten valores e influyen en la educación y la conformación de nuestras personalidades, lo hacen desde la informalidad que impone la fuerza de la tradición transmitida a lo largo de la historia y de las generaciones.

La escuela es el lugar o edificio dedicado al aprendizaje o la institución que tiene por objeto la educación. También puede ser vista como el conjunto de profesores y alumnos de una misma enseñanza, la impartición de diversas concepciones metódicas, corrientes del pensamiento o el agrupamiento de los seguidores de un maestro o simplemente aquello que alecciona o aporta experiencia.

¿? ¿Sabías que...?

El término escuela proviene del griego antiguo *σχολή* (*skholé*) por mediación del latín *chola*. Curiosamente el significado original en griego era tranquilidad, tiempo libre, que luego derivó a aquello que se hace durante el tiempo libre y, más concretamente, aquello que merece la pena hacerse, de donde acabó significando estudio (por oposición a los juegos) ya en el griego de Platón y Aristóteles. En el período helenístico pasó a designar a las escuelas filosóficas, y de ahí, por extensión, tomó el significado actual de centro de estudios.

En Cuba se denomina escuela al recinto donde conviven docentes y estudiantes dentro del cual se produce el acto educativo a través del proceso educativo regido por una estructura formal estipulada legalmente.

Todo lo anterior explica que la escuela es un lugar de gran relevancia. Muchos coincidimos en que es nuestro segundo hogar, aunque esto no significa que deba reemplazar a la familia, pues ambas son vitales para la formación y desarrollo de la personalidad. Entre estas se produce una relación de apoyo recíproco primordial para el logro de las metas.

Por esta razón, lo que ocurra en la escuela debe ser analizado con tu familia y viceversa, ya sean hechos íntimos o privados. Los padres y maestros son guías insoslayables y la pedagogía cubana presume de demostrar lo anterior con ejemplos enaltecidos.

Saber más

La pedagogía cubana se ha cimentado en la edificante vinculación institución educativa-familia. Muchos de los docentes insignes de nuestra patria así lo testifican. Sobresalen, por ejemplo, el vínculo afectivo de Martí con su maestro Rafael María de Mendive, a quien la familia Martí Pérez consideró como el gran mentor de su hijo, y el adolescente Pepe, lo tendría como su padre.

Desafío

1. Investigue en el epistolario martiano sobre las cartas de Martí a su maestro Mendive y valora la relación familia-institución educativa a partir de los vínculos del educando y su docente.
(*Ayuda:* si lee la biografía de Martí tendrá mayores argumentos. Le recomendamos, **Martí, el Apóstol** de Jorge Mañach).
2. Investigue sobre otro caso similar en la Historia de Cuba o en la historia de tu localidad y realice una reseña.

La vinculación institución educativa-familia constituirá una propuesta de interacciones y saberes, pero paulatinamente los estudiantes se irán motivando también por los círculos de interés, los festivales, la emulación estudiantil, el proyecto comunitario y el disfrute del arte en general.

Leer poesía o asistir a centros como el teatro, un concierto o una exposición de artes visuales serán actividades coparticipativas entre los miembros de las agencias educativas. Estos se forjarán como promotores culturales dentro de la familia en el ámbito escolar y comunitario para auspiciar una vida artístico-cultural en función del desarrollo de sentimientos de cubanía, amor y orgullo por las tradiciones nacionales, la historia local, así como por el cuidado del patrimonio cultural.

Es evidente que la escuela es un espacio donde se produce un intercambio de culturas familiar, comunitaria y escolar como parte de un contexto en el que se relacionan dialécticamente a partir de la interiorización.

La institución educacional con todo su patrimonio, tanto humano como científico y cultural, guarda una estrecha relación con la cultura comunitaria, pues no solo comparten un territorio común, sino además, se produce un intercambio con otras comunidades de las que proceden los estudiantes, los profesores y todos los trabajadores que intervienen en este maridaje socio-cultural. Todo ese intercambio de saberes, costumbres, historia, tradiciones, esfuerzos comunes, alegrías, tristezas, triunfos y hasta fracasos, convierten a la escuela en el principal centro cultural de la comunidad. La afirmación anterior no es una frase hueca, pues la escuela en comparación con cualquier otra institución tiene muchas más similitudes que diferencias (tabla 1).

En esta tabla se puede apreciar que entre las diferentes instituciones hay más similitudes que diferencias. En la escuela sucede algo así a una hibridación casi mágica de funciones, que constitucionalmente está llamada a establecer una conexión multiagencial con un protagonismo obligatorio. Es la que contiene en sí misma la responsabilidad social de formar la personalidad integral, armónica y multifacética de las futuras generaciones, lo que sin dudas explica esa condición de ser el centro cultural más importante de la comunidad, aquel "lugar en una comunidad destinado a mantener actividades que promueven la cultura entre sus habitantes".²²

Una de las funciones de la escuela, junto a la familia y la comunidad, es la de realizar la labor de promoción como objetivo cardinal del Ministerio de Cultura. "En Cuba se le ha llamado promotores culturales, a los especialistas y personas que por sus características, integraban la llamada "familia" de los promotores culturales y dentro de ellos se ubicaba, por

²² Blanca Cortón Romero: "La escuela, principal centro cultural de la comunidad", *Cuadernos de educación y desarrollo*, t. 3, no. 29, julio, 2011.

derecho propio, al instructor de arte, profesional concebido y formado por la Revolución desde sus primeros años, que estuvo presente en los esfuerzos por extender el arte a todos los rincones del país, captar talentos potenciales y fomentar la infraestructura cultural indispensable en las diferentes comunidades”.²³

Tabla 1 Diferencias entre la institución educativa y las diferentes instituciones

Instituciones	Elementos comunes	Diferencias
Escuela	-Existen personas que actúan como mediadores en función de la promoción cultural. -Instruyen. -Educan. -Influyen sobre la orientación profesional-vocacional -Se realizan proyectos socio-culturales. -Espacios expositivos de creación artística. -Forman valores. -Se concreta y socializa la apreciación y la creación. -Dependen una de las otras.	En la institución educativa se ponen de manifiesto todos los elementos de manera intencional previstos desde un currículo.
Biblioteca		
Teatro		
Cine		
Casa de Cultura		
Galería de arte		
Familia		
Comunidad		

La promoción cultural es tarea de todos los docentes, incluido los instructores de arte, y se define como “[...] un proceso que implica movimiento social de alta complejidad, por la diversidad de sujetos y objetos comprometidos en sus principios, acciones y resultados, que implica reconocimiento social a la herencia recibida de nuestros antecesores y a las nuevas creaciones de los participantes en este proceso donde todos tienen la posibilidad de sentir, conocer, valorar, imaginar y comunicar sus emociones y sus ideas y manifestarlas en sus actitudes y comportamientos con los demás”.²⁴

²³ Ileana Fernández Peña e Idania Fernández Peña: “Acerca de la formación del promotor cultural”, *Ciencias*, julio-sept, p. 3.

²⁴ L. Tejada: *Ser y vivir*, p.11.

De la definición anterior se infiere que el proceso de promoción cultural conlleva un modo de actuación concreto en función de lograr un elevado nivel de implicación de quienes desde su quehacer cotidiano promueven, difunden, divulgan, la cultura y específicamente al arte.

Esta labor de promoción debe ser intencionada, programada y debidamente organizada, aunque la espontaneidad constituya también un recurso creativo insoslayable. Hay que apropiarse de diferentes vías y métodos que estimulen la necesidad de acercarse a las diferentes formas de manifestaciones artísticas, mediante un disfrute pleno con un conocimiento cada vez más profundo, generador de significados que se traduzcan en el perfeccionamiento de nuestro desempeño, tanto en el plano personal como social.

En este sentido se coincide con la doctora Frómeta cuando plantea que el promotor debe reunir cualidades tales como ser un buen comunicador, ser sensible, creativo, dinámico, estudioso, respetuoso, perseverante, tenaz, saber escuchar, tener vocación de servicio y ser líder a la vez".²⁵

Los criterios de esta destacada pedagoga nos conducen a pensar que todos como estudiantes con un futuro promisorio, deben ser verdaderos paladines de la cultura artística tanto en el marco de la escuela como en su vida personal y siempre bajo el influjo educativo de la familia.

En el próximo epígrafe podrán apreciar formas de emplear cada una de las diferentes instituciones en el quehacer tanto promocional como creativo en aras de satisfacer de una manera amena y enriquecedora esas necesidades espirituales para ser hombres cultos a través del disfrute del arte.

2.2 De la mano de mi familia por el arte

Cuando se crece en un entorno familiar y educativo que despierta las capacidades perceptivas hacia las manifestaciones del arte es probable que en la adultez exista una inclinación especial, una sensibilidad que conduzca a explorar esos ámbitos. Sin embargo, el nivel o calidad con que se logre esta incursión en lo artístico, amén de un gran impulso personal, dependerá de lo que se haya recibido desde la infancia y el desarrollo de una sensibilidad y temperamento basados en el disfrute de una obra de arte (una pintura, una escultura; escuchar música, bailar una hermosa pieza musical, lite-

²⁵ Ver Cintio Vitier: *"El tiempo libre de los hijos. La familia como valor humano", El arte como herramienta para la transformación social.*

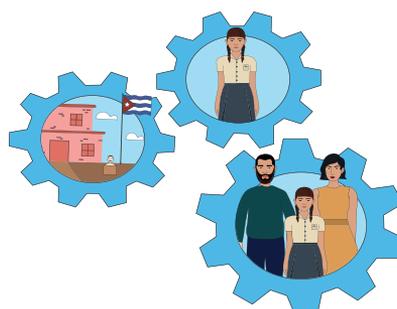
ratura y etc.); por tanto, la familia y las agencias educativas son los pilares fundamentales para la formación y el desarrollo del individuo.

La familia es el seno donde se comparten los momentos más preciados de la vida, es el lugar donde se enseña a vivir en sociedad mediante valores como el respeto hacia el prójimo, la ayuda mutua, entre otros. En este ámbito se aprende a difundir el amor por la belleza para el logro del mejoramiento humano. "La familia no es un hotel de paso, es el lugar donde se reúnen sus compañeros para apoyarse unos con otros y disfrutar de la mutua compañía. Es el refugio en la adversidad, pero también el hospital, donde se curan las enfermedades o sentimientos de sus miembros".²⁶

Por otra parte, entre la familia y la escuela existe una relación muy estrecha. La familia es considerada la primera escuela del individuo, pero es en la escuela donde existe todo un proceso organizado y dirigido con la finalidad de lograr la formación integral a partir de la apropiación de contenidos que adquiere el estudiante por mediación del maestro y el grupo.

En la **Constitución de la República de Cuba**, desde el título III dedicado a los fundamentos de la política educacional, científica y cultural, se legitima la prioridad que el Estado cubano le otorga a la educación de la joven generación desde el punto de vista científico y cultural, declarándose en el capítulo III, las familias, la responsabilidad que estas tienen de conjunto con la escuela, organizaciones estatales, de masas y sociales en reconocer a los adolescentes y jóvenes como activos participantes en la sociedad en pleno derecho de recibir una adecuada formación integral.

Es por eso que la escuela y la familia constituyen una unidad indisoluble y las agencias educativas garantizan la formación integral del ser humano. El argumento anterior sitúa a la familia en su condición de punto focal del ser social, tanto para el desarrollo del individuo como el de la sociedad a la cual pertenece, mediante el proceso de asimilación y reproducción de los sistemas de valores y normas socialmente aceptados. Las interacciones que se producen son una condición exclusiva de ese grupo fa-

Fig. 79 Relación escuela-familias-comunidad

²⁶ Nerys Pupo: *Vamos a museos, sitios y monumentos*, p. 23.

miliar que inicia la socialización del niño mediante las relaciones que establecen sus miembros y donde se cumplen una variedad de errores expresados posteriormente en la sociedad (fig. 79).

Desde la historia

En Cuba existen numerosos casos de familias de artistas, algunos verdaderamente descollantes. Quizá debido a la estatura y fortaleza de la tradición musical de Cuba, superior en contribución a la de otras artes, pertenecen a esa manifestación los ejemplos que a continuación se exponen. Entre muchas celebridades están los integrantes de la familia de músicos Valdés (Vicentino, Bebo, María Caridad y Chucho), presencia excelente en la actualidad cultural; las talentosas hermanas que durante generaciones han integrado la orquesta de Las Anacaonas; el árbol genealógico-musical de Pacho Alonso y sus descendientes; y la familia López Gavilán-Junco (los esposos Guido López Gavilán y Teresita Junco, padres de Aldo y Guido), artistas que hoy lucen de forma individual un interesante trabajo así como colectivo cuando nos regalan la agradable propuesta de los varios conciertos que han hecho los cuatro como familia.

Más allá de la música, se encuentra la notable contribución cultural de los miembros de la familia Vitier-García Marruz, quienes se empeñan con exquisitez en diversas manifestaciones del arte –también por tres generaciones– pero cuyas columnas son los escritores Fina García Marruz y Cintio Vitier, además de sus hijos, los músicos Sergio y José María. Tienen una posición muy destacada los Alonso, familia de bailarines y coreógrafos, que distingue fundamentalmente a los hermanos Alberto y Fernando Alonso y, por supuesto, a la prima ballerina absoluta Alicia Alonso.

En el mismo sentido, la plástica contemporánea cubana distingue la obra sólida de Flora Fong y Nelson Domínguez, mientras sus dos hijos se abren un espacio en ese panorama. Junto a otros muchos ejemplos que podrían sumarse en una cantidad amplia de cubanos que han fundido los lazos familiares y la creación artística, es válido terminar recordando a los actores y actrices Martínez Casado, extendidos desde el siglo XIX hasta el presente.

El producto de formación de la familia y la escuela tributan a la sociedad, es decir al desarrollo de la comunidad y al desarrollo comunitario. Esto convierte a la escuela en el centro cultural más importante de la comunidad junto a las instituciones culturales que existen en esta.

Por su parte las instituciones culturales, entiéndanse como escenarios para apreciar las artes (museos, casas de culturas, galerías, bibliotecas, entre otros) llevan en su papel social la misión de difundir el arte y la literatura en beneficio de cultivarse, apreciar y disfrutar. Las instituciones culturales atesoran parte del patrimonio cultural nacional y universal; conservan parte del patrimonio definido por la Unesco (organización internacional para la educación, la ciencia y la cultura, que se ha encargado de buscar la comprensión entre todos los países) como un conjunto social de manifestaciones diversas que conformado por bienes de distinta naturaleza y procedencia son identificados como bienes materiales (tangibles) e inmateriales (intangibles).

Los bienes materiales (tangibles) lo integran no solo lo que guardan los museos y las galerías, sino los monumentos, los sitios, los paisajes y los lugares simbólicos, naturales o no.

¿Conoces qué es la Unesco?

Saber más

La Unesco surgió el 16 de noviembre de 1945. Su objetivo es construir la paz entre los hombres mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales y sociales y la comunicación. Actualmente es un laboratorio de ideas que marca estándares para establecer acuerdos a nivel mundial relativos a los principios éticos incipientes. Contribuye al intercambio de información y conocimiento. Al mismo tiempo, ayuda a los estados miembros en la construcción de sus capacidades humanas e institucionales en sus diferentes ámbitos de actuación. Pertenecen a ella 193 estados miembros con seis miembros asociados. Cuba es miembro de ella desde el 29 de agosto de 1947.

El patrimonio inmaterial (no tangible) está integrado por las expresiones, conocimientos, técnicas culturales junto con los instrumentos, objetos, artefactos que usan para sus representaciones y también los espacios que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos usan y reconocen como parte integrante de su cultura. Abarca, entonces, las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo de este patrimonio; las artes del espectáculo; usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y técnicas artesanales tradicionales.

Estas instituciones no solo son sitios para el placer y el empleo del tiempo libre, sino espacios para actividades en familia, amigos, que favorezcan las relaciones sociales y propicien el desarrollo de la cultura, lo cual demuestra que el arte no es solamente una contemplación, es también un acto, y todos los actos cambian el mundo, por lo menos un poco.

Para que conozcas un poco más sobre las instituciones culturales que aparecen en tu comunidad te invito a realizar un viaje a través del cual conocerás acerca de cada una de ellas.

2.3 Guardianes de tesoros: los museos

Los museos conservan mundos maravillosos que se le revelan al visitante. Estos tienen una función activa en la comunidad como promotores socioculturales. No solo constituyen meras salas de exposición de objetos de valor sino que permiten el diálogo mediante el velo oculto de la historia. En nuestra museología se expresa que la cultura de nuestro tiempo, expone la cultura en constante cambio.

¿? ¿Sabías que...?

La palabra museo procede del latín *museum* y esta, a su vez, del griego, que en sentido amplio designaba el templo de las musas, el lugar para la contemplación y el disfrute del arte en esa cultura. Esta palabra comienza a aparecer en los siglos xv-xvi a partir del Renacimiento. Al principio fueron llamadas cámaras de las maravillas o gabinetes de curiosidades pertenecientes a personajes ilustres, incluían no solo piezas de arte, sino objetos o especímenes naturales dignos de admiración.

Los museos y colecciones son categorizados de acuerdo con la información que en estos aparece. Existen los museos de arte destinados a la muestra de obras de bellas artes y artes aplicadas. Forman parte de este grupo los museos de escultura, las galerías de pintura, los museos de fotografía, cinematografía, arquitectura y los que presentan cualquiera de las exposiciones artísticas. En Cuba se conocen: el Museo de Bellas Artes, el Museo Romántico, Museo de la Danza, Museo de la Música, Museo de Artes Decorativas, Museo de Arte Colonial, Museo de Pintura Mural (fig. 80).

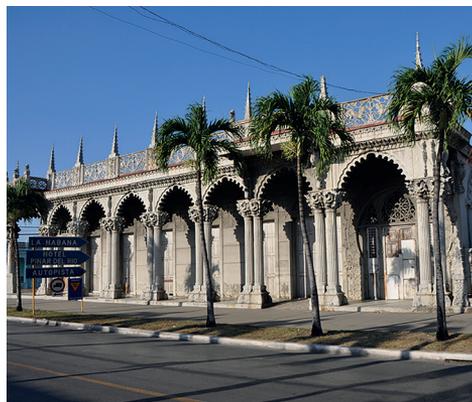

Fig. 80 Museo Nacional de Bellas Artes

Los museos de historia agrupan aquellos cuya finalidad es la de presentar la evolución histórica de una región, país o provincia durante un período determinado o a través de los siglos. Aquí es válido mencionar el Museo de la Revolución, el Complejo Histórico Morro-Cabaña, los museos de casas natales o donde residieron figuras históricas.

Existen los museos arqueológicos. Estos se distinguen de los de la historia por el hecho de que sus colecciones provienen todas o en parte de las excavaciones. Aquí se ubican Indocubano Baní y Chorro de Maíta.

De gran importancia son los museos de Historia y Ciencias Naturales. Su función se basa en la exposición de temas relacionados con una o varias disciplinas, como: la biología, la geografía, la botánica, la zoología, la paleontología y la ecología. Ejemplo de estos son el Museo Nacional de Historia Natural, Museo de Ciencias Naturales Tranquilino Sandalio de Noda (fig. 81).

Fig. 81 Museo de Ciencias Naturales Tranquilino Sandalio de Noda

Los museos de Ciencia y Tecnología dedican su contenido a una o varias ciencias exactas o tecnologías, tales como: astronomía, matemáticas, física, química, ciencias médicas, industrias de la construcción, artículos manufacturados. Incluyen los planetariums. Ejemplos de estos son: Museo Nacional de Historia de las Ciencias Carlos Juan Finlay, Museo del Ferrocarril de Cuba y Museo de Telecomunicaciones de Cuba.

Los museos de etnografía y antropología atesoran materiales sobre la cultura, las estructuras sociales, las creencias, las costumbres, las artes tradicionales. Ejemplos: Museo de Arte Sacro, Basílica y Convento de San Francisco de Asís, Museo de los Orishas y Museo de las Parrandas Remedianas (fig. 82).

Fig. 82 Museo de las Parrandas Remedianas

Los especializados se ocupan de la investigación y exposición de todos los aspectos de un solo tema o sujeto que no esté cubierto en ninguna de las categorías anteriores. En estos se pueden citar el Museo Ernest Hemingway, Museo Napoleónico, Museo Numismático y el Museo Postal Cubano.

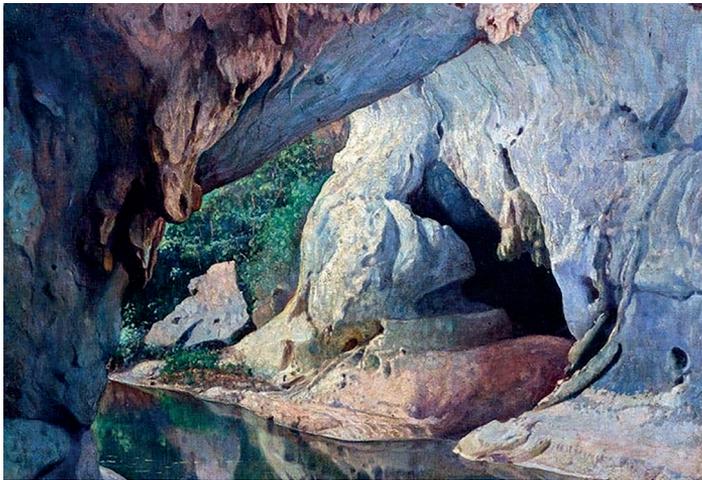
Existe un grupo de museos cuyas colecciones son muy heterogéneas lo que impide que se puedan identificar por una esfera principal; por ejemplo el Museo Bacardí y la mayoría de los museos municipales de Cuba.

De igual manera existen monumentos y sitios identificados por obras arquitectónicas o complejos escultóricos y zonas topográficas, que tienen un marcado interés desde el punto de vista arqueológico, histórico, etnológico y antropológico, y se caracterizan por sus actividades de adquisición, conservación y comunicación como: Complejo Monumentario Antonio Maceo,

Conjunto Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara, Museo de sitio de Plantas Medicinales Gallego Otero y Cueva Punta del Este.

Además, las reservas naturales son aquellos territorios delimitados y con un personal asignado para su conservación, cuya característica específica es preservar y exponer especímenes vivientes. En Cuba existen seis reservas de la biosfera, declaradas como tales por el Programa y la Biosfera, de la Organización de las naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura e igual cantidad de humedales de importancia internacional y muchísimas otras áreas protegidas que protegen con dedicación y esmero. Este legado natural es parte del patrimonio nacional y ha sido fuente de inspiración para muchos artistas.

Es muy importante considerar la labor del eminente pintor y paisajista cubano Domingo Ramos (1894-1956), nacido en Mayabeque y nombrado “pintor del valle”, debido a la presencia de este tema en sus obras, quien además se destacó como profesor y director de la Escuela Nacional de Bellas Artes San Alejandro (fig. 83).

Fig. 83 Cueva de los portales, de Domingo Ramos

Los museos conservan en su interior el pasado, las producciones artísticas, la historia y conjuntamente las raíces y el espíritu creativo de los pueblos, inspirados en sus modos de vida y el espíritu de los pueblos, de la humanidad, de ahí que sean estos verdaderos guardianes de tesoros que conservan celosamente la riqueza cultural que necesita la sociedad para encontrar sus orígenes.

Lo anterior hace posible que sean instituciones culturales para ser visitadas en compañía de amigos y familiares. Excelente pretexto para rescatar espacios para compartir en busca del disfrute.

Una buena alternativa es la que ofrece la Oficina del Historiador de la Ciudad con su programa Rutas y Andares, un programa diseñado para el verano de acuerdo con los intereses y sugerencias de la familia cubana, a través del cual pueden realizar una visita a instituciones del casco histórico de la ciudad de La Habana. Este proyecto permite el intercambio intergeneracional desde las diferentes experiencias y busca incorporar a los más jóvenes. De esta manera crea un nuevo espacio para la interacción familiar en el centro histórico desde una perspectiva diferente y atractiva; así como favorece el intercambio con la historia, con especialistas de primer nivel que trabajan en la restauración y rehabilitación y con personas que promueven la vida cultural de la zona, en particular las tradiciones, las artes, los oficios y el cuidado y la protección del medio ambiente.

Otra sugerencia es que durante la visita a estos museos logres fotografiar aquellas obras, objetos u otras fuentes del conocimiento histórico para que elabores en familia un material digitalizado al que puedes titular "Un paseo en familia por la historia", dejando en casa, además de un recuerdo, un álbum fotográfico-artístico para enseñar a todos o consultar en momento necesario para algunos trabajos de investigación o de otro corte que sean orientados por tu centro de estudio o trabajo.

Si te gusta escribir y prefieres dejar en el trazo de letras todo un acontecimiento familiar podrías preparar un libro titulado: *Páginas inolvidables*.

Aplicación práctica

Durante la visita al museo utiliza una grabadora, teléfono móvil u otro mecanismo tecnológico que te permita grabar la explicación que ofrece la guía de la instalación, siempre que sea permitido por la institución. Pide a otro de los miembros de la familia o amigo que te acompaña que tome notas a partir de la observación que realizan y apreciaciones que no pueden ser grabadas.

Luego en la casa puedes pedir a los abuelos y demás miembros de la familia que narren historias o anécdotas relacionadas con el contenido tratado. Después que tengan toda la información en páginas escritas por

delante y por detrás, todas a un mismo tamaño, preparen la cubierta y demás partes del libro; colocan las historias y las encuadernan. De ser posible puedes distinguir en su estructura secciones según te interese. Cuando terminen, pidan reunirse para ir leyendo el contenido del libro. Esta idea servirá para recordar el paseo como un buen pretexto para la lectura en familia.

En los museos y galerías de arte debe mantenerse una correcta actitud. Para obtener cualquier información adicional se debe hacer en un tono de voz mesurado, tal como lo requiere el lugar. Ha de mantenerse una distancia prudencial respecto a las piezas que se exponen. Nunca deben tocarse. Tampoco apoyarse o recostarse a los estantes donde están colocadas.

Dentro de los museos y galerías se debe mostrar respeto y atención al guía. Procurar no obstaculizar la observación de las personas que visitan el lugar conjuntamente con el resto. Esto demuestra que se posee un nivel cultural y educativo ajustado a las normas de comportamiento establecidas para la convivencia en sociedad.

2.4 Otro remanso para el arte: las galerías

¿Qué es una galería de arte? Una galería es un lugar en el que se pueden ver y comprar obras de arte de artistas emergentes, consagrados o maestros. Hay que tener en cuenta que una galería de arte no es una tienda de cuadros, sino que es un punto de encuentro de los amantes del arte. Existen diferentes galerías de arte: *físicas* en las que las exposiciones se realizan en un local, o *virtuales*, en las que las exposiciones se realizan a través de Internet.

El uso del término galería proviene del italiano, especialmente por la *Galleria degli Uffizi* construida en Florencia por Vasari, en 1560, para alojar la colección de arte de los Médici. De forma similar se denominó la *Galleria Borghese* para la colección del cardenal Borghese (Flaminio Ponzio, 1605-1621). En Londres recibieron ese nombre la *National Gallery* (1824) y la *Tate Gallery* (1897) y en Nueva York la *National Gallery of Art* se abrió en 1937.

Una galería de arte o museo de arte es un espacio para la exhibición y promoción de obras de arte, especialmente del arte visual, y principalmente pintura y escultura, de forma similar a un museo (pinacoteca, gliptoteca, fonoteca, etcétera) (fig. 84).

a

b

Fig. 84 a) Galería La Acacia y b) Exposición

El concepto también es usado para designar el establecimiento que además de exhibir y promocionar obras de arte, se dedica a su venta, siendo entonces por lo general, un espacio más reducido (equivalente a cualquier otro local comercial) y limitando el período de exhibición a un tiempo determinado, pasado el cual se desmonta la “exposición” y se monta una nueva. El oficio y técnica de su gestión se denomina galerismo.

Las galerías de arte contemporáneo realizan dos clases de muestras: individuales y colectivas. En las individuales los trabajos de un solo artista son exhibidos al público. En las colectivas, varios artistas presentan a la vez uno o varios de sus trabajos según el tamaño de la galería. Las muestras acostumbran durar 15 o 30 días, según la importancia del artista o los trabajos a exhibir (fig. 85).

Fig. 85 Galería de artes de Cienfuegos

Ahora, te preguntarán qué diferencia existe entre los museos y las galerías. En los museos el acceso es limitado, ya que los costos son muy elevados y las distancias largas (a veces hasta es preciso tomar aviones, trenes o diferentes medios de transporte que implican un gran gasto).

Además, este requiere de un tiempo libre ya que los horarios son limitados y las visitas no duran menos de dos horas. En cambio, en la era de la tecnología y el Internet se pueden visitar las galerías virtuales sin sacar un pie de casa; se puede entrar a ver las obras en cualquier hora del día (horario ilimitado) y además, no es necesario tener un tiempo libre, ya que posibilita entrar a ver lo que le interese o desee (no requiere de 2 h como el museo, sino que puedes dar a la visita el tiempo que necesites). Diciendo esto parece que se está más a favor de las galerías virtuales que de los museos, al contrario. En los museos la vista es real; esto provoca grandes emociones y sentimientos a la hora de disfrutar una obra, lo que no puede notarse al ver una obra en una galería virtual, ya que como se ve a través de un monitor o pantalla los tamaños, las texturas y los colores no son los mismos. Además, en los museos se encuentran las verdaderas obras de los artistas en cambio, en las galerías virtuales es simplemente una copia de esa obra.

Saber más

Actualmente, la galería de arte contemporáneo más alta del mundo (avada por el **World Records Guinness**) denominada Nautilus, se encuentra en el campamento base del Monte Aconcagua (Argentina) a 4 300 m de altura, y esto te lo cuento como me lo contaron.

Una vez que ya conoces qué son las galerías de arte te darás cuenta de que se está hablando de otra institución artística que tiene la misión de contribuir al desarrollo del arte y la cultura en la comunidad (fig. 86).

Fig. 86 Galería Génesis, La Habana

Por tanto, las galerías se convierten en otro de esos lugares que puedes visitar junto a la familia y amigos. No obstante, su visita puede convertirse en otra alternativa de disfrute para todos. Para esto te proponemos las siguientes actividades:

1. Investiga qué está en propaganda en la cartelera de la galería de arte de tu comunidad. Realiza una visita dirigida a esta.
2. Selecciona la obra que más te impresione, guste o profieras. Fíjate bien en cada uno de los detalles que la caracteriza y finalmente entabla en casa un debate artístico en el cual escuches a tus familiares y amigos con sus impresiones al respecto.
3. Compara sus opiniones y establece una relación con tus criterios. Finalmente te habrás convertido en un crítico de arte. Esto servirá para que vayas aplicando lo que aprendes.

Otra alternativa para que disfrutes de la visita a la galería junto a tus amigos y familiares es el juego “Cadena de asociaciones”.

Procedimiento: seleccionan un coordinador. Se escogen palabras asociadas al contenido de la exposición que pudieron disfrutar.

- Se les pide a los participantes que la asocien con otras palabras que para ellos tienen algún tipo de relación, en orden uno por uno va diciendo con qué la relaciona.
- El coordinador va anotando las diferentes relaciones que los participantes han dado y luego a partir de ella se discute por qué han relacionado esa palabra con la otra.
- Al final se hace una síntesis de lo que el grupo entiende por esos términos.

2.5 Casas de cultura: otro hogar para todos

Desde mediados del siglo pasado con el surgimiento de la clase obrera, las casas de cultura desempeñan una función muy importante en la democratización y actualización de los valores culturales y como centro de confrontación de las ideas.

La Casa de la Cultura (en Cuba) o Palacio de Cultura (en otras partes del mundo) es una institución abierta y accesible al público que se encarga de generar de forma permanente, procesos de desarrollo cultural concertados entre la comunidad y las entidades estatales, destinados a la preservación, transmisión y fomento de muestras artísticas y culturales de la comunidad. Es un lugar destinado para que una comunidad desarrolle actividades que promueven la cultura entre sus habitantes.

Es un espacio de encuentro, de articulación de procesos sociales y culturales que posibilitan la inclusión de la población con el fin de diseñar las políticas; posibilitar los derechos; dar acceso al arte; desarrollar actividades de formación y capacitación en las diferentes áreas artísticas y culturales, apoyando la creación artística y fomentando el intercambio cultural.

En Cuba, los trabajadores carentes de posibilidades para asistir a las instituciones crearon diversos centros como: Círculos de Torcedores de La Habana y San Antonio de los Baños y los Clubes Obreros de Regla y Manzanillo, que contribuyeron al desarrollo de la conciencia política y a la formación ideológica del pueblo, desde donde Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena y muchos otros dirigentes de los trabajadores, expusieron sus ideas políticas. También se tomaron referencias de países del campo socialista, como Bulgaria, Rusia y Hungría.

Con la creación de las Casas de Cultura se logra una amplia incorporación de la población, y en especial de los jóvenes valores artísticos y creadores en el rescate y desarrollo de la identidad cultural nacional (fig. 87).

Fig. 87 Casa de Cultura

En el proceso de reordenamiento e institucionalización de los organismos del Estado, se crea en el año 1976 el Ministerio de Cultura, que fue una decisión de gran importancia para la dirección del trabajo cultural. A partir de ese momento se determina la creación de dos estructuras que atenderán: una a los artistas aficionados y otra, al llamado aficionado espectador y a todo el proceso de extensión cultural.

En el mes de enero de 1978 se emite la Resolución No. 8 creando el Sistema de Casas de Cultura, que estará subordinado técnica y metodológicamente al Ministerio de Cultura, mediante la Dirección de Orientación y Extensión Cultural y la Dirección de Artistas Aficionados. Además, se oficializa el Sistema Nacional de Casas de Cultura, las cuales como instituciones culturales de la comunidad, se convirtieron en el centro irradiador de la cultura en los municipios, representando un apoyo especial para el desarrollo del Movimiento de Artistas Aficionados (MAA). En la actualidad existen más de 300 casas de cultura en el país. Aunque en la actualidad se han creado casas de Cultura Comunitaria en poblados distantes de la cabecera municipal.

En 1979 se decide crear la Dirección Nacional de Aficionados y Casas de Cultura. Al existir una acción unificada y estrecharse los nexos existentes entre los elementos del Sistema, se logra un fortalecimiento orgánico y la obtención de una atención más integral al MAA. El MAA es actualmente una de las principales formas mediante las cuales se enfrenta el trabajo cultural como instrumento idóneo para propiciar un amplísimo movimiento popular alrededor de la cultura y que involucre a la escuela, la familia y la comunidad.

Las casas de la cultura usualmente tienen bibliotecas, ludotecas, auditorio, talleres de creación y formación en danza, música, artes plásticas, teatro y literatura. Estas instituciones se convierten en plazas culturales para exponer los grupos de creación del MAA mediante espacios caracterizados por el desarrollo de peñas, tertulias literarias y espectáculos musicales, en los cuales se vinculan las artes con otras ramas del saber. Este tipo de locales tienen una gran importancia para la preservación de la cultura local, sobre todo en comunidades rurales que carecen de teatros, cines o salas de conciertos. En el caso de las grandes ciudades, las casas de cultura son muy importantes para mantener actividades culturales con grupos de todas las edades y estratos sociales.

Las casas de cultura son espacios culturales que propician una recreación sana, culta y provechosa. Solo hay que visitar la que existe en el territorio

para documentarse acerca de las opciones recreativas y de formación con la participación de la familia y los amigos.

2.6 Una imagen en movimiento: el cine

El cine fue considerado un juego científico al comienzo, como lo fue el famoso cubo de Rubyk hace un tiempo; se planteó solo como una reproducción de la vida, característica básica del posteriormente llamado cine documental, pero con capacidad para maravillar al espectador, pues le hacía creer en lo que veía proyectado no como falsedad o ficción, sino como realidad (fig. 88).

Fig. 88 Producción cinematográfica

Saber más

Gabriel García Márquez cuenta que cuando llegó el cine a Macondo las gentes se impresionaron mucho, lloraron copiosamente y durante bastante tiempo, porque el protagonista moría en la película. Pero pasados los meses, cuando el sufrimiento parecía desaparecer, llegó otro filme interpretado por ese mismo actor y las personas al reconocerlo en pantalla la apedrearon, considerando que no tenían tiempo para preocuparse de vidas falsas. Un arte tan impresionante merece ser analizado.

Quien define al cine como arte es David WarkGriffith, quien en 1917 estudia las realizaciones anteriores, recoge sus propuestas, y propone otras nuevas para la primera obra maestra del cine "INTOLERANCIA". Un lenguaje que no es teatro, pintura, arquitectura, música o poesía.

Fig. 89 Sala de cine

El cine no es literatura porque narra de forma concreta sin permitir imaginar mucho y obliga a la respuesta emotiva; no es teatro, pues todos los espectadores ven lo mismo y están dentro de la acción todo el tiempo; no es arte bidimensional por el movimiento, aunque este no sea real; no es arte tridimensional, ya que ha convertido los espacios,

casi con exclusividad, en expresión y sentimiento; no es música para oír, sino para ver; y no es poesía, pues a pesar de crear símbolos, también lo hace con nuevos códigos y signos de representación, buscando que el espectador sienta y reflexione (fig. 89).

Todo esto ha hecho del cine el medio de comunicación con mayor capacidad para meterse en la mente del espectador, usando de la forma y el contenido, lo mismo que cualquier otra expresión artística, pero con más eficacia, porque impresiona la vista y el oído, mientras despierta otros sentidos; él emite un mensaje explícito y otros latentes, igual que cualquier lenguaje utilizado entre los hombres, para exponer posiciones ideológicas ante la historia y la actualidad social (sentidos esenciales), como todos los medios de comunicación; a todos estos medios, masivos o no se puede acceder grupal o individualmente (fig. 90).

Fig. 90 Cine Yara, La Habana

Actualmente el cine es una institución cultural visitada por la familia cubana. Su etapa más asediada lo es durante el Festival de Cine Latinoamericano que se desarrolla en Cuba, en La Habana. Aunque no hay que olvidar que hoy se cuenta con las salas de video, creadas en todo el país con la finalidad de llevar el arte del cine a sitios en los cuales no existe este tipo de institución cultural.

No obstante, las nuevas posibilidades tecnológicas favorecen que el espacio de la pantalla grande sea sustituido por el famoso DVD y los discos CD o los dispositivos externos conocidos por memorias flash, lo que posibilita que en familia se vea todo el cine que se pueda obtener, seleccionar según sus gustos y preferencias. Pero, la magia del cine, su oscuridad, el sonido que emiten sus proyectores, son imposibles de sustituir. Visitar el cine siempre es una buena opción y una oportunidad para el disfrute de un paseo por el sitio donde se vive, de apreciar la arquitectura vernácula de la ciudad o la posibilidad de vincular su visita con otra actividad de placer y bienestar para todos. El cine ha sido un arte que ha inspirado a destacados artistas de otras manifestaciones del arte, entre ellos creadores literarios (fig. 91).

Fig. 91 Cine 23 y 12, La Habana

¿Sabías que...?

Cuando el escritor argentino Julio Cortázar, en enero de 1978, recorrió por enésima vez La Habana, esa ciudad, que según sus palabras “tenía entre pecho y espalda”, para acompañar a un equipo francés que rodó un documental en Cuba con la colaboración del ICAIC, declaró a su coterránea Basilia Papastamatiú: “El cine me está interesando cada vez más, porque creo que es un medio de comunicación masiva capital en nuestro tiempo”.

Otra inspirada fue Fina García Marruz quien escribió un sugerente poema con aguda sensibilidad sobre el valor del cine silente: Cine mudo “No es que falte el sonido. Es que tiene el silencio”.

2.7 La expresión más pública: el teatro

Los teatros son instituciones culturales en los cuales las artes escénicas tienen el espacio físico para exponer su desarrollo. Es el lugar ideal para disfrutar de una puesta en escena, un hermoso concierto o una danza en familia y amigos. La arquitectura de ellos y sus interiores son evidentes joyas para ser apreciadas por su valor cultural e histórico.

En Cuba existe una representación extraordinaria de este tipo de instalación cultural; categoría que se les puede atribuir por su belleza y magnificencia. Ejemplo de ellos lo son el teatro José Jacinto Milanés, en Pinar del Río; el Sauto, en Matanzas; La Caridad, en Santiago de Cuba. Existen otros como el Carlos Marx y el Mella que son representativos porque su escenario ha sido testigo de grandes acontecimientos que han marcado la historia de los cubanos. El teatro Alicia Alonso, antiguo Gran Teatro de La Habana es una espléndida construcción, destacada por su belleza y valor arquitectónico. Le fue otorgado el nombre actual por el valor que tiene para todos los que ven en Cuba la personalidad de Alicia Alonso, la prima bailarina absoluta del Ballet Nacional de Cuba (figs. 92, 93, 94, 95, 96, 97 y 98).

a

b

Fig. 92 Teatro Milanés: a) Foto del exterior, Pinar del Río y b) Salón Principal

Cuando visites el cine o el teatro debes saber que existen normas de comportamiento imprescindibles para el disfrute en estas.

- Debes ser disciplinado y mostrar un comportamiento adecuado con el contexto (lugar y acontecimiento).

- Si en caso de justificada necesidad no se puede esperar a un intermedio para levantarse, pedir permiso y abandonar la silla con sumo cuidado, es correcto disculparse cortés y discretamente.
- Cuando otra persona para tomar asiento, tenga necesidad de pasar por delante, lo más correcto es levantarse. Facilitar los mejores asientos a las compañeras y a las personas de mayor edad y procurar por su comodidad.
- Evitar los comentarios durante el desarrollo del espectáculo. Excepcionalmente en esos casos, en un tono de voz muy bajo, sin molestar a los demás.
- En los actos oficiales y solemnes, así como en los teatros y en las reuniones, se evitará el consumo de alimentos.
- Son de mal gusto y denotan mala educación las expresiones emotivas estridentes dentro de los teatros y cines; por el contrario, los aplausos al concluir una actuación representan un estímulo para el artista y una manifestación de buena educación. Nada de chifladuras y demostraciones despectivas y groseras.

Fig. 93 Gran Teatro de La Habana
Alicia Alonso

Fig. 94 El Teatro Martí, La Habana

Fig. 95 Teatro Nacional

Fig. 96 Teatro Karl Marx

Fig. 97 Teatro La Caridad,
Santa Clara

Fig. 98 Teatro Tomás Terry de
Cienfuegos

2.8 Dueñas del saber universal: las bibliotecas

Las bibliotecas son una realidad consolidada a lo largo de más de cuatro mil años de historia, que discurre paralela a la de la escritura y el libro.

¿Sabías que...?

Al ser anunciada por el gobierno batistiano la supresión de la suma de dinero que venía recibiendo del Estado el Ballet de Cuba, Alicia Alonso le escribe una carta al doctor Zéndegui, rechazando la solución que le daba el gobierno, de subvencionar la Academia de Ballet con una suma de dinero mensual. Planteándole que “no trabajaban con el fin de percibir una cantidad de dinero, sino un horizonte más amplio: el de realizar, en el terreno del ballet, una labor cultural de carácter histórico. Y termina Alicia su carta defendiendo su legítimo derecho a la cultura para no permitir que esta manifestación artística jamás le sea arrebatada”.

A raíz de esto la FEU publica una enérgica Declaración de Protesta firmada, apoyando la decisión de Alicia. El pueblo se puso totalmente de parte de Alicia y el sábado 15 de septiembre de 1956, recibía un gran homenaje nacional en el Stadium Universitario. Alicia bailaba *La muerte del cisne*. Era un símbolo.

La voz biblioteca (del griego βιβλιοθήκη *biblion* = libro y *thekes* = caja), puede traducirse desde un punto de vista estrictamente etimológico como el lugar donde se guardan los libros. El término biblioteca puede definir-

se como: una colección de material de información, organizada para que pueda acceder a ella un grupo de usuarios. Tiene personal encargado de los servicios y programas relacionados con las necesidades de información de los lectores.

Realizando un recorrido a través de la historia de la Humanidad se puede notar la importancia de las bibliotecas como centros de información y de difusión cultural desde épocas remotas hasta estos días. Los antecedentes históricos de la biblioteca se encuentran en la Antigüedad: se trataba de grandes cuartos o salones donde únicamente se almacenaban las tabletas de barro que contenían los conocimientos de la época.

Saber más

La biblioteca más antigua data precisamente del tercer milenio a.n.e.; estaba en el interior de un templo de la ciudad de Nippur. En ella se almacenaban primitivas formas del libro consistentes en tabletas de barro y rollos de papiro, y esto te lo cuento como me lo contaron.

La historia y evolución de las bibliotecas está obviamente ligada a la evolución del libro y de los materiales de escritura. Las tabletas de arcilla son los documentos más antiguos que se conocen; fueron descubiertas en Macedonia y datan del tercer milenio a.n.e. Estas tabletas grabadas contenían transacciones económicas, cuentas y textos sobre astronomía, medicina y matemáticas. Con el paso del tiempo, el material utilizado para escribir fue cambiando, ya que las tabletas se deterioraban con facilidad y fueron sustituidas por el papiro, reemplazado después por el pergamino.

Las bibliotecas deben ayudar a que se respete el valor humano, a guiar y llevar a enriquecer el saber de sus usuarios, así como el del personal. La biblioteca siempre ha tenido un valor preponderante en la sociedad, en unas culturas más que en otras, pero en la actualidad se ha incrementado el interés de la sociedad por el conocimiento y la información, debido a que estos se han convertido en la fuerza conductora para el desarrollo social y son factores indispensables para los sistemas modernos de producción y la economía en el mundo. Es por ello, que las bibliotecas en todas sus modalidades y tipos tendrán que afrontar este reto, tanto centrarse por investigar acerca del desarrollo del conocimiento, como la creación de

Fig. 99 Biblioteca Provincial,
Pinar del Río

las bases del conocimiento. Es decir, como generar, intercambiar, organizar, difundir, y conservar el conocimiento para que la biblioteca contribuya a socializarlo, y por ende, a mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. En este gran sentido, son instituciones culturales por lo que aportan al cultivo y desarrollo del conocimiento a través de la lectura y el contenido de las fuentes de información que atesoran (fig. 99).

Estas pueden clasificarse de acuerdo con sus objetivos y el tipo de usuarios que a ellas concurren. Hay cuatro tipos:

- La **biblioteca pública** está al servicio de todas las personas, sin distinción de edad, raza, credo o posición social, y proporciona un servicio gratuito. Los servicios esenciales son el préstamo de libros dentro de la biblioteca y a domicilio, y el servicio de consulta. Este último, además de resolver los problemas del usuario en cuanto a información, puede contribuir a mejorar su nivel intelectual. Los usuarios que asisten a este tipo de bibliotecas son: estudiantes, profesionistas, obreros, empleados, profesores, amas de casa, entre otros.
- Las **bibliotecas infantiles** son un complemento de la biblioteca pública. Poseen un acervo especializado que comprende literatura infantil de tipo instructivo, educativo y recreativo adecuado a los niños. En estas no se efectúan préstamos a domicilio.
- La **biblioteca académica** comprende las bibliotecas de las escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universitarias. Su objetivo es servir a los alumnos de las instituciones educativas y ampliar sus conocimientos sobre las áreas que abarcan los programas educativos y de investigación. Las bibliotecas universitarias deben contar con un acervo completo, especializado y actualizado. Los servicios que proporcionan son: préstamo a domicilio, consulta, reprografía y la facilidad de libros en reserva para determinado uso de un grupo de alumnos y profesores en las diversas áreas.

- La **biblioteca especializada** supera a las anteriores en cuanto a acervos y servicios. Los acervos contienen material especializado sobre los temas que son de su competencia; cuenta con libros, publicaciones periódicas, folletos, informes sobre los diversos tipos de investigación que se llevan a cabo en laboratorios, colegios, etc. Estas bibliotecas se especializan en servir a instituciones bancarias y comerciales, laboratorios químicos, clínicas y hospitales, escuelas, empresas y a la industria en general; se originaron después de la Primera Guerra Mundial.

La importancia de las bibliotecas radica en el caudal de información tecnológica y científica que atesoran, aportando valor y prestigio a la institución a la que pertenece y al país. Facilitan realizar investigaciones sobre la historia de la ciencia y tecnología desde el 1790; además de estudiar la evolución de la sociedad y los cambios que han ocurrido a través de los últimos siglos; se puede obtener una idea de la dirección en la que se encamina la sociedad; podemos predecir con cierto grado de certeza las tecnologías que debutarán y se utilizarán en el futuro.

Estas bibliotecas en las actividades fomentan el desarrollo de la información tecnológica. El desarrollo de las tecnologías de la información, particularmente de Internet, ha engendrado un contexto totalmente nuevo en el que debe someterse a una profunda revisión la función de los servicios tradicionales de información. El potencial de las redes, la cooperación y la digitalización modifican sustancialmente las funciones de adquisición, almacenamiento y difusión de la información y del conocimiento. Al respecto, se debe prestar especial atención a los países menos adelantados para que no queden relegados en el progreso tecnológico.

En consonancia con lo anterior es válido destacar que como institución cultural estas bibliotecas han tomado una nueva connotación, pues en ellas no solo se desarrollan actividades relacionadas con el libro y la literatura ya se pueden disfrutar actividades vinculadas a la exposición de obras plásticas o de escultura, así como actividades culturales con artistas invitados de otras manifestaciones del arte, logrando una integración de las artes y estableciendo mayores vínculos con la familia, la escuela y la comunidad.

Por tanto, no olviden invitar al resto de la familia a compartir lecturas que aparecen en la biblioteca, además de que es una oportunidad para que

estos se acerquen al contenido que se estudia en la escuela, pues se comparte información obtenida sobre el tema y se alimenta el universo del saber.

En tanto es recomendable para la visita a la biblioteca:

- Determinar la finalidad: es una clave para una eficiente búsqueda y lectura de los libros o materiales.
- Inspeccionar: revisar el índice, hojear los capítulos, epígrafes, dibujos, láminas y mapas necesarios.
- Hacer un examen previo: avanzar en silencio a través del material a una velocidad superior a la habitual para intentar captar áreas generales de información, conceptos, ideas y palabras claves, que permitan familiarizarse con el texto y prepararse para el trabajo propuesto.
- Leer: es el momento de apropiarse de las esencias, señalar y copiar la información necesaria.

Las recomendaciones anteriores permiten hacer asequible el trabajo y pueden convertirse en una guía para la familia de manera general. Esto te sirve como el contenido de los refranes ya que “al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija”; y haciendo uso del tema diríase: “Dime lo que lees y te diré quién eres”.

¿Sabías que...?

Dime lo que lees y te diré quién eres es un libro que pertenece a la Colección Fulgores, de la Editorial Adagio, conformada por pequeños libros con los que se pretende servir a la causa de ampliar los territorios de la libertad y contribuir a la creación y al hallazgo de las infinitas formas del amor, incluido el amor por la buena lectura. Pero no es solo esto. Este título es la última expresión de una conferencia que impartiría Federico García Lorca, en cierta ocasión invitado para inaugurar una biblioteca en el poblado Fuente Vaquero, en el cual nació y retomando él, las palabras de un refranero francés del siglo XIX, concluye este discurso. Escríbelo así, que esto viene de buena tinta.

Otra de las recomendaciones o alternativas que se pueden proponer es curiosear en las bibliotecas. Para esto convida a uno de los miembros de la familia o algún amigo para que te ayude a buscar la información necesaria. Coge una libreta, un lápiz y visita la biblioteca de la escuela o

la comunidad. Allí dedícate por unos minutos a observar; toma libros de los estantes y anota lo que más te llame la atención: título, temas, curiosidades y observaciones pertinentes. Después invita a quien te acompaña para hacer las anotaciones en común. Además, pueden estar analizando otros aspectos como: cómo es el lugar, dónde están ubicados los libros, cómo se comportan los que asisten al lugar, cómo se hace la solicitud del libro u otra fuente de información y qué hacer una vez que se haya terminado de usar.

La biblioteca en casa, un espacio para la familia, no requiere de un gran local, de manera armónica y ajustándose al gusto de los miembros de la familia se puede lograr una pequeña biblioteca familiar. Este es un buen pretexto para hacer alguna tertulia literaria en casa (figs. 100 y 101).

Fig. 100 Biblioteca Académica

Fig. 101 Biblioteca Nacional

Desde la historia

La tertulia debe su nombre a un prolífico escritor latino llamado Tertuliano, nacido en Cartago, que conquistó a todas las personas ilustradas de la Corte de Felipe IV de España, alrededor de 1621, hace aproximadamente 390 años. A partir de ahí, todas las reuniones y sociedades, donde se leían, citaban, o comentaban las obras de Tertuliano, se les llamaba en España, tertulias. Cuba posee gran experiencia en la realización de tertulias literarias. Famosas tertulias literarias, recoge la historia de la intelectualidad en Cuba. Sus orígenes se remontan a 1830 en la ciudad de Matanzas. Su iniciador fue el poeta Domingo Del Monte. Siguiendo su ejemplo, Nicolás Azcárate y Escobedo en 1865 animó en su casa de Guanabacoa, cuna de grandes figuras de la cultura cubana, las llamadas por él "Noches Literarias", a las cuales asistían poetas, escritores, músicos y hombres de ciencia.

Existieron las tertulias literarias promovidas por la poetisa Dulce María Loynaz, quien se reunía en su casona del Vedado con sus amistades todos los jueves y de ahí surgió un nombre para esos encuentros: "Las juevinas". Allí se reunían intelectuales de la talla de Emilio Ballagas, Alejo Carpentier y otros como Federico García Lorca y Juan Ramón Jiménez; buenos amigos de la familia. Otras importantes son las desarrolladas en casa de José Lezama Lima, los llamados "domingos lezamianos".

En la actualidad se rescata esta hermosa tradición, pero con un sentido no elitista, sino de inclusión social, acercando la comunidad a la cultura literaria y el arte en general. Entre sus objetivos se encuentran:

- Propiciar un espacio para el encuentro de personas interesadas en intercambiar opiniones acerca de temas literarios.
- Favorecer el uso del tiempo libre en actividades sanas que enriquezcan la cultura espiritual de los tertulianos.
- Incentivar la apreciación y la creación literaria.
- Desarrollar hábitos lectores.
- Estimular la investigación literaria.
- Promover la cultura.

Estas actividades tienen que ser abiertas y admitir a todo tipo de lector. La función principal corresponde a los lectores, que pueden expresar sus impresiones sobre lo leído durante un período determinado. Generalmente se invita a participar activamente a lectores que tienen determinadas características afines, con el objetivo de que uno de ellos se interese por leer las obras comentadas por el resto.

La planificación debe incluir la invitación personal y directa a lectores que, por el desarrollo alcanzado en sus hábitos de lectura sean capaces, con sus comentarios, de interesar a otros en las obras leídas.

El papel del coordinador consiste en:

- Invitar a los participantes para que expresen sus opiniones sobre las obras leídas de su preferencia.
- Servir de moderador dando la palabra a quienes quieran intervenir para comentar o preguntar.

- Finalizar la actividad, a manera de conclusión; se debe resaltar la importancia de que cada lector conozca por sí mismo las obras comentadas por los distintos participantes, e invitarles a consultarlas.

La tertulia de lectores puede adoptar como variante la estructura de un panel. En este caso no intervienen en la actividad todos los asistentes, sino un grupo de lectores seleccionados que intercambia con el resto del auditorio las opiniones sobre las obras leídas por ellos o el resultado de investigaciones realizadas en torno a la lectura o autores literarios.

Saber más

La literatura es la creación artística a través de la palabra (escrita o hablada) y se aboca al uso estético de la palabra escrita. Esta manifestación artística constituye una herramienta esencial para la adquisición de conocimientos y aprendizajes que fortalecen el desarrollo humano.

La lectura contribuye al acceso a la diversidad sociocultural, especialmente si se considera su aporte a los procesos cognitivos y afectivos de las personas, así como a la formación del gusto y al desarrollo de la imaginación, la creatividad y la sensibilidad.

El entorno familiar y educativo es el primer espacio en el cual se despiertan las capacidades perceptivas hacia las manifestaciones del arte, lo cual propicia que exista una inclinación especial o una sensibilidad hacia la apreciación y el disfrute de las artes. Por tanto, la familia y las agencias educativas constituyen pilares importantes para la formación y desarrollo de un individuo, que apunten a su espíritu, a su sensibilidad y a sus sentimientos para su desarrollo posterior con equilibrio.

Las instituciones culturales atesoran parte del patrimonio cultural nacional y universal. Son espacios en los cuales la familia y la comunidad pueden para apreciar y disfrutar las distintas manifestaciones del arte; además de ampliar sus conocimientos sobre sus creadores. Estas posibilitan la obtención de información a través de las fuentes del conocimiento que poseen siendo útiles para todos los miembros de la familia y la comunidad.

Existen normas de comportamiento que deben ser cumplidas durante la visita a las instituciones culturales, las cuales denotan educación y cultura, por parte de quienes las cumplen.

Desafío

1. Elabora un balance sobre las instituciones culturales que existen en tu localidad, municipio o provincia y confecciona un catálogo en el que consideres:
  - a) Nombre de la institución.
  - b) Dirección y teléfonos.
  - c) Fecha de inauguración. Personalidades que presenciaron el acontecimiento inaugural.
  - d) Objeto social y área del conocimiento al cual tributa para su clasificación.
  - e) Puedes adicionarle fotografías, videos promocionales, carteles u otros elementos que considere que puedan ampliar la información sobre estas instituciones.

Al final tendrás una guía de visita para mostrar a todos y te habrás convertido quizás en un promotor cultural u otro artista.

2. Compartir saberes es un deber y una necesidad para todos, por ello te sugiero la lectura de un libro especial titulado ***Vamos a museos, sitios y monumentos***, cuya autora es una excelente pedagoga. Durante su lectura le propongo que haga anotaciones necesarias para que elabore un informe sobre el surgimiento y el desarrollo de la museología, y a la vez, ubique en su gráfica del tiempo las fechas más significativas relacionadas con la temática.
3. Te proponemos que junto a tus compañeros montes en tu escuela su propia galería de arte. ¿Cómo? Seleccione un grupo de trabajos elaborados ya sean de plástica, fotografía, artesanía o quizás alguna pieza elaborada de barro u otros materiales de la naturaleza. Móntenlas de manera artística y que emitan en su exposición determinado concepto o tema en su mensaje. Luego pueden entrevistar a algunos amigos, profesores u otros miembros de la comunidad a las que hayan invitado a la exposición y pídanle su criterio al respecto, a modo de reportaje (escrito o audiovisual) sobre el impacto social que tuvo esta exposición.
4. ¿Te gustaría formar parte de la lista de tertulias literarias importantes en Cuba? Comienza por desarrollarlas en tu escuela, en tu casa con

CAPÍTULO 3

Un tiempo libre para el disfrute del arte

El arte tiene un mismo elemento; y sin saberlo, va siempre al mismo objeto. –Parte siempre de los hombres;– va siempre a mejorar a los hombres por la emoción, sin sentir que mejora [...]»²⁷

José Martí

Cuando los hombres de la sociedad comunitaria se topaban con la noche, eran azotados por las plagas o querían explicar acontecimientos naturales imprevistos contaban con el auxilio del arte. Ignoraban que aquellos relatos míticos y proféticos del brujo de la tribu, las ofrendas a dioses imaginados y las contorsiones rítmicas realizadas alrededor del fuego como parte del utilitarismo mágico provenían del arte. De esta manera surgió la literatura, el teatro, la música, la danza y la plástica.

Estas manifestaciones sin proponérselo tenían valores estéticos incorporados. Luego, con el tránsito al esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, el arte, como forma de la conciencia social alcanza un prestigio inigualable por ser reflejo de la realidad y expresión de poder.

Desde la Antigüedad y en la Edad Media con mayor fuerza surgen los mecenas, que protegen la propiedad intelectual y garantizan los recursos materiales necesarios para la creación artística. La seducción del arte contagia a todos. Grandes fortunas se comenzaron a invertir en ese afán de crear y preservar el arte. Cuantiosas sumas de dinero se gastaron e ingentes esfuerzos se realizaron con frecuencia simplemente para hacerse acompañar, de un cuadro famoso, por ejemplo.

²⁷ José Martí: *Obras Completas*, t. 19, p. 420.

Los fenómenos más repudiados de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento adquirieron un matiz sublime por el hechizo del arte: un mar embravecido de olas tumultuosas y devastadoras se transforma en belleza creativa en la obra de Delacroix; la muerte de Romeo y Julieta es un acto elevado gracias al amor que Shakespeare recrea; el caos de los versos de César Vallejo, son verdaderos ensayos de la poética de vanguardia; el portazo de Nora, en *Casa de Muñecas*, es un golpe universal de liberación.

Por tanto, el arte, como genuina expresión de cultura, aviva el espíritu y ejercita el pensamiento. La lectura de un libro, la apreciación de la música y el disfrute de un filme, acorta las horas con su jubileo interior. Ese es el valor del arte. Puede tocarte con palabras, sonidos, formas y colores.

En el capítulo anterior se abordó el disfrute del arte desde la triada escuela-familia-comunidad. Sobre la base de esa vinculación entre las agencias educativas que constituyen tu espacio más próximo, conocido y afectivo se te sugieren posibilidades de esparcimiento sano.

La exhortación está dirigida al empleo del tiempo libre de forma sana, distinto al ocio, es decir, alejado de las drogas, el alcoholismo, el tabaquismo, la sexualidad irresponsable, las vulgaridades, las banalidades, las conductas antisociales y la mediocridad. Es preciso explicar por qué desde la actividad artístico-cultural te puedes convertir en una mejor persona, encauzando nuevos aprendizajes solo o en compañía de amigos, familiares y grupo escolar.

3.1 Ocio no, tiempo libre sí

Existe cierta confusión entre tiempo libre y ocio, porque son dos conceptos que en la mayoría de los casos se utilizan como sinónimos. En el *Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española*, ocio significa tiempo libre de una persona/ diversión u ocupación reposada en obras de ingenio por tomarse estas como descanso de otras tareas.²⁸ Es decir, que también aparece una relación lexical de sinonimia entre ocio y tiempo libre.

Si visitas algunos centros turísticos cubanos encuentras instalaciones recreativas con el nombre de *Ocioclub* que recrean la llamada industria del entretenimiento (juegos mecánicos, música grabada, entre otros). En estos lugares por la proyección social y la política cultural vigentes se establece

²⁸ *Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española*, p. 494.

una fuerte y edificante interacción social. ¿No sería mejor denominarlos Club de tiempo libre? ¿Por qué?

Existen diferencias entre el tiempo libre y el ocio referidas por filósofos, sociólogos y psicólogos, en dependencia de los objetivos que cada sociedad persiga con la recreación sana. En Cuba la mayoría de los libros sobre este tema abordan el aprovechamiento del tiempo libre.

El problema no es semántico, no es el juego de palabras lo que importa realmente, sino lo que se quiere significar al reiterar que ocio y tiempo libre no es lo mismo. El problema radica en que en la sociedad capitalista de consumo se ha desarrollado toda una industria del ocio que potencia la violencia, el aislamiento personal y los vicios desde formatos atractivos y solapados, por ejemplo: videojuegos con personajes que mueren a costa de asesinatos como demostración de triunfo; telenovelas que gratifican al desposeído como por encanto; series que se repiten una y otra vez con temas alienantes, extrahumanos y de baja factura estética. El ocio promueve el pseudoarte y el juego vano. El ocio impide el razonamiento crítico y valorativo, que pone al hombre en una situación de crecimiento intelectual y emocional. Algunos sociólogos lo llaman “ocio adictivo” (repara en el adjetivo), haciendo referencia a la propensión casi enfermiza hacia estas actividades.

¿? ¿Sabías que...?

En la Antigüedad para los griegos el ocio tenía otra connotación. Por eso la palabra griega para ocio es la raíz de la palabra escuela. ¿Qué quiere decir esto? Que los griegos entendían por ocio las actividades educativas, ilustradas y de meditación, que sin dejar de tener cierto grado hedonista, garantizaban un placer benéfico. Entonces, no era necesaria esta diferenciación entre ocio y tiempo libre, pero con el paso de los siglos y la consolidación del capitalismo el ocio perdió su esencia formativa y fue entrando cada vez más en la esfera del vicio para calificarse incluso como *opium par excellence*, o sea, opio por excelencia. (Tomado de Joan Corominas: *Breve diccionario etimológico de la lengua castellana*, p. 338).

En Cuba se prefiere utilizar la nomenclatura de tiempo libre y apostar por su aprovechamiento racional y sano. El tiempo libre lo constituyen las horas en que no se está realizando una tarea escolar o laboral obligatoria, directamente relacionada y reglamentada por un encargo social. Tampoco

incluye las horas lógicas de descanso como puede ser el sueño reparador. El tiempo libre no es el de “no hacer nada”, ni tampoco el “tiempo para aburrirse” o para “pensar en las musarañas”, según el argot popular ni ese sentimiento adverso del vacío existencial. Su esencia radica en el cambio de actividad dirigido con autonomía, de acuerdo con los gustos, preferencias, valores y posibilidades, sin obviar la ineludible contribución a la formación integral de la personalidad.

Asistir al teatro, bailar, oír música, leer una obra literaria, ver un programa de calidad en la televisión, practicar deporte con los amigos, preparar una receta de cocina, sembrar plantas medicinales, fabricar artesanalmente algún objeto, ir de excursión, asistir a las sesiones del taller literario o el ensayo de una obra teatral, visitar los lugares que constituyen patrimonios de la humanidad, son actividades que llenan las horas del tiempo libre de forma amena, educativa y virtuosa. Son actividades que combinan lo útil con lo agradable, lo obligatorio con lo opcional y permiten un enriquecimiento continuo en el plano de los conocimientos y sentimientos. Disipan cargas de estudio o trabajo, los problemas personales y familiares, pero no perturban el bienestar individual ni colectivo. Protegen, no degeneran. Entretienen, no enajenan. Esa es la clave.

¿? ¿Sabías que...?

Ir a los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad no es solo ocupar sabiamente tu tiempo libre, sino también que representan tu identidad cultural. Un lugar como este es un sitio específico (bosque, montaña, lago, cueva, desierto, edificación, complejo o ciudad) que ha sido nominado y confirmado para su inclusión en una lista, administrado por el Comité del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Compuesto por 21 estados miembros que son elegidos por la Asamblea General de Estados Miembros por un período determinado.

El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. La protección y la conservación de estos sitios son una preocupación de los 184 países que apoyan al Patrimonio de la Humanidad. La Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad en Cuba al Centro Histórico Urbano de la Habana Vieja y su Sistema de Fortificaciones Coloniales, Centro

Histórico de Trinidad y su Valle de los Ingenios, Castillo de San Pedro de la Roca del Morro de Santiago de Cuba, Valle de Viñales, Parque Nacional Desembarco del Granma, Paisaje Arqueológico de las Primeras Plantaciones Cafetaleras en el Sudeste de Cuba, Parque Nacional Alejandro de Humboldt, Centro Histórico Urbano de Cienfuegos, Centro Histórico Urbano de Camagüey (Tomado de *Programa de Patrimonio de la Humanidad*, Unesco, <http://www.unesco.patrim.mundial>).

Aunque el estudio y la vida te mantengan ocupado con su ritmo de urgencias no descuides la planificación y funcionalidad de tu tiempo libre. Es la oportunidad que tienes de hacer lo que más te gusta: compartir con las personas queridas, asistir a un concierto o visitar un museo. Es la fórmula para que el agobio no se adueñe de tu buen humor y regreses a tus tareas, ligero y con nuevos bríos. No es un lujo sino una necesidad.

A veces la obligatoriedad de las tareas programadas por las instituciones y la sociedad, impide desarrollar otras actividades placenteras que se van relegando ante lo imperioso de la cotidianidad, pero cuando le dedicamos esfuerzo y sentido se logran buenos resultados. El tiempo libre revela potencialidades insospechadas en el momento de realizar actividades inusuales para las cuales se ignoraba tener habilidades. Es válido mencionar que de los ratos de entretenimiento han surgido grandes inventores y creadores. En resumen, la cuestión estriba en saber equilibrar inteligentemente tres esferas sociales: el mundo escolar o laboral, lo estrictamente cotidiano y el tiempo libre.

3.2 El arte en mi tiempo libre

Resultaría inapropiado prescribir fórmulas rígidas para el disfrute del arte en tu tiempo libre. La elección tiene que ver con la conciencia estética desarrollada, es decir, con la teoría del arte, el ideal, el gusto, el sentido y la orientación estética regidos por tu mundo vivencial. La apreciación del arte es, en primer término, individual, aun cuando la época imponga un canon estético como forma de generalizar patrones artísticos. La interrelación de lo individual y lo general, lo objetivo y subjetivo radica en la recepción y consumo del fenómeno estético.

Reflexiona un instante

Lee estos consejos para disfrutar a plenitud de tu tiempo libre:

1. Siente placer por el tiempo de estudio, así como por el tiempo libre. Todos los momentos son deleitables.
2. Organiza racionalmente tu vida diaria para dejar espacio para el tiempo libre.
3. Realiza actividades educativas de manera que sea tiempo libre, pero no dilapidado.
4. Debes respetar la elección de los otros y exigir el propio.
5. Conjuga entretenimiento con aprendizaje.
6. Realiza actividades solo y también en colectivo.
7. No permitas que el ocio negativo se apodere de tu tiempo libre.

¿Sabías que...?

Diversos estudios e investigaciones realizadas en las primeras décadas del siglo XXI han reflejado la diversidad de actividades y situaciones que los jóvenes relacionan al disfrute del tiempo libre, como el consumo del alcohol y en el peor de los casos, a las drogas.

Es importante que tomes conciencia de los riesgos que conlleva la ingesta de bebidas alcohólicas y el consumo de drogas, los accidentes, afectaciones a la salud y las relaciones sociales que estableces a lo largo de tu vida en lo que se refiere a tus amigos y tu familia, por lo que los riesgos no hacen más que configurar al alcohol como un obstáculo para disfrutar de tu tiempo libre. Evita ser parte de este flagelo y busca en el arte lo que necesitas.

Pronto notarás cómo, sin abandonar tus gustos adolescentes, diversificas tus orientaciones artísticas, te relacionas con personas que tienen horizontes culturales superiores, por ejemplo: visitas centros culturales de prestigio, dedicas tiempo a la lectura o a la apreciación de una obra plástica emblemática.

Se trata de hacer coexistir las prioridades de tu contexto sociocultural, las necesidades y preferencias de tu generación con la visión de contribuir a formar una identidad cultural y una sensibilidad artística acabada, por ejemplo: emocionarte con la poesía de Nelson Simón; degustar las letras de Buena Fe y Adrián Berazaín; y al mismo tiempo, bailar al ritmo del

son, leer los versos de Dulce María Loynaz, los cuentos de Virgilio Piñera, la novela de Padura, emocionarte con los vitrales de Amelia Peláez; deslumbrarte con los monumentos de la Habana Vieja; conmoverte ante la belleza indescifrable de la Monalisa, los lienzos de Rafael o las magníficas obras plásticas de Amelia Peláez, en fin, viajar por la historia del arte universal y nacional con oficio de catador artístico ejemplar.

En el capítulo anterior se profundizó sobre la relación entre las agencias educativas de la sociedad, es decir: la escuela, la familia, la comunidad, los medios de difusión masiva y las instituciones culturales, en función de la formación multifacética de la personalidad. Esto responde a la premisa de que esas agencias propician el desarrollo de la cultura general integral.

Sin embargo, como la política cultural cubana orienta el vínculo hacia el trabajo multiagencial y multifactorial para lograr formar una cultura general integral en toda la población debes emprender las ganancias espirituales e intelectuales que representan para ti el disfrute del arte en tu tiempo libre.

3.3 Disfrute de la magia de las artes

Las artes visuales

Desde pequeño haces tus propios dibujos que constituyen la expresión concreta de tu contacto con el mundo de la visualidad, porque representan desde tu percepción, los objetos de la realidad más inmediata. Desde entonces, comienzas a entrenar el sentido de la vista como herramienta para poder apreciar las artes visuales.

La apreciación de las artes visuales implica un agudo proceso de observación y valoración de lo observado sobre la base del conocimiento y la afectividad. No puede valorarse lo que no es conocido. Los valores artísticos solo se revelan en la relación del sujeto con el objeto artístico como proceso de intercambio entre el receptor y el creador a la manera de un diálogo cómplice.

La plástica desarrolla la imaginación, la sensibilidad y la proyección espacial desde la apreciación de formas, líneas y colores. Descubre columnas jónicas y dóricas, capiteles decorados, puertas con relieves, fotografías artísticas, retratos, reproducciones de pinturas, y más, porque el arte de las líneas, formas y colores te devuelve el antes, el ahora y el posible después, desde las imágenes.

¿Sabías que...?

Pintar no es colocar bien o mal el color, es pasar la barrera de lo inmediato, es sentir algo más que tu época, es pasar de lo cotidiano a lo universal, es lograr que la risa sea permanente, es lograr que la tragedia nos mantenga vivos más allá de nuestra época [...] Siempre he tratado de vincular un poco mi vida con la creación; y cómo vivo, con la obra. A mí me parece que en la vida cotidiana, esa diaria, esa de los conflictos, esa de las contradicciones; está precisamente el tema y el germen de no convertir la obra en una repetición diaria. Un suceso me obliga a utilizar formas diferentes y de hecho temas diferentes e incorporar imágenes diferentes. Con el tiempo he aprendido que la obra de arte si lo es realmente, habla por sí sola, que no necesita traducción, ni traductores (Tomado de Pedro Pablo Oliva: *Los extraños juegos de Pedro Pablo*, p. 23).

La música

La música, desde la sociedad comunitaria hasta la actualidad, acompaña al hombre en su actividad práctica cotidiana, pues posee un gran poder de comunicación. Como sistema de comunicación transmite información, comunica mensajes en forma de conocimientos, sensaciones y emociones tanto del creador como de los oyentes. Una obra vocal o instrumental puede despertar reacciones diversas en el público, pues cada persona la recibe de acuerdo con sus vivencias y concepción del mundo. Una misma interpretación musical de diferente autoría transmite un mensaje artístico particular que es siempre personal. Tiene la virtud de romper las fronteras idiomáticas, porque exagera los sentidos y toca el alma sin importar la lengua o la composición. Por supuesto, para un japonés o un marroquí, nuestra música puede parecer ilógica e incomprensible, pero no indiferente ni desprovista de la emoción estética que comunica.

Es la manifestación del arte que más disfrutan los adolescentes en los más diversos formatos (celulares, televisión, centros de animación). En fin, el abanico de canales para hermanarse con la música es muy prolífero a nivel individual y social (fig. 102).

Fig. 102 Uso del tiempo libre

Sin embargo, es preciso difundir los distintos tipos de género (la balada, el reggaetón, el hip hop, la salsa, entre otros) para que se mezclen con la música sinfónica, el “bell canto” y otras manifestaciones de la música clásica y culta. Por otra parte, la música cubana debe ser escuchada en toda la gama genérica que la tipifica sin discriminación. Escuchar la música cubana en su pluralidad genérica, es expresión de identidad del adolescente cubano. Investigar al respecto significa adentrarte en sus interioridades como un acto de admiración y amor a la nación. El estudio de la música te permite conocer la historia de tu patria, la idiosincrasia de su gente, las relaciones sociales y familiares, la naturaleza, con su geografía, avances, costumbres y mitos.

Desde la historia

Miguel Matamoros confesó en una de sus últimas entrevistas que: “Hay un son mío en Cuba que es patriótico y no lo sabe nadie. [...] Manuela Despaigme me contó que cuando la guerra, vinieron de España unos voluntarios que usaban un gorro rojo, a esos voluntarios les pusieron camarones y a los mambises que estaban metidos siempre en el monte verde les pusieron mamoncillos [...] cuando los mambises venían disfrazados al pueblo preguntaban: ¿dónde están los camarones? “y así mismo los españoles les preguntaban a los confidentes que ellos tenían: ¿dónde están los mamoncillos?” Entonces sacaron un son cuando la guerra del 95 que decía así: ¿Camarones, donde están los mamoncillos? // Mamoncillos donde están los camarones? Ese, ese son, me lo enseñó la vieja Manuela; entonces lo puse más largo, le añadí otra parte, lo hice así: Allá por el año tres// Se bailó mejor el son// Era corto y a la vez// Más caliente y sabrosón// Óyelo, bailaló, gozaló...// Va'mo a ver... ¿Camarones, dónde están los mamoncillos? // ¿Mamoncillos dónde están los camarones?”

(Tomado de Alberto Muguercia: “Camarones y mamoncillos”, revista *La Reina de Cuba*, año 4, no. 7, julio, 2007.

La danza

Desde una dimensión identitaria el cubano es definido como un gran bailar. La danza forma parte de sus modos de actuación y de ese influjo de alegría que lo identifica. En todos los espacios públicos festivos de Cuba, el baile y la música son inseparables. El baile como recreación constituye una expresión cotidiana de tu cuerpo. Pero, considerado arte, es decir, dan-

za artística, une la expresión cotidiana del cuerpo con la técnica y la creación de la danza artística.

Como alternativa danzaria proclama y reclama la posibilidad que tiene todo individuo de hacer su propia danza a partir del conocimiento de su cuerpo, no dicotomizado, sino como unidad de lo objetivo y lo subjetivo, lo material y lo ideal; es decir, teniendo en cuenta su mundo interno, sus sensaciones, emociones, pensamientos, vivencias, que impulsan el movimiento y la necesidad de expresarse mediante sus condiciones anatomofisiológicas y la aceptación y cultivo de formas corporales externas (fig. 103).

Fig. 103 Jóvenes creadores en las artes visuales

No excluye la técnica, pero no la opone ni la hace anteceder a la expresividad. Ambas deben retroalimentarse, pues un cuerpo mejor entrenado podrá expresar: estoy vivo, puedo moverme; y este simple hecho constituye una fuente de emociones que impulsan a la danza. La danza es la poesía del cuerpo. Escribió Patricia Stokoe, que por medio de la danza artística, queremos ayudar a que el cuerpo piense, se emocione y transforme esta actividad psíquico-afectiva en movimientos, gestos, ademanes y quietudes cargados de sentido propio.

¿Sabías que...?

Cuba posee una fuerte tradición dancística en la que sobresale el Ballet Nacional de Cuba, que es famoso en el mundo entero. Una de las más excelsas bailarinas cubanas, Loipa Aráujo, explicó en una entrevista lo que significa la danza, la disciplina artística, la consagración permanente para obtener triunfos: "Sí [...] para mí la danza es una motivación muy importante. En la repetición es donde se trata de alcanzar la perfección. Es una disciplina muy dura. Si tú no repites las cosas para mejorarlas, para saber dónde está el problema, entonces se convierte en una repetición que te agota y al final no le sacaste nada. Es una disciplina muy dura. Si tú no repites las cosas para mejorarlas, para saber dónde está el problema, entonces se convierte

en una repetición que te agota y al final no le sacaste nada. Entonces, esa búsqueda de la perfección [...] la teníamos en Alicia. Hay una anécdota que dice que cuando Alicia bailaba y si algo le fallaba, cuando se cerraban las cortinas ella se quedaba practicando, y hasta que lo que le había fallado no le quedaba bien, ella se quedaba en el escenario. Eso lo aprendimos: uno jamás se podía ir del salón habiendo dejado de hacer un ejercicio porque no se le aprendió o porque te salió mal" (Tomado de Loipa Aráujo: "Entrevista de Radio Metropolitana", 18 de octubre de 2008, [www/Madrid.org/Madrid en danza](http://www/Madrid.org/Madrid%20en%20danza), Ministerios del Ballet).

La danza forma parte del perfeccionamiento humano que permite transformar la vida de cada persona, promoviendo el desarrollo de la sensibilidad, la capacidad de expresar, investigar, experimentar, transformar, colaborar con sus semejantes, pertenecer a un grupo; compartir el espacio, las emociones, los triunfos y los fracasos.

Entonces, bailar es una actividad muy especial, porque propicia el desarrollo de la creatividad, el aspecto físico, emocional, individual y grupal. Es gratificante bailar como acto de creación artística o simplemente por diversión (fig. 104).

Fig. 104 Jóvenes en el uso del tiempo libre en la práctica musical

El teatro

Ya conoces sobre el origen y evolución del teatro con sus particularidades estéticas y su preeminencia en la vida social. Al referirnos al teatro se hace alusión directa a una obra literaria (dramaturgia), a su puesta en

escena (teatrología) y al espacio físico (arquitectura), donde se concreta la puesta teatral. De esta manera, se considera al teatro como una manifestación del arte que permite la apreciación de la literatura, la plástica, la música y la danza simultáneamente. Es un entramado multiartístico que desarrolla potencialidades diversas desde un mismo acontecer creador.

Recuerda que

Los areítos son la primera manifestación teatral de los habitantes de la isla de Cuba, y aunque no influyeron en la formación del teatro cubano deben considerarse parte de la génesis de nuestra dramaturgia. El término areíto o areyto se supone que provenga del arauco *arini*. Asimismo, constituye la expresión más acabada de la cultura precolombina en Cuba. En él se mezclan el canto, el baile, la poesía, las coreografías, la música, el maquillaje y la pantomima; aparecen los primeros artistas cubanos; se revelan concepciones mágico-religiosas; son relatadas epopeyas e historias de la vida aborígen. Sin embargo, todo lo que conocemos de los areítos se debe a cronistas que tuvieron el privilegio de presenciarlos, lo que le confiere importancia también a la literatura. En su *Historia de las Indias*, Las Casas refiere: “[...]duraban en los bailes y cantos desde que anochecía, toda la noche hasta que venía la claridad, todos sus bailes eran al son de las voces, como en esta isla [Cuba] y que estuviesen 500 o 1000 juntos, mujeres y hombres, no salían unos de otros con los pies y ni con las manos, y con todos los meneos de sus cuerpos un cabello del compás; hacían los bailes de los de Cuba a los de esta isla [La Española] gran ventaja en ser los cantos a los oídos muy más suaves”.

Llamativo resultaba también el maquillaje usado por los aborígenes y la manera que tenían de decorar sus cuerpos con plumas y flores; sus rústicos instrumentos musicales, entre los cuales se destaca el tambor conocido como mayohuacan, las primitivas trompetas hechas de caracoles marinos, las maracas, las flautillas y los cascabeles de concha; junto a la evolución coreográfica de los bailarines (Tomado de Bartolomé Las Casas: *Historia de las Indias*, p. 34).

El teatro transmite ideas, sentimientos, vivencias y conocimientos dirigidos generalmente a un grupo. Su creación implica la coparticipación y cooperación del grupo o del trabajo en equipo con: directores, dramaturgos, productores, luminotécnicos, escenógrafos, utileros, actores, entre

otros. Como todo arte el teatro es la expresión de una necesidad de comunicación y pone al espectador en una función crítica y reflexiva, es decir, activa. Por tanto, conecta verticalmente desde una relación interactiva al dramaturgo, los actores y el espectador.

Su carácter educativo a partir de los posibles mensajes que transmite; su carácter liberador desde los presupuestos catárticos que lo definen; su proyección social como espacio de interacción humana e interpersonal, lo convierten en una opción cultural de gran valía. Esto es aplicable al teatro para niños, como para adultos, e incluso a ese maravilloso mundo de los títeres.

¿Sabías que...?

Los títeres aparecieron en el antiguo Egipto como demuestran los hallazgos de diferentes excavaciones que evidencian la existencia de figuras articuladas, con las que trataban de imitar la conducta humana. A partir de entonces continúan su viaje por el tiempo y el mundo hasta nuestros días con el llamado teatro de títeres en todas las provincias.

Disfrute de la lectura de un buen libro

Raúl Ferrer, un maestro cubano que conoces desde las primeras lecturas infantiles, definió “[...] la lectura como gimnasia del pensamiento [...]”, específicamente hace alusión a la lectura literaria artística. La comprensión del texto literario produce un engrandecimiento espiritual debido a su fuerza perlocucionaria, crearla y leerla produce un efecto en el autor y en el lector, desarrolla el intelecto en tanto el lector se convierte en ente activo si logra una lectura inteligente, crítica y creadora. Un texto requiere que alguien lo ayude a funcionar, está lleno de espacios en blanco que el lector actualiza con sus inferencias y presuposiciones, declaró un escritor y estudioso de la literatura, Umberto Eco.²⁹

Una profesora cubana, insigne, ensayista y literata, Beatriz Maggie, sentenció que la lectura frecuente e intensa no solo contribuye, sino que constituye el modo más idóneo, el ejercicio ideal que culmina en un correcto, creativo y rico dominio de la lengua.³⁰ Por tanto, leer amplía el

²⁹ Umberto Eco: *Lector in fobula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo*, p. 76.

³⁰ Beatriz Maggie: “Aprender una lengua: elegir la literatura”, *Educación*, no. 89, p. 23.

vocabulario; ejercita la atención, la concentración y la memoria; agudiza la capacidad de observación y el proceso de generalización; desarrolla la capacidad de aprender a manejar conceptos abstractos y simbólicos. Leer es crecer.

¿Sabías que...?

Ha dicho Jorge Orlando Melo en un acto de autodefinición: "Yo soy, tengo que decirlo en vena autobiográfica, en gran parte el producto de una cultura del libro. Aprendí a leer precozmente, porque mi padre, un buen maestro, me enseñó a leer, con un método que él había inventado, a los cuatro años, en una época en la que todavía no estaba de moda la estimulación temprana. Y me volví un devorador de textos, quizás porque este instrumento del lenguaje escrito respondía a mi afán temprano de saberlo todo, por razones que dejo a los psicoanalistas. Y uno descubre rápidamente que el texto, la información, el conocimiento, son herramientas que sirven en la estrategia de la vida, que dan unas formas de poder cuando uno tiene carencias en otras, que reemplazan algunos vigores insuficientes con otras energías.

Por supuesto, puede uno caer en la tentación de reemplazar la vida por la lectura, de vivirlo todo, como don Quijote, con base en la interpretación del libro, de transformar la realidad para adecuarla al texto y de reemplazar las insuficiencias de la realidad con los libros de caballerías. Pero el libro puede ser también, como dice Gabriel Zaid, ese instrumento que nos enseña a ver en forma diferente y más rica la realidad. Y es que las fuentes de deformación de la realidad están en todas partes, y quizás en ninguna más que en la falta de distancia que produce una inmersión brusca en el ajetreo del mundo, sin la mediación del texto (Tomado de Jorge Orlando Melo: *Importancia de la lectura y la literatura para la educación y la formación de los niños y el desarrollo social*, p. 41).

Desde tiempos inmemoriales el hombre ha buscado alternativas para liberar tensiones y encontrar en actividades colaterales a las ya impuestas por su rol social, un entretenimiento útil y divertido. Durante el siglo XXI inmerso en profundos cambios en el ámbito económico, político, tecnológico y científico se hace perentorio canalizar energías con creatividad en función de hacer más llevadera la vida cotidiana.

¿? ¿Sabías que...?

La lectura contribuye a aumentar tus experiencias y te capacita para desempeñar mejor tus actividades, para emplear de modo inteligente, tu tiempo libre y para desenvolverte en forma adecuada, en todas las tareas que la vida te ofrece. Enriquece tu vocabulario, tu lenguaje y tu expresión.

Al adquirir una nueva palabra adquieres un nuevo concepto que te hace reflexionar y crear nuevas ideas. La literatura como una de las manifestaciones del arte contribuyó a lo largo de la historia del ser humano a formar valores, a fijarlos y educarlos de acuerdo con las normas sociales.

No olvides disfrutar sanamente de tu tiempo libre y toma al arte como una actividad esencial tanto desde la creación como desde la apreciación cuando pretendas desembarazarte de labores impostergables como un ejercicio que forma parte de tu crecimiento personal.

El audiovisual

Conocer el lenguaje audiovisual ayuda a usarlo de forma más consciente, más activa y más autónoma. Esto te permitirá reconocer los patrones y convenciones en la construcción de mensajes y elaborar así nuevos significados.

Una posible manera de comenzar a familiarizarse con estos aspectos es a través del visionado y análisis de productos audiovisuales. Es importante que se haga una observación crítica, para evitar replicar los modelos imperantes. Pero también se trata de aprender a identificar las estrategias y recursos que se emplean, ya que pueden ser de gran utilidad tanto para su comprensión como para la producción de nuevos productos. En estos visionados es importante no sentenciar, sino potenciar el descubrimiento y la

deducción, donde se analicen aspectos como: quién está detrás y delante de las cámaras; a quién se dirigen y qué quieren contar; qué imágenes y qué sonidos utilizan, dónde transcurre la acción o cómo son sus personajes; qué intención o mensaje se quiere transmitir por los artistas que producen el audiovisual (figs. 105, 106, 107 y 108).

Fig. 105 Jóvenes en un concierto

Fig. 106 Disfrute de la Timba cubana

En el primer capítulo de este libro se trataron diversos elementos acerca del audiovisual y su preponderancia en la sociedad actual. Investigaciones sociológicas y pedagógicas de los últimos años han demostrado cómo lo audiovisual ha ido colmando el entramado cultural de los adolescentes.

En muchas ocasiones con respecto al audiovisual se asume una posición maniqueísta; sin embargo, el criterio intermedio, avalado por argumentos científicos, será siempre el más adecuado y productivo.

Fig. 107 Jóvenes en la práctica danzaria

Fig. 108 Disfrute de una puesta en escena teatral

La primera premisa es que vivir en la sociedad del conocimiento implica que el desarrollo tecnológico toca las esferas económica, productiva, científica, cultural e ideológica de la sociedad, por tanto, obliga al contacto y uso racional de este. El audiovisual dentro de este desarrollo tecnológico constituye una fuente de aprendizaje y entretenimiento esencial en la contemporaneidad.

El lenguaje del audiovisual posee una visión diferente e integradora, empleando la tecnología para aprender, para apreciar, para crear, y para aprender a ser desde una mirada artística, pues potencia la independencia, el pensamiento reflexivo y tu participación en los entornos más cercanos, para analizar y expresar puntos de vista sobre diversas problemáticas de orden social y cultural.

El segundo planteamiento está dado en que desde hace años el audiovisual en Cuba ha entrado en un complejo proceso de transformación, en el que inciden múltiples factores de orden social, económico y cultural, pues no puede negarse el poder seductor que este tiene, en el que concursan al unísono imagen y sonido, permitiendo una representación de objetos y fenómenos con fidelidad creadora. Este permite un mayor acceso al hecho cultural y es más efectivo al convertirse en multiplicador de la cultura.

Es válido destacar que no todo el audiovisual que proviene del mercado internacional y nacional es de probada factura formal y conceptual. El gran reto consiste en prepararse para que aprendan a decodificar los mensajes que se transmiten en los audiovisuales, es decir dar sentido a construcciones simbólicas distantes en el tiempo y el espacio, y otras que consumimos cotidianamente a través de los medios de difusión masiva y las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones, así mismo puedan ser capaces de discernir mediante parámetros de calidad artística el producto de consumo; sobretodo aquellos productos que estén dirigidos fundamentalmente a continuar fomentando la defensa de la identidad, la conservación del patrimonio cultural, la creación artística y literaria, y la capacidad para apreciar el arte, enriquecer la vida cultural de los jóvenes y demás ciudadanos, potenciando el trabajo comunitario como vías para satisfacer las necesidades espirituales y fortalecer los valores sociales.

El lenguaje audiovisual construye un campo de conocimiento propio de acuerdo con un sistema de códigos, que se utiliza para pensar e interpretar al mundo. Para construir un aprendizaje funcional y significativo, se debe partir de la experiencia que ustedes poseen, de conocimientos previos que nos informen sobre sus saberes, estéticas, los gustos y preferencias así como los códigos juveniles que más utilizan para comunicarse y expresarse.

El aporte de las nuevas tecnologías como herramientas ya legitimadas en los procesos compositivos del arte audiovisual hace que se vuelva fundamental que en este ciclo se incorporen, de manera activa y conjugada

con las artes visuales, escénicas y musicales e interrelacionadas con las herramientas tradicionales (figs. 109 y 110).

Fig. 109 Uso de dispositivos inteligentes en el audiovisual

Fig. 110 Uso de la cámara en el tiempo libre

Para promover el intercambio de ideas entre tus compañeros y la construcción de reflexiones propias, es necesario que privilegies las actividades de producción artística colectiva con diversos grados de complejidad y profundización. La exploración, la experimentación, la investigación audiovisual son componentes básicos para el abordaje de los contenidos y temas a trabajar a través de ejercicios de dinámica grupal, por lo que te proponemos el trabajo en equipo y la toma de conciencia de actitudes y valores que hagan posible la creación audiovisual colectiva y la planificación de una o varias producciones que se deben desarrollar a lo largo de cada unidad o de la asignatura de Cultura Artística, según las orientaciones de tu educador y tus intereses.

Te sugerimos que investigues y realices producciones breves y con roles técnico-artísticos bien definidos, por ejemplo: videominuto, videoclip, videoarte, animación, entrevista, fotosecuencia, relato ilustrado, entre otros productos audiovisuales. Ante la diversidad de posibilidades que puedes aprovechar para expresarte mediante el audiovisual, puedes acercarte a tu educador o algún vecino especialista en el tema o visitar y pedir apoyo en el telecentro de la localidad.

Sin lugar a dudas, la vivencia estética del arte ayuda a desarrollar la visión y la comprensión de los seres humanos, convirtiéndose en un apren-

dizaje que aporta al crecimiento individual. El arte tiene la capacidad de mostrar a quienes lo experimentan, nuevas dimensiones, más allá de aquellas que el creador de una obra quiso expresar o comunicar con su creación. El uso del tiempo libre presenta un abanico de posibilidades, ante lo que es necesario orientarse, para satisfacer nuestros gustos y preferencia durante el aprendizaje para la vida.

Las nuevas tecnologías y su influencia en el audiovisual

Las tecnologías digitales, a medida que aumentan su capacidad para generar, reproducir y difundir imágenes, son cada vez más utilizadas en el cine, la televisión y la publicidad. Los músicos, diseñadores gráficos y productores de televisión y cine hacen un uso cada vez más intensivo de las computadoras.

Algunas de las producciones y prácticas culturales y artísticas que se desarrollan en este nuevo escenario se comentan a continuación.

1. La música

- La música ha sido de las primeras artes que se han beneficiado por las TIC, tanto en la composición como en la interpretación, el registro, la edición y la reproducción. En la actualidad es posible crear, grabar, editar y reproducir música a un costo económico bajo con una computadora equipada con equipos periféricos y los programas informáticos adecuados a tales propósitos, incluso resulta habitual encontrar músicos que realizan la autoedición de sus propios proyectos musicales.
- El lenguaje informático unifica en un mismo tipo código, sonidos de instrumentos tradicionales, música grabada, la voz humana, sonidos captados en la naturaleza y sonidos generados sintéticamente por la computadora. El músico profesional o no, en sus composiciones puede utilizar los recursos para mezclar estos sonidos del modo que desee.

2. El arte visual

- En el campo de las imágenes, la unión de computadoras personales, escáneres, fotografía y video digital están transformando los lenguajes visuales. Las técnicas digitales permiten reproducir, modificar imágenes de cualquier origen, de modo sencillo, rápido y barato.
- Mediante toda una vorágine de imágenes creadas, tratadas o distribuidas

digitalmente se expande un flujo de creatividad que hace de la informática un espacio fértil para la expresión artística que influye de manera notable en la cultura visual. Los soportes digitales como el CD-ROM y el DVD se han venido utilizando para difundir las colecciones de museos de todo el mundo y la obra de artistas de todos los estilos y épocas; en la actualidad en esta tarea también participa Internet.

- La cultura visual no depende de las imágenes en sí mismas, sino de la tendencia moderna a plasmar en imágenes o visualizar la existencia, lugar donde se crean y se discuten los significados. Todo pasa a formar parte de la cultura visual, las imágenes reproducidas por los medios de comunicación masiva (internet, televisión, medios gráficos y de publicidad de manera general).

¿Sabías que...?

Google ha lanzado la herramienta Art Project, que consta de una galería virtual. Esta herramienta permite acercarse a más de 30 000 obras de arte procedentes de 150 museos situados en 40 países diferentes. Estas cifras dan idea de la magnitud del proyecto y de las posibilidades didácticas que ofrece a la enseñanza artística. La idea de los ingenieros detrás de este proyecto es poder brindar acceso a cualquier tipo de persona, a las más importantes y consagradas obras de arte del mundo.

Art Project posee una grandiosa colección de imágenes en una alta resolución perteneciente a más de 400 artistas diferentes. A su vez, la herramienta permite acceder a varios museos del mundo y realizar un recorrido virtual, como son: el Museo Metropolitano de Arte y el Museo de Arte Moderno, en New York; el **State Hermitage Museum** en San Petersburgo; **el Tate Britain & The National Gallery** en Londres; el Museo Reina Sofía, en Madrid; la Galería Uffizi, en Florencia; y el Museo Van Gogh, en Ámsterdam. A este sistema también incorporó el Museo Nacional de Bellas Artes y algunas de sus obras más emblemáticas.

Desde la página inicial se accede a todo el contenido, el cual se organiza en:

- Museos con visitas virtuales de 360°
- Colecciones o museos. Se pueden buscar por nombre o por localización geográfica.
- Artistas ordenados alfabéticamente.

- Obras de arte que se pueden buscar por título, soporte, técnica y calidad de la imagen (en el caso de buscar imágenes con alta resolución, seleccionaremos el filtro Gigapixel, pero también la colección a la que pertenecen o al creador).
- Galerías creadas por los usuarios registrados. En este caso, aparecen ordenadas por nombre, las más populares y las más recientes.

3. En el cine

- La incorporación de las técnicas digitales de la imagen, la producción cinematográfica ha permitido el perfeccionamiento y enriquecimiento de los efectos visuales.
- La versatilidad que permiten las técnicas digitales de tratamiento de la imagen y la disminución de los costos de producción están modificando los modos de producción y de postproducciones de hacer cine y televisión, dando lugar a significativos cambios estéticos.
- En el caso del cine, la utilización de imágenes tratadas digitalmente ha permitido un gran perfeccionamiento y un abaratamiento en la producción de efectos especiales (en particular, en las escenas de acción), donde la utilización de imágenes digitales en el cine permite una libertad absoluta en la composición de las escenas. Las técnicas informáticas permiten realizar con resultados excelentes, efectos y trucos inimaginables, que con las técnicas tradicionales no era posible a un costo bajo.
- Los costos de producción de una película pueden ser reducidos con la utilización de cámaras de videos digital y de sistemas digitales de postproducción y de edición en línea, lo cual tiene una incidencia en el aumento de producciones independientes, tanto cine de ficción como documental.

Desde la historia

La primera película en la que se utilizaron animaciones digitales complejas fue *Tron*, film producido por Walt Disney en 1982, donde las imágenes creadas por computadora ocupaban 15 minutos del metraje total de la película.

El primer largometraje realizado íntegramente en imágenes de síntesis fue *Toy Story*, producido también por Disney en 1995.

Las tecnologías no solo han transformando los modos de creación artística y las modalidades de recepción de los productos industriales, sino que han dado lugar a la aparición de nuevas formas de expresión, creación y comunicación, que comienzan a desarrollarse al margen de los grandes grupos de la industria cultural, que se resisten a perder su papel hegemónico.

Las TIC han abierto numerosas posibilidades a la cultura artística para la creación de nuevas formas de expresión y el desarrollo de nuevos productos y servicios. Entre ellos se destaca:

- Mejora de las formas tradicionales de comunicación, por ejemplo, en la televisión de alta definición, en la aparición de nuevos formatos para la grabación audio y video, la televisión interactiva, la publicación en las redes de Internet.
- La tecnología multimedia, que ofrece la combinación de medios de comunicación anteriormente independientes (texto, imagen, gráficos, datos y animación) y que de manera particular, permite que se integre el sonido, la música y el video a velocidad de proyección normal.
- La aparición de productos totalmente nuevos, por ejemplo, las hipermedias, que permiten la presentación de un material, empleando formas más dinámicas y multidimensionales, así como la realidad virtual, que permite que el usuario entre en un entorno tridimensional.
- La promoción a bajo costo de los productos y mecanismo para su distribución, que atrae a un elevado número de consumidores que acceden a Internet y que posibilita que los productos puedan venderse con mayor facilidad, además que los artistas intérpretes y los escritores puedan vender su propio producto.

Como desventajas están:

- El gran volumen de información, puede también ser un problema a la hora de trabajar y seleccionar cuál información es confiable y cuál no. Muchas veces, en la Web, la información aparece descontextualizada; en otras, se desconocen las fuentes, a veces los enlaces o *links* pueden ayudar como también desordenar y desorientar, etcétera.
- Los productos de los medios de comunicación quedan obsoletos pasado unos meses de su introducción, ya sea por la aparición del propio producto mejorado por su proveedor o que un competidor los presente mejores.

conocimiento de las prácticas artísticas de cada cultura y época; y, por otro lado, iniciarse en las producciones artísticas.

- Aprovechamiento de las muchas posibilidades de la tecnología digital de consumo doméstico (cámara de fotos, teléfonos, multimedia, computadoras personales, tablet, etc.) para expresarse a través de los distintos lenguajes artísticos.

Facebook, una red social de amplio uso y conocimiento en la actualidad, que se presenta en un entorno conversacional e interactivo; puede trascender su uso como un espacio virtual de socialización y entretenimiento, y convertirse también, en un espacio de trabajo, aprendizaje, experimentación y construcción colectiva del conocimiento. Las opciones que ofrece esta herramienta pueden ser usadas de la siguiente forma:

- Publicación en muro: para generar enlaces, hacer preguntas y comentarios.
- Foto/video: para incorporar imágenes y videos, y a su vez acompañarlos con textos.
- Subir archivo: permite subir todo tipo de archivos, incluso documentos Word.
- Archivos. Crear documento: esta aplicación funciona a modo de procesador de textos compartido, y permite elaborar un texto con un título y agregarle imágenes.

El **teléfono celular**, independiente de los usos habituales y las controversias respecto a su uso dentro del ámbito educativo, creemos que tiene un aporte como recurso didáctico, si se cuenta con una adecuada planificación de actividades, puede ser de gran utilidad, como una herramienta de mediación cognitiva que contribuye al proceso de enseñanza y aprendizaje de determinados contenidos. Además, como la mayoría los celulares poseen cámara digital de fotos o grabación de audio y video, pueden hacer uso de estos recursos en el desarrollo de actividades docentes.

Las cámaras digitales que poseen sus celulares, pueden utilizarse para producir un **stop motion**. Esto es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas.

También pueden tomar una secuencia de fotos, que pueden bajar a una computadora, para, finalmente, mediante un programa de edición de video y audio (disponibles gratuitamente en internet, o las aplicaciones como el

MovieMaker), procesar las imágenes, logrando así la animación. El empleo de estas herramientas no solo contribuye al aprendizaje, sino que también puede trabajar los contenidos y significaciones propios de las imágenes.

La creación artística consiste en aprovechar las características de la herramienta NetArt, que permite el uso combinado del hipermedia y la interactividad, para la construcción de alguna obra artística sencilla si se tiene acceso a Internet.

Reflexiona un instante

- ¿Qué aplicaciones informáticas ha estudiado o conoce, que pueden ser utilizadas en la creación o edición de la música, imágenes o videos?
- ¿Cómo disminuir el tamaño de alguna fotografía tomada con una cámara digital, para poder enviarla por correo electrónico? ¿Qué aplicaciones informáticas se pueden utilizar para convertir archivos de música, videos o películas a otros formatos?
- ¿Qué experiencias tiene usted o alguno de sus compañeros en la creación de videos a partir de una secuencia de fotografías, utilizando alguna aplicación informática instalada en las computadoras como habitualmente utiliza en la escuela o en la casa?

Desafío

1. Localiza en tu comunidad un espacio cultural en el que el arte sea una actividad esencial. Puede ser un proyecto sociocultural, una institución cultural, una escuela, un cine, una biblioteca, un museo, un teatro, entre otros. Valora la presencia de la plástica, la música, el teatro, la danza, la literatura, o el audiovisual mediante un breve comentario acerca de sus potencialidades. Elabora una ficha del lugar que contenga los datos siguientes:
  - Nombre del lugar
  - Fecha de creación
  - Ubicación espacial
  - Función social fundamental
  - Potencialidades artísticas para la creación y apreciación
  - Personalidades que lo han visitado
  - Público asiduo
  - Horarios

2. Disfrute junto a sus amigos o su familia de una obra cinematográfica que esté basada en una obra literaria que haya estudiado o de la que tenga referencia.
  - a) Una vez finalizada la proyección, comente en el grupo sobre sus impresiones acerca de la obra visualizada, en cuanto al contexto social que refleja, al argumento, las actuaciones, la dirección y autoría de la obra, la banda sonora, la fotografía que fue utilizada, entre otros aspectos de carácter artístico.
  - b) Relaciona el filme con la obra literaria en cuanto a puntos comunes y diferentes, y declara el impacto que esta obra tuvo en usted y sus compañeros.

3. Te invitamos a que realices, junto a su educador, un recorrido por las instituciones culturales promotoras del libro y la literatura en su comunidad para que las caracterice en cuanto a sus funciones, cuáles son los libros de mayor preferencia y la programación que ofertan mensualmente. Selecciona un libro que sea de tu preferencia para que expliques a tus compañeros y profesor tu selección en cuanto al tema que trata y por qué en particular te gustó, para que de esta forma incentive su necesidad de lectura.

4. De seguro ya tu educador ha hecho la divulgación de la convocatoria del concurso de crítica de arte "Arpón", en el cual puede elaborar una reseña crítica sobre la apreciación de una obra de arte cubana o local de cualquiera de las manifestaciones, según los elementos formales y conceptuales con los que se expresa el artista. Para ello, debes ser activo participante en puestas en escena de obras teatrales, asistir a conciertos y peñas, exposiciones de artes visuales en galerías y espacios no formales, que te permitan establecer un juicio de valor para el concurso. Puedes apoyarte en tu profesor, familia, amigos o especialistas de la localidad en el tema.

5. Dramatiza junto a tus compañeros de aula o miembros de tu familia una versión actualizada e innovadora de una obra literaria cubana famosa en la que todos escenifiquen un personaje, preparándose previamente; se representarán aquellos fragmentos seleccionados de esta

obra por el grupo, para un mejor entendimiento de esta. Posteriormente, se comparará esta obra teatral con la obra escrita. Se tendrá en cuenta la vida y obra del autor o los autores para que los pueda conocer con mayor profundidad y exponga sus criterios, gustos y preferencias. Si quedas satisfecho con el resultado aprovecha los espacios recreativos en la escuela y la comunidad para que la presenten a todos.

6. A partir de la experiencia vivida a través de los medios de difusión masiva y las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones, valora la importancia del audiovisual en el mundo de hoy y su incidencia en la educación, la formación cultural y las formas de expresión de las nuevas generaciones.
7. Realiza junto a un grupo de compañeros de su aula, en equipo, un audiovisual en cualquiera de sus posibles producciones como por ejemplo: videominuto, videoclip, videoarte, animación, entrevista, fotosecuencia, relato ilustrado, entre otras, sobre temáticas como la diversidad cultural, la inclusión social, los desequilibrios medioambiental y socioeconómicos, el patrimonio cultural, institucional y humano, la sexualidad y la equidad de género, la prevención y lucha contra las drogas y el alcoholismo, la familia, etc. Para ello debes investigar y profundizar en los temas seleccionados, siempre atendiendo a tus intereses, gustos y preferencias utilizando el arte para expresar tus juicios y criterios. Pueden ser propuestas a partir de las cuales se proyecten acciones desde el tiempo libre juvenil. Aprovecha todas las tecnologías de la información y las comunicaciones que tú y tus compañeros tienen en sus manos.
8. Por último lee con atención el exergo martiano que aparece al inicio del capítulo. Explica su relación con el contenido del capítulo.

BIBLIOGRAFÍA

- “El tiempo libre de los hijos (III) La familia como valor humano”, Escuela para padres, <http://blog.micumbre.com/2008/10/02/el-tiempo-libre-de-los-hijos-iii-la-familia-como-valor-humano/>
- “Discurso de Fidel Castro Ruz el día de los trágicos hechos del 11 de septiembre del 2001”.
- “Guiones y selección de ensayos sobre cine de Antonin Artaud”, en Antonin Artaud: *El cine*, Ed. Alianza, Madrid, 1982.
- “La arquitectura: Grant, María. Nouvel otra vez en La Habana”, Conferencia, Editora Ejecutiva de *Opus Habana*, La Habana, 2006.
- AFANASIEV, V. y otros: *Breve historia del arte*, t. I, Ed. Arte y Literatura, La Habana, 1988.
- ÁLVAREZ GARCÍA, YOVANY: La apreciación de la fotografía en tres tiempos, libro digital.
- ARÉS MUZIO, PATRICIA: *Mi familia es así*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1990.
- ARIAS, HÉCTOR: *La comunidad y su estudio*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1995.
- CORTÓN ROMERO, Blanca: “La escuela, principal centro cultural de la comunidad”, *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, vol. 3, no. 29, julio, La Habana, 2011.
- DOUGLAS, MARÍA EULALIA: *Catálogo de cine cubano 1897-1960*, Cinemateca de Cuba, La Habana, 2008.
- ECO, UMBERTO: *Lector in fobula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo*, Ediciones Lumen, Barcelona, 1987.
- FERNÁNDEZ PEÑA, ILEANA E IDANIA FERNÁNDEZ PEÑA: “Acerca de la formación del Promotor Cultural”, *Revista Ciencias*, año XVII, julio-septiembre, Holguín, 2011.

- FRÓMETA, C. M.: *El profesional de educación como promotor sociocultural*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 2011.
- GARCÍA, JUAN ANTONIO: *Guía crítica del cine cubano de ficción*, Ed. Arte y Literatura, La Habana, 2001.
- GERNSHEIM, H.: *CreativePhotography: Aestheticitrends*, Faber&Faber, California, 1962.
- GONZÁLEZ, REYNALDO: *Algunos temas históricos en el cine de ficción cubano: Cuba, una asignatura independiente*, Editorial Di7, Palma de Mallorca, 1998.
- GORDON CHILDE, V.: *Los orígenes de la civilización*, Ed. Revolucionaria, La Habana, 1968.
- GRANT, MARÍA: *"Nouvel otra vez en La Habana"*, Conferencia, Editora Ejecutiva de Opus Habana, 31 de marzo, La Habana, 2006.
- GUERRA, RAMIRO: *Apreciación de la danza*, Ed. Letras Cubanas, La Habana, 2003.
- GUEVARA, ALFREDO: *Creemos un deber ser modernos*, 1ª. ed., Ed. ICAIC, La Habana, 1998.
- https://www.ecured.cu/Instalaci%C3%B3n_art%C3%ADstica
- HAUSER, A.: *Historia social de la literatura y el arte*, t. I, Ed. Revolucionaria, La Habana, 1977.
- HERNÁNDEZ, M. C.: *Historia de la danza en Cuba*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 2010.
- JEAN-JACQUES LEAL: "El happening", wikipedia 2015.
- Las Casas, Bartolomé: *Historia de las Indias*, Ed. Letras Cubanas, La Habana, 1989.
- LEAL, R.: *La sala oscura*, Ed. Letras Cubanas, La Habana, 1967.
- MAGGIE, BEATRIZ: *Aprender una lengua: elegir la literatura*, Educación, no. 89, sep.-dic., Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1996.
- MARTÍ, JOSÉ: Apuntes para los debates *"El idealismo y el realismo y en al arte"*, Obras Completas, t. 19.
- MARTÍ, JOSÉ: *Obras Completas*, t. 10, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1991.
- MARTÍ, JOSÉ: *Obras Completas*, t. 13, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1991.

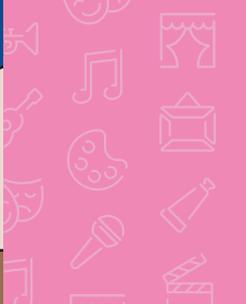
- MARTÍ, JOSÉ: *Obras Completas*, t. 19, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1991.
- MARTÍ, JOSÉ: *Tilden*. La República, Honduras. 1886, t. 13, p. 301.
- MATAMOROS, MIGUEL: "Anécdotas sobre sus canciones, contadas por el autor en entrevista antes de morir al historiógrafo musical Alberto Muguercia", en Revista *La reina de Cuba*, versión digital.
- MIRANDA CANCELADA, E.: *Temas de literatura griega*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1980.
- OLIVA, PEDRO PABLO: *Los extraños juegos de Pedro Pablo*, libro digital, La Habana, 2010.
- OROZCO, D.: *Revista de Música Latinoamericana*, vol. 13, no. 2, 1992. *Política cultural de la Revolución Cubana*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1961.
- PUPO, NERYS: *Vamos a museos, sitios y monumentos*, Editorial de la Mujer, La Habana, 2012.
- RECA MOREIRA, INÉS: *La familia en el ejercicio de sus funciones*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1996.
- Sabías que... Un tatuaje: <https://es.wikipedia.org/wiki/Tatuaje>
- SÁNCHEZ ORTEGA, PAULA MARÍA: *Educación Artística. Selección de lecturas*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 2013.
- SÁNCHEZ ORTEGA, PAULA MARÍA y otros: *Por los caminos del arte: un acercamiento a sus manifestaciones en Cuba*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 2013.
- SEGRE, ROBERTO: *Arquitectura y urbanismo de la Revolución cubana*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1989.
- _____: "La función de la Embajada de Cuba en México", en *Arquitectura y urbanismo de la Revolución cubana*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1989.
- TEJADA, L.: *Ser y vivir*, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 2001.
- VALDÉS, R.: *Diccionario del pensamiento martiano*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2002.
- _____: "Tilden", en *Diccionario del pensamiento martiano*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2002.
- VERDUGO FONDO, R.: "Cuba: su historia fotográfica", Historia de la foto-

grafía, La Habana, en: cubafoto@cubarte.cult.cu/ info@fcif.net
<http://www.fcif.net/index.html>. Consultado: 30 de mayo 2012.

_____: Historia de la fotografía. "Cuba: su historia fotográfica".
La Habana, Cuba. Disponible en: cubafoto@cubarte.cult.cu/ info@
fcif.net <http://www.fcif.net/index.html>.

VITIER, CINTIO: *Cuaderno Martiano I Primaria*, Ed. Pueblo y Educación,
La Habana, 1997.

WRIGHT, E. A.: *Para comprender el teatro actual. Cine, teatro y televi-
sión*, Colección Popular, Fondo de Cultura Económica, México, 1962.

**EDITORIAL
PUEBLO Y EDUCACIÓN**

