DANZA PREMIO FAC INSIDE X ALFONSO FESTIVAL EYEIFE

WHAT'S UP FAC
UNA ESPECIE DE MAGAZINE
DICIEMBRE | 2019

17

MÚSICA

Semana de la Cultura Británica

ARTES VIDUALES

Mitologías emergent

Fábrica de Arte Cubano Diciembre | 2019

En portada Foto: Larisa López | Diseño: Marla Cruz

> Dirección de Arte y Diseño Marla Cruz

> > J. de Redacción Lourdes G. Bereau

Edición Dyelsi Jiménez

Fotografía

Larisa López

COLABORADORES

Ailén Rivero Neida Peñalver Reinaldo (Rei) Castañeda

MADE IN FAC [Cada autor es responsable de sus opiniones]

CARTA EDITORIAL

Queridxs amiguitxs:

¡Gracias por acompañarnos durante todo el 2019! En nuestras páginas, los últimos momentos del pasado diciembre en Fábrica de Arte Cubano. En 2019 cumplimos cinco años y, durante los 12 meses, celebramos la vida de

nuestra "casita" del Vedado, refu gio cavernoso repleto de arte y ex- Eso y más podrás encontrar en perimentación.

Si te asomas a nuestras páginas sentirás el sabor de fin de década y podrás revivir los más trascendentes momentos del último mes del año en **FAC.** Danza, teatro, música

electrónica, arquitectura, Inside... nuestro boletín que se adentra en el 2020 para seguir contando los highlights de la FacInBand.

¡Descárgalo! •

Angustia y Exorcismo de Claudia Hilda

Por: Rei Castañeda | Teatrólogo

WM gana el Premio de Danza que otorga Fábrica de Arte Cubano por su V Aniversario. Claudia Hilda lidera esta coreografía que trasciende los cánones de lo danzario y se inscribe en los predios de lo performativo. Ella, junto a dos intérpretes, se apropia de los ritmos afros, fusionados con sonoridades electrónicas y aprovecha además las potencialidades de lo escenográfico y audiovisual, para construir, desde la expresión corporal, un discurso que se cuestiona las búsquedas del ser en torno a su espiritualidad.

La estructura de la obra está compuesta por tres momentos narrativos: una exposición del asunto que se aborda, realizada por el trío de performers, un segundo instante correspondiente a la progresión de la pieza, esta vez ejecutado por un dúo y como tercer eslabón, un solo de Claudia que completa el concepto que desarrolla el performance.

En una esquina de la escena encontramos una escultura instalativa que funciona como escenografía y pantalla, es una pirámide en la que se proyectan imágenes del cosmos, soles y cuerpos celestes que a veces, debido al juego creado por los efectos visuales y la edición,

parecen átomos y cadenas de ADN. Estos elementos refieren el mundo que aún es incomprensible para el hombre. El cosmos todavía no es ajeno en su totalidad y los procesos genéticos y bioquímicos de nuestro cuerpo, también nos siguen sorprendiendo. Dicha iconografía sirve de fondo al planteamiento coreográfico. Al tejido que se trama por medio de la fisicalidad y que muestra al ser intentando comprenderse, queriendo entender qué pasa consigo y con el otro. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona en realidad el universo?

La música está a cargo de un grupo de percusionistas de lujo, entre los que se encuentran Rodney Barreto, Yaroldi Abreu, Oliver Valdés, Degnis Bofill, José Carlos Sánchez y otros muchos que prestigian el trabajo al cual nos referimos. También ejecutan en vivo, Pepe Gavilondo, Alejandro González y Andrés Levin. Dominan ellos unas consolas de Djs que servirán para crear una banda sonora que se centra en ruidos y sonidos incidentales. Recurso que genera una atmósfera cercana a lo mecánico, lo tecnológico, lo sofisticado. La dramaturgia musical construida por Andrés y Pepe interviene en la coreografía a modo de narrador omnisciente, cada reacción signi-

ficativa de los personajes, o cada hecho climático, o cada punto capaz de remover la diégesis, es comentada por la música, es apoyada o revelada por un efecto sonoro que acentúa la acción danzaria. Se mezcla y contrasta con este entramado el ritmo de la percusión afrocubana. La melodía proveniente de tambores batás, tumbadoras, bongoes, marca el carácter ritual de la pieza. Remiten a la condición primitiva del humano, nos conectan de inmediato con la tradición religiosa africana. Hacen que miremos al hombre en relación con la naturaleza, que lo vinculemos con sus dioses, con lo trascendente que intuye, pero no conoce a ciencia cierta. Y he aquí otra de las tensiones que enuncia la puesta: la contradicción espíritu o esencia v/s desarrollo social o deshumanización.

Los movimientos de Claudia y de las dos bailarinas que la siguen priorizan la fragmentación, hacen de su cuerpo un estacato lleno de acentos que aparecen a partir de combinar relajación y tensiones. Podría verse aquí un guiño a Súlkary, Okantomí, Suite Yoruba, obras emblemáticas de Danza Contemporánea de Cuba, que abordan el tema del hombre, su religiosidad, su entendimiento del mundo.

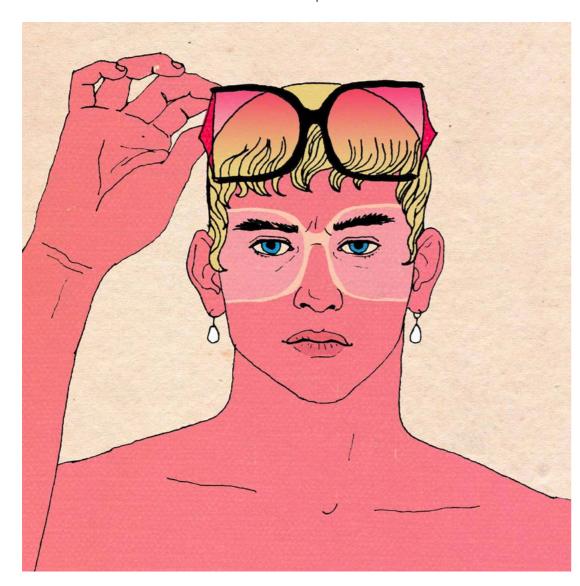
La experiencia producida por la puesta, transita por la apreciación de una primera zona donde las intérpretes conforman un mismo cuerpo, una especie de trinidad que acciona indispensablemente por obra y gracia de sus tres miembros, cada una de ellas será espejo de la otra, será su complemento; una suerte de coro que presenta al ser en conflicto, en una búsqueda caótica por hallar equilibrio, armonía. La segunda parte muestra solo dos cuerpos, bien y mal, masculino y femenino, blanco y negro; dos ejes contrapuestos que batallan por su permanencia. Se integran en varias figuras las ejecutantes, composiciones que dialogan acerca de la dicotomía existencial que envuelve al individuo. ¿Quién soy, en medio de tal confusión, en medio de la vida? Por último, asistimos al monólogo danzado que Claudia Hilda realiza. Éste es una representación del descalabro, del desasosiego que recorre todo su ser femenino, de la angustia que encuentra al no hallar respuestas ante lo incomprensible.

3WM (3 women) nos invita a sentir la tragedia de una mujer que es a la vez una y muchas, que también es hombre, mundo…ser. | ●

El eje del mal se divierte en Fábrica

Por: Neida **Peñalver | Historiadora**

Para quienes no se pierden una ocasión en Fábrica de Arte Cubano -y para todo aquel que haya visitado recientemente sus laberínticas naves- habrá sido una suerte, seguramente, encontrar los trabajos de dos jóvenes arquitectos con inquietudes sobre la ilustración: Katiana Martínez y José Ángel Nazabal, en el espacio dedicado a la arquitectura y el diseño industrial.

En una suerte de enfrentamiento o reto visual y creativo, -arbitrado olímpicamente con la curaduría de Nguyen Rodríguez Barrera- las propuestas de ambos arquitectos ilustradores, se muestran una frente a otra ¡Desafiantes!

¿En serio mijito? Inquiere Katiana a su adversario Brinca y fájate... le responde Nazabal

Y el reto adquiere forma de personajillos diversos, estrambóticos, temerarios, implacables, cosmopolitas, apasionados, algunos ficcionados -otros no tanto- pero sacados -eso sí- de las mentes de ambos autores, casi a modo de murmullos y fantasías pérfidas.

Detrás un acento divertido e informal -tal y como parece caracterizar últimamente a estas exposiciones- el concepto curatorial maneja dinámicas bien interesantes de transdisciplinariedad, en un ambiente de colaboración y coqueteo profesional entre varias de las mani-

festaciones del diseño y la arquitectura que concurren en espacios contiguos de **Fábrica de Arte Cubano.** Una complicidad creativa bautizada jocosamente como *eje del mal* en el texto que se exhibe en la pared junto a la muestra. Verdadero testimonio del talento y la creatividad que ronda por esos contornos.

Se trata de ilustraciones que seducen por sus aproximaciones a los debates más contemporáneos sobre lo queer, erotismo, sexualidad, placer, destellos antropológicos, y una intertexualidad presente en historias ocultas a simple vista. Identidades simbólicas que se asemejan a los posibles alter egos que creamos en los espacios virtuales y que deslumbran por sus experiencias contradictorias y por los estilos diferentes que definen a ambos autores. Universo que, desde la narrativa visual de la ilustración, hace recordar una estética llevada a la perfección por la plástica de Rocío García a través de sus sórdidas historias sobre dominación y subordinación.

Katiana desde una perspectiva femenina, combina ilustraciones digitales, expresivas de diversas historias contadas con sagacidad, y un resultado muy personal. Su contrincante se plantea un escenario más heterogéneo con recursos ilustrativos tradicionales combinados con otras formas de expresión como el video, para reforzar ciertas narrativas emergentes al interior de su propuesta. En este caso, fragmentos del mítico filme inglés *Sebastiane* dirigido por Derek Jarman en 1976 -íco

no internacional de la cultura y las identidades homosexuales- se proyecta por sobre una sección ilustrada, legitimando las lecturas *queer* y el homoerotismo.

Los hashtags y fragmentos de textos que conforman las ilustraciones de ambos artistas, dejan caer mensajes reflexivos, críticos, e incluso provocadores, con un lengua-je desinhibido que enfatiza la suspicacia del discurso.

¿Y entonces... quién gana?

Creo que el premio lo llevamos quienes participamos de esta vorágine creativa, convulsa y prometedora.

6 FAC Magazine 7

arianne McGregor ha sido uno de los mejores regalos que nos ha dejado la Semana de la Cultura Británica en Cuba, que organiza la embajada del país europeo en La Habana, junto al British Council y en colaboración con el Ministerio de Cultura. Este 2019 las jornadas tuvieron un marcado énfasis en la riqueza cultural de Escocia, y así llegó a nosotros como una sorpresa increíble McGregor, una joven cantante de jazz llena de

El lugar escogido para su presentación única en la capital cubana fue **Fábrica de Arte Cubano**, que a pesar de sus pocos años de fundada, ha ganado parte de su prestigio acogiendo conciertos que han marcado la vida musical de los últimos años en este lugar del mundo. Esta vez disfrutamos del privilegio de escuchar a la jazzista desde la **Nave** 4 poco antes de la medianoche, y con el clima que propicia este invierno tropical en La Habana un jueves 5 de diciembre: para relajarse y soñar.

Marianne apareció en escena para colocarse al centro, rodeada esta vez de una banda de músicos cubanos. El acompañamiento vino a cargo del baterista Marcos Morales y su quinteto, con Adrián Estévez en el piano, Rafael Aldama en el bajo, Rasiel Aldama en la trompeta y Yasel Muñoz en la flauta.

La cantante y compositora de jazz, original de la ciudad de Orkney pero asentada en Glasgow, trajo hasta el Caribe su voz de blues, desgarradora, juguetona, feliz y triste en un mismo verso. Ya antes ha sido comparada por la crítica con Amy Winehouse y Billy Holiday y en su estilo pueden notarse las influencias de estos artistas. A muchos cubanos también les recordó a la popular Adele. Pero, más allá de dar nombres a las referencias vocales que encontramos en su voz, pudimos sentir en McGregor la mezcla del jazz clásico con sonoridades más contemporáneas y atrevidas. Estas sensaciones derivaron desde la Nave 4 de FAC en un sentimiento constante de placer auditivo para los amantes del género.

La joven cantante escocesa, quieta, serena mirando al público, apenas hacía algunos movimientos con sus brazos. El viaje de su música partió de su voz, salió de su garganta y se proyectó contra los presentes casi sin esfuerzo. Como una clase, un discurso, el público solo atendió a Marianne y se dejó llevar, sin pensarlo mucho. Un embrujo suave, una danza de relajación colectiva, un sueño agradable vibró en música y fue recibido con los brazos abiertos por los asistentes.

En 2017 McGregor obtuvo el Premio Danny Kyle en Celic Connections; en fecha más reciente, este mismo año. fue declarada Estrella Naciente en los Premios de Jazz de Escocia. Su peculiar tono, la pasión que expresa solo con su presencia en escena, cómo juega con su voz y usa los fraseos, las variaciones que logra con su garganta, nos hacen saber que estos galardones son más que bien merecidos, como lo fueron los aplausos que la colmaron al final de su concierto en **FAC**, como serán todos los éxitos que seguro le quedan por vivir.

MITOLOGÍAS EMERGENTES:

Poética de la historia, el deseo y el lugar

Por: Neida **Peñalver |** Historiadora

n inusitado encuentro teórico con los artistas Laine Rettmer de Estados Unidos y Abdullah Oureshi de Paquistán fue noticia recientemente en **Fábrica de Arte Cubano.** La **Sala Humberto Solás**, en la Nave 5, fue el circuito propicio para esta charla, un intercambio que nos acercó a ambos exponentes del arte contemporáneo internacional, a sus procesos creativos, sus influencias, y sus preocupaciones estéticas y conceptuales de carácter universal; con temas sobre diversidad religiosa, geográfica, cultural y sexual, sujetos queer y poéticas emergentes en las artes visuales.

El momento de reflexión especializada, en torno a la obra y las proyecciones de Rettmer y Oureshi, presentó intervenciones particulares y un acercamiento a sus producciones artísticas con las estructuras expresivas propias del video-arte y también, en el caso de Abdullah Qureshi, de una obra plástica y discursiva igualmente consolidada. Se trató de una exploración somera a las subjetividades de estos creadores, a una parte del mundo un poco menos conocida en sus interioridades, problemáticas e identidades y sobre todo, un acercamiento a un arte de denuncia social poco convencional, partidista de la diferencia, auténtico, metafórico y estéticamente interesante.

Laine Rettmer es una joven video-artista y directora de ópera interesada en explorar creativamente la construcción sociocultural de género y otras formas de poder institucional y colectivo. Su arte visual posee una amplia trayectoria mundial -sobre todo en los Estados Unidos- y ha sido calificado por **The New York Times** como *per*versamente inteligente y devastadoramente divertido. La originalidad y profundidad de sus recursos técnicos y estéticos nos condujo, en su presentación en FAC, a valorar con apropiaciones -tanto mitológicas como terrenaleslas poéticas del cuerpo y el deseo, las feminidades, las violencias simbólicas y los contrasentidos de narrativas elípticas conservadoras: el mito de Leda y el cisne llevado a la más ácida contemporaneidad, en un video-arte que establece paralelismos de desenvolvimiento existencial entre la nerviosidad implícita en un acto sexual extemporáneo y agresivo, y por otra parte, la música del ídolo mundial del grunge Kurt Cobain.

En el caso de Abdullah Oureshi, se trata de un artista identificado con las formaciones de identidad y resistencia queer, con una producción artística que ha evolucionado de lo individual a lo universal, en contextos migratorios musulmanes que muestran una visión muy discordante y sistémica de las marginaciones, criminalización de la homosexualidad, persecución religiosa y social. Su trabajo también se ha exhibido internacionalmente y forma parte actualmente de un proceso doctoral que pretende más allá de la creación artística, redefinir las concepciones acerca los significados del auto reconocimiento como sujetos paquistaníes, musulmanes y qay, dentro y fuera de su país de origen. Su presentación en Fábrica, además de concentrarse en un discurso bien consolidado acerca de estas cuestiones de la diversidad sexual y existencial, nos dejó ver diapositivas de algunas de sus obras plásticas, coherentes en su visualidad con las preocupaciones propias de su conciencia de artista y la dimensión de lo que efectivamente desea transformar. También pudimos apreciar en esta ocasión un video titulado Migraciones mitológicas, con personajes queers y una cultura substancial de la diferencia concebida como imputación. Legitimación visual de nuevas lecturas sobre la cultura nacional musulmana como recurso para romper las fronteras que hoy en día estereotipan y definen con rigidez ciertos conceptos de identidad nacionalista, religión, modos de vidas, espiritualidad, sexualidad.

Agradecidos de la oportunidad de presentar y discutir su trabajo en **Fábrica de Arte Cubano**, ambos creadores interactuaron con un público expectante, ávido por desentrañar los códigos ajenos a nuestras realidades presentes en ciertas representaciones simbólicas, pero universales en cuanto a retórica.

Y fue maravilloso que fuese justamente FAC quien se sumara también, desde Cuba, a trascender estas líneas divisorias en todo el mundo. No solo creando espacios que visualicen este debate, sino comprometiéndose también con una cultura de paz y de resistencia creativa, deshaciendo mitos, volviendo la mirada a una multiplicidad de cuerpos, de deseos, de lugares, de realidades.

No.17 Diciembre 11 **10 FAC** Magazine

ABDULLAH QURESHI

iVIVA CUBA! iVIVA ÁFRICA!

Por: Neida **Peñalver | Historiadora**

41 FESTIVAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO EN FÁBRICA DE ARTE CUBANO

os cineastas franceses Richard Minier y Edouard Salier acompañaron, en Fábrica de Arte Cubano, la presentación especial del documental África Mía, la fabulosa historia de Las Maravillas de Mali. Un relato apasionante sobre música cubana, añoranzas, reencuentros. Anécdota sobre el paso del tiempo y la amistad entre los pueblos africano y cubano. Viaje en busca del alma de la música mundial.

La narrativa se remonta a la década del sesenta del pasado siglo cuando un grupo de diez jóvenes, músicos prometedores de este país africano, viajaron a Cuba a un intercambio educativo para fortalecer los lazos culturales entre ambas regiones y decidieron crear un grupo musical, único de su tipo, con una sonoridad que ha trascendido por más de 45 años en la memoria de generaciones de un lado y otro del mundo ¡Una auténtica joya!

El documental de 88 minutos, hace un recuento de la génesis de este entrañable conjunto musical, y también de la aventura de su equipo técnico por salvaguardar el legado musical de la banda y reunir -luego de casi medio siglo- a los músicos sobrevivientes de la agrupación original. Las imágenes fueron grabadas por uno de sus directores -y también productor musical de origen francés-Richard Minier, quien durante 18 años ha perseguido este sueño entre La Habana y Mali.

Con un gran contenido anecdótico, el filme nos lleva desde los años sesenta a la década del noventa, momento en que Minier descubre azarosamente la historia y contacta a sus protagonistas por vez primera y concluye en 2016 con el reencuentro entre Boncana Maïga -único de los sobrevivientes de los músicos de Mali en la actualidad- y sus colegas cubanos.

La película ha sido premiada en Francia como Mejor documental del año y se presenta por vez primera en el circuito cinematográfico internacional para la 41 edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Mucho más que un documental, África mía es un proyecto ambicioso que cuenta con un disco producido en Cuba bajo el sello EGREM. La nueva producción musical involucró a nuevos músicos junto a los integrantes originales, constituyó una revisitación a los temas que fueron grabados en los años sesenta por la agrupación e incluyó una colaboración con Roldán González de la banda Orishas.

La fabulosa historia de Las Maravillas de Mali, lejos de llegar a su fin, aún comprende conciertos en ambos países y el rescate de una música portentosa. Un accidente maravilloso que atrapó a Minier, de por vida y que nos atrapa a todos los que hemos tenido la suerte de apreciar este testimonio contado por sus protagonistas.

Una vez más en Fábrica...

¡Viva África! ¡Viva Cuba! |

POR: AGENCIA CUBANA DE NOTICIAS

que es tiempo de construir

To me importa trascender como artista, sino que trascienda el mensaje que envío, confiesa X Alfonso a pocos minutos de comenzar la sesión de preguntas y respuestas pactada en Fábrica de Arte Cubano. Bajo el nombre Inside X Alfonso, el encuentro deviene plataforma ideal para conocer, de primera mano, las interioridades de un proceso creativo que arrancó el pasado mes de septiembre, tras casi una década de espera y que se extenderá durante el 2020.

La cita, pensada para poner al centro interrogantes relacionadas con su reciente producción discográfica, permitió un acercamiento a la carrera de este singular artista cubano, y mirar a su vez, otras facetas de su vida que van más allá de la música, como por ejemplo su incursión en el arte del lente.

La fotografía tiene una cosa muy de ella que es captar el momento exacto, y considero que es más difícil de hacer que un video clip, abundó Alfonso, quien inauguró en La Pared Negra de FAC el photoclip Reflexión.

"Como una especie de declaración de la raza humana, *Reflexión* toca el tema de la esclavitud en la actualidad y la falta de valores, en una suerte de video más clásico, teatral. Va sobre cómo somos capaces de callarnos las cosas, no es un video directo sino que es más abierto para que las personas piensen y reflexionen", enfatizó.

También fue estrenado el videoclip del single ¿Dime qué hay que hacer?, una experiencia audiovisual colaborativa para la cual los seguidores del músico fueron convocados a enviarles fragmentos de videos con los que luego se realizó el material.

Antes de terminar, la audiencia tuvo la oportunidad de disfrutar del estreno de una versión acústica a piano de su más reciente single Siento que..., que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en su web (con descarga

gratuita para los residentes en Cuba) desde el pasado 6 de diciembre.

Cada mes sale un tema nuevo de *Inside*, comenzó en septiembre de 2019 y terminará en octubre de 2020, de modo que al final, 13 canciones completarán el disco.

"Se me hacía un poquito difícil poner 13 canciones en un CD, y más con las cargas que poseen, quería darle una vida y un tiempo, para que cada una tuviera su momento", argumentó X y a la par, expresó su decisión de no vender más su música en Cuba.

