

APUNTES INTIMISTAS

Pedro Pablo Oliva

PUBLICACIÓN DE ARTE CUBANO CONTEMPORÁNEO

35
36

JUL/
AGO.
2016

En este
número
de HazLink

NOTICIAS

Los Hereros en la Fototeca /
Despedida a José Balmes / Pablo
Rosendo en Galería Habana

EXPOSICIÓN

Pedro Pablo Oliva. Sus
apuntes intimistas /

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Programa del evento
teórico del IX Encuentro
Nacional de Grabado /

LOS HEREROS

Palabras de Sergio Guerra en la inauguración de la exposición Los Hereros en la Fototeca de Cuba.

(Fragmentos)

(...)

▼ Empecé a fotografiar los Hereros en 1999, cuando viajaba por el país (Angola) con el Ejército. Pero esta obra solo tomó la forma que ahora se puede ver aquí en esta exposición, a partir de 2008, cuando decidí volver y fotografiar a un grupo que ya conocía: los Mukubais en la provincia de Namibe.

Fue a partir de ahí que la búsqueda se extendió hacia los otros grupos de la misma gente: Himba, Hakaonas, Zimba y Chavicuas. Y la cuestión es que acabé encantándome completamente con estas personas y focalizando mi trabajo fotográfico en la vida cotidiana y ritual de estos grupos.

Con este proyecto me atrapó una gran implicación emocional. La intimidad con ellos, cada vez mayor, me ha enseñado mucho en estos últimos años. Y la admiración por ellos se ha vuelto más intensa.

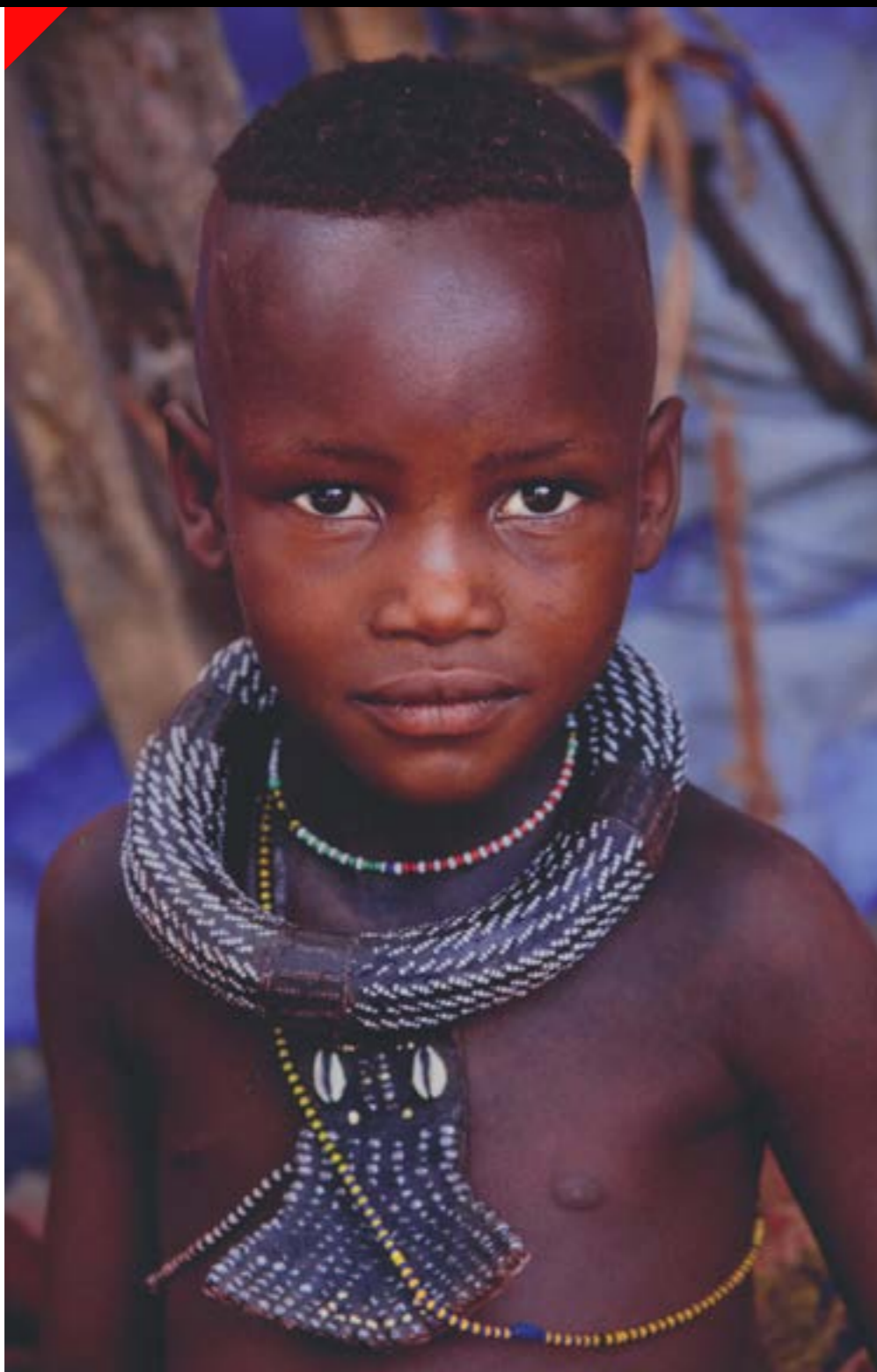
Sergio Guerra | Niño Muhimba

Entre otras cosas, porque los hereros consiguen la paradoja de ser al mismo tiempo, una sociedad tradicional, pero abierta a la innovación. Una sociedad que se rige por las prácticas ancestrales y que, simultáneamente, puede evolucionar en su comportamiento.

Para poner un ejemplo, los hereros siempre han sido polígamos: un hombre y varias esposas. Pero desde hace algún tiempo, estas mujeres casadas pueden tener sus enamorados, muchas veces escogidos dentro del círculo de amigos de la propia pareja.

Por lo tanto, los hereros han conseguido un verdadero logro humano y cultural: abolir de sus vidas el flagelo de los celos.

Por otro lado, y como una especie de contrapartida práctica y amorosa de mi parte para devolverles lo que me han enseñado, y para continuar creciendo en nuestra relación, hemos puesto en marcha una pequeña escuela para los niños de la aldea. Les hemos conseguido un camión y habilitado una tienda en un intento de romper su dependencia de los comerciantes que los explotan.

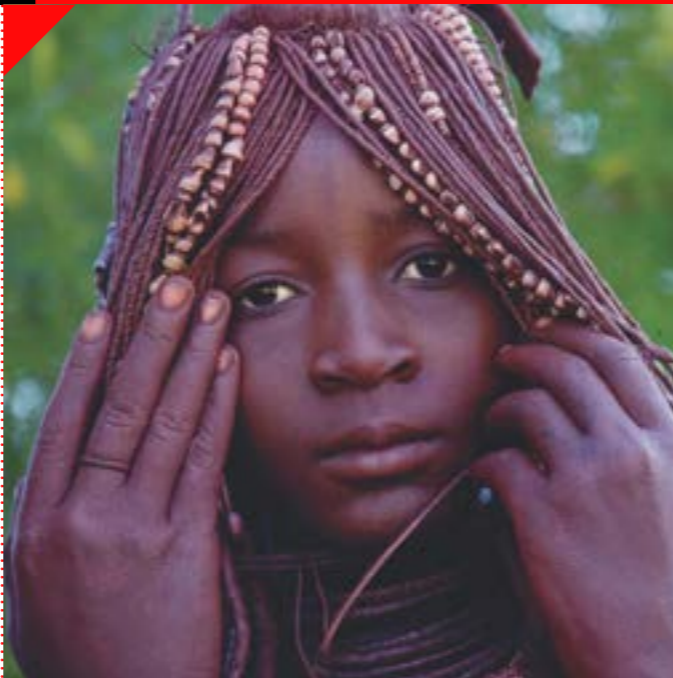

Sergio Guerra | Niño Muhimba juega ser pastor en su aldeaan Tamba, Namibe

De hecho, nunca separe de la intervención estética de la intervención social. porque siempre considero indisolubles ambos aspectos.

Aquí vuelvo a la referencia cubana. En la región donde concentré la mayor parte de mis esfuerzos - aún hoy en día muy aislada - vi reforzada mi admiración por el pueblo cubano, representado por los médicos y paramédicos que trabajan para minimizar los graves problemas de salud de estas poblaciones.

Son cubanos que están allí, que permanecen durante un año en esa zona, aislados y carentes de comodidades, con el compromiso de ayudar a la gente.

Sergio Guerra | Novia Muhimba

Entonces me di cuenta claramente de un rasgo fundamental del carácter cubano. Por una parte, sufren las privaciones impuestas por la dureza de la vida en el mundo actual, y a pesar de ello se esfuerzan en ayudar a estos hombres y mujeres. Para ellos que hoy están lejos de sus familias y su tierra, y en particular a mi amigo, el Dr. Héctor García Sicilia, dedico esta exposición, aquí en esta isla, en esta casa de tan fuerte valor simbólico.

Para finalizar siempre digo que fue Bahía el polo central de la cultura de origen negroafricana en Brasil, lo que me llevó a África. Lo que supuso mi introducción en el continente negro. Y al referirme a Bahía, de inmediato me surge una triangulación: Bahía-África-Cuba. ■■

Sergio Guerra | Mujer Muhimba en el área de Erora, Cunene

POR SIEMPRE BALMES

MANUEL
LÓPEZ
OLIVA

Foto de una de las sesiones del primer Encuentro de Plástica Latinoamericana, realizado en Casa de las Américas en 1972, donde aparece José Balmes, a la derecha, en la tercera fila y casi pegado a la pared, con espejuelos, exactamente detrás de la cabeza de López Oliva.

▼ José Balmes permanece activo. Por el profundo valor humano y la personal construcción de la obra pictórica y gráfica que produjo, devenida parte del tesoro artístico de Chile y de Nuestra América; por su entrega a las causas redentoras y al sentido de lo justo en las tierras donde ha vivido (sobre todo sus dos patrias: España y la antes nombrada nación suramericana); por esa preocupación constante en función de la cultura, que lo llevó a ser gestor y más de una vez ejecutivo de proyectos de alta significación e instituciones de siembra espiritual; por su fidelidad al significado de la amistad y la colaboración en pos de utopías posibles; por la familia creadora que

formó junto a la también pintora Gracia Barrios; por el saber experimentado que entregó a la docencia, no sólo en la universidad chilena, sino también en la de París; por su raigal convencimiento de que el arte genuino ha de ser expresión de convicciones raigales y percepciones liberadoras, en lugar de simple pasatiempo o adorno sacralizado por el mercado, Balmes se ganó el derecho a la inmortalidad. De acuerdo con ello, estas notas no tratan de quien dejó de ser, sino de un *hombre-artista* medular en ambos aspectos del binomio, que continúa como fuerza sensible en los espacios vitales, en los predios de la imaginación y en la historia que él ayudó a forjar.

Aunque desde los sesentas supe de la existencia y trayectoria en la plástica de Balmes Parramón, no lo conocí personalmente hasta 1971, cuando concibió con Mariano Rodríguez una exposición de arte de cubanos y chilenos –a la que fui invitado a participar– que primero se exhibió en la habanera Casa de las Américas y luego en la capital de aquel territorio donde entonces se había instaurado el gobierno de la Unidad Popular capitaneado por Salvador Allende. Desde que iniciamos la comunicación se produjo entre nosotros una identificación que proviene de la empatía, y por tener ideas sustancialmente afines respecto de la utilidad social de las emisiones estéticas. También organizaba en esa oportunidad lo que fue hasta 1973 el internacional Museo de la Solidaridad, que muchísimos años más tarde –al establecerse la democracia y poder volver a Chile– resucitaría como peculiar institución, llegándolo a tener a él como Director.

En ocasión de los Encuentros de Plástica Latinoamericana, que a partir de 1972 tuvieron lugar en la Casa, se profundizó mi apreciación sobre su personalidad y tipología intelectual, su amplio oficio y la capacidad previsorá en términos prácticos que le era inherente. Hablamos de diversos

temas y traté de comprender la esencia y poética de sus imágenes. En 1980 visité al matrimonio Balmes-Barrios en más de una ocasión, cuando vivían y pintaban en una de los pabellones habitables, conocido como «La Ruche», que fue concebido por Eiffel (junto a la Torre) para la Exposición Universal de París de 1889. Aquel era sitio que desde principios del siglo pasado sirvió como morada de artistas bohemios, entre éstos Modigliani; y en el cual Jose Balmes tuvo como vecino al hijo de Pignon, de quien incorporó una serigrafía en un lienzo de 1982 titulado *Neruda ahora*. Era evidente que en ese artífice singular nacido en zona barcelonesa, la amargura de haber padecido dos exilios no se convirtió nunca en frustración paralizante. El pintor, que recibió el chileno Premio Nacional de Artes en 1999 se mantenía estimulado, con la esperanza en una sociedad distinta para Chile, y proyectando en los alumnos métodos de relación entre búsquedas sintácticas y la revelación de signos de conciencia; e igualmente permanecía interesado en tener noticias de Cuba (cuyas dimensiones positivas de vida y arte apreciaba grandemente), y sin dejar de crear.

Al retornar a La Habana en 1998, para exhibir sus pinturas en la

Galería Latinoamericana, que fue cuando escribí para la Revista Casa un artículo nominado Balmes, con toda la voz, pudimos reactivar algunos diálogos que habíamos empezado en Santiago, donde estuve invitado por la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (que él presidía) y pasé buenos ratos dentro de aquel hogar-atelier de tres artistas (porque también su hija Conchita lo es). Nuevamente reflexionamos acerca de la realidad cultural continental, y de su propia vida. Balmes temía por la entrega dócil y acomodaticia de cierta gente a las líneas de producción «artística» deliberada y simple para mercado. Consideraba que no debía abandonarse ese aspecto de laboratorio que nutre y diversifica al arte; como tampoco obviarse el componente íntimo y socialmente consecuente que le permite trascender como patrimonio de la nación, de nuestra región y del mundo. Tales criterios –que compartíamos– afloraron durante un encuentro en confianza que en esa oportunidad tuvimos él, Gracia, Tomás Sánchez, quien esto escribe y Roberto Fabelo, en la casa Miramarina de éste último.

Balmes llegó a ser una de las firmas claves en la historia del arte chileno. Su dedicación a las operatorias conceptuales específicas y a medios

Colores en
sueitas manchas
y collages
intencionales,
trazos intensos,
inscripciones
ágiles, leves
referencias
biográficas y
dinámicos fondos
cortados con
vehemencia (...)

productivos de la pintura, del dibujo y el grabado, le condujeron por una evolución de códigos visuales que incluyó a la Nueva Figuración, el Informalismo, la Abstracción matérica, un reacomodo casi lírico a la visión grotesca, las sugerencias pictóricas del signo y esa suerte de post-realismo que combinaba variantes trabajadas por él; a la par que conformaba un lenguaje donde se integraban clamor y gesto, crónica de las condiciones de injusticia y drama, vida y muerte, idea y emoción, sutil sensualismo y sátira. Colores en sueitas manchas y collages intencionales, trazos intensos, inscripciones ágiles, leves referencias biográficas y dinámicos fondos cortados con vehemencia, otorgan potencia comunicativa a lacerantes dolores de lo humano y la cultura que han poblado el cifrado cambiante de sus series.

Fue triste recibir de modo tardío y súbito la noticia sobre la despedida física de Balmes. Es duro saber que no habrá otra ocasión para verlo pintar y expresar sus certezas. Lo sentiremos mucho, aunque nos quede el consuelo de que Balmes permanecerá siempre en todo cuanto hizo y alentó, incluso dentro de este ámbito nuestro que él contemplaba con cariño y amistosas interrogantes...

¿TÚ TIENES FRENOS? YO NO.

| DANIEL G. ALFONSO

Vista parcial de la exposición

▼ Galería Habana, desde el 22 de julio hasta el 9 de septiembre, acoge la muestra personal del joven artista Pablo Rosendo quién bajo el título *Amanecer* ha intervenido todo el espacio exhibitivo. El artista pretende que el público se adentre en un mundo diferente, explore sus imaginarios y recorra un fragmento del quehacer plástico que se nos presenta como una clara invitación a entrar en contacto directo y apreciar detenidamente cada pieza.

Vista parcial de la exposición

Todo cuenta. Cada elemento es importante si queremos develar las claves de la producción de Pablo Rosendo, él no tiene frenos y, con sus patines ha pintado todo el suelo de la galería creando una gran obra abstracta; líneas de colores estridentes que van guiando (aunque no existe itinerario fijo en la muestra) la visualidad de la exhibición y que se contraponen al color negro del techo, que simula estar derritiéndose. A su vez, recubre la techumbre de unas

especies de membranas (formas colgantes) que parecen contraerse y expandirse y que dotan a la intervención de un fuerte carácter instalativo.

Cada obra es un acto poético del artista para crear experimentos visuales que promueven situaciones estéticas o acciones plásticas que pueden ser vividas por el público. Debemos recordar la acción realizada por el artista durante la Duodécima Bienal de La Habana, en la que con *Insomnia* el espectador –fuente de vital importancia– reconocía en el espacio un reencuentro entre arte y vida y, en el que la experiencia sensorial se convierte en un concepto que forma parte de su creación más actual.

En el libro *TAG. Cosa de Jóvenes* escribí unas breves palabras sobre la obra de este joven creador, en ese momento apreciaba –y lo sigo viendo de este modo– que «un aspecto original a destacar en el quehacer artístico de Pablo Rosendo, en el contexto cubano, es el trabajo manual con la plastilina». Esta, su herramienta fundamental, le facilita explorar y explotar sus brillantes colores; asimismo, vemos como por todo el espacio de la galería se ubicaron de forma accidentada planchas de acrílico de diversos formatos en las que se

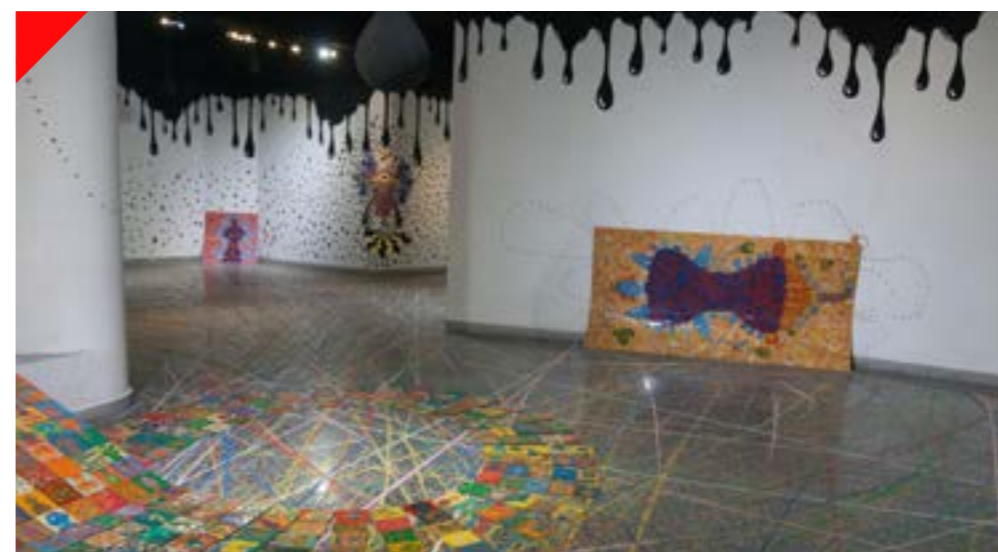
observa como la materia prima de Rosendo genera «pinturas» abstractas y figurativas de exquisitas texturas.

Un aspecto novedoso que podemos apreciar en el espacio es la aparición, en la producción de Rosendo, del grabado. Repaso en mi mente sus incursiones en esta manifestación, lo recuerdo enérgico en el taller de gráfica del ISA enseñándome sus primeros ejercicios. Elefantes, ballenas, delfines fueron los animales que iban cubriendo los grandes pliegos de cartulinas, ahora, en Galería Habana observamos una mezcla entre ellos que da como resultado un nuevo bestiario en las creaciones de este joven artista. Nada se le escapa, todo está muy bien pensado. Pablo Rosendo no se detiene, patina todo los días por la 5ta Avenida y luego se encierra en su estudio-taller para seguir generando nuevas ideas. Eso sí, para él el espectador ya no es alguien que contempla, sino es un receptor con total compromiso con lo que observa, es un intérprete de sus nuevas experiencias estéticas.

Antes era «Dale que es de freza» ahora «¿Tú tienes frenos? Yo no». **H**

Vista parcial de la exposición

Vista parcial de la exposición

Vista parcial de la exposición

PEDRO PABLO OLIVA. Sus apuntes intimistas

ROBERTO
MEDINA

Vista parcial de la exposición

▼ La obra pictórica de Pedro Pablo Oliva es muy conocida en nuestro país y ha sido divulgada internacionalmente. Sus dibujos, realizados como apuntes en el tránsito a otras ciudades, bien en los espacios donde labora o descansa, son los esbozos de insistentes motivaciones que le asaltan. Nos ha permitido acceder a ese recinto intimista en la muestra reciente, presentada en la galería de la Biblioteca Rubén Martínez Villena del centro histórico habanero en julio-agosto de este año, donde ha hecho público un grupo de ellos.

Nacen alejados de una próxima plasmación en el lienzo. Son obra de este año y del anterior. Testimonio de sus actuales inquietudes creativas y de las andanzas de su vida reciente. Obra meritoria, entregada con un calor especial en esta presentación y poco antes en su ciudad pinareña. Un regalo que nos ofrece en plena madurez.

Son como las ráfagas iluminadoras anotadas por los poetas en sus libretas de bolsillo, pues la creación sobreviene en cualquier parte de una manera sorpresiva, a lo cual el artista o el poeta, cada uno a su modo, ha de dar registro para no dejar escapar la fugacidad de la impresión. En Oliva, ambos perfiles creativos se funden al ser un poeta de la visualidad que se expresa a través del dibujo y el color. Su poética se asienta en el dominio de una espontaneidad basada en la línea elegante, fina y suave que pudiera tener una inspiración en el influjo del Orientalismo en las artes occidentales.

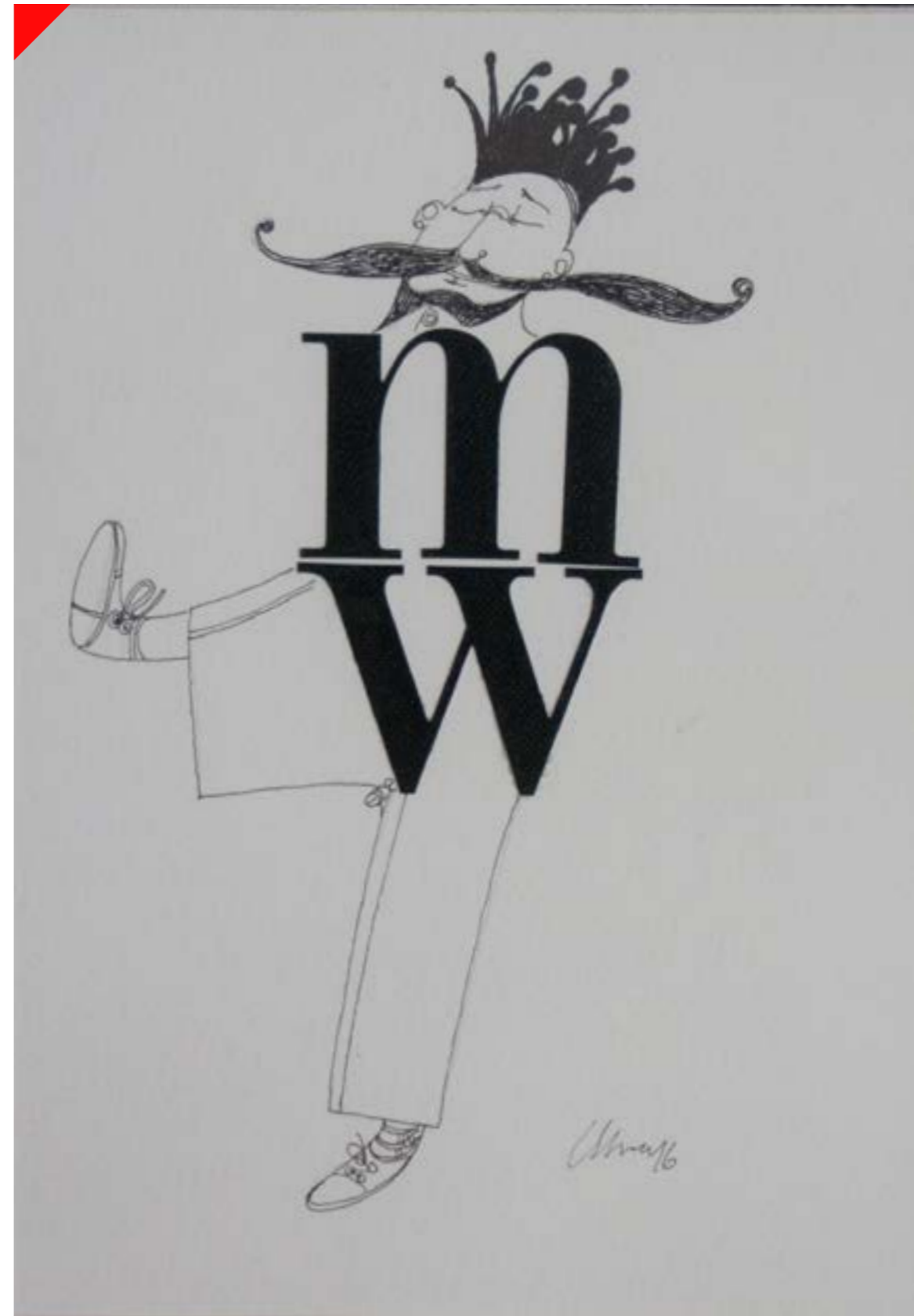
La gracia envuelve a sus figuras. Le dan un toque peculiar, un sentido encantador, una delicadeza a su trazo que parece casi rozar el papel sin pretender herirlo, cuidando la delicadeza de esa superficie, en la cual el dibujo marca su triunfo. El color intenso es el acento emocional, eco de una fogsidad de estirpe *fauve* y del aprendizaje cromático en los maestros gestores de la pintura moderna en Cuba.

Tienen estas piezas de pequeñas dimensiones, de trazos rápidos, un declarado carácter íntimo y modesto. Plasmadas para sí, sin pensar necesariamente en su exhibición, van

creando progresivamente un álbum creciente de imágenes plásticas. La ingenuidad de sus formas, no exentas de recelo e ironía, se dan la mano solidaria en estos apuntes con la de sus obras mayores en la pintura, aquí no presentes.

Sus personajes protagónicos aparecen vinculados en ramilletes de personas o animales, algunos con la cabeza hacia abajo como sostenidos por varas de pescar en un entrelazado de redes de significación. Se infiere una compleja subjetividad en todos, dotados de vida propia aun en su condición de apéndices.

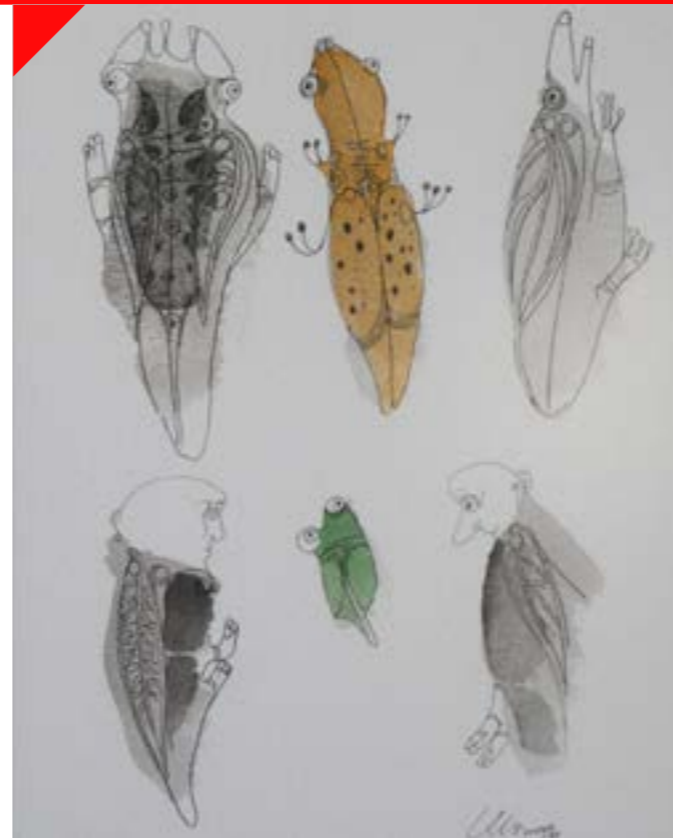
Estos apuntes de viaje dejan entrever a los protagonistas sumidos en historias íntimas que solo ellos conocen, persistiendo a modo de presencias en su mundo interior. Dan a entender el ser coincidentes temporalmente, no a nivel físico sino como resultante del pensamiento: parecen evocaciones de los recuerdos o sueños de la figura matriz. Los animalillos y otras figuras que incorpora en torno a la cabeza o al resto del cuerpo tienen una suspicacia en su aparente, solo aparente ingenuidad. Puede que sean la proyección autorreferencial de su distintivo modo de mirar el mundo, entre el sutil contraste de la suavidad

Pedro Pablo Oliva | Apuntes de viaje. 2016

Pedro Pablo Oliva | Apuntes de viaje. 2016

Pedro Pablo Oliva | Apuntes de viaje. 2016

exterior del aspecto y la habilidosa inteligencia indagatoria de trasfondo de cuanto observan.

Están ensimismados. Un aire de tristeza los embarga y los sume en un silencio revelador de sus estados anímicos que pueden ser los del propio artista. No es desolación pero una angustia leve no se aparta de sus rostros. No hay soledad, porque de algún modo están siempre rodeados de aquellos con los cuales sus vidas ficcionales se han cruzado de un modo intenso. Flotan en una hermosa liviandad de la cual nunca se ha desprendido el autor.

Hay algo de muñequería de trapo en las figuraciones de todos sus ambientes. Como si al crearlos tuviese en cuenta el deseado aflorar de ese mundo paralelo en la existencia temprana e imaginación de la niñez, de cuya figuración surgen en una reflexiva teatralidad sus imágenes. Revela satisfecho el no haberse desprendido de ese tesoro de imaginación y ha construido con ellas un universo temático muy singular el cual testimonia en cada uno de sus actos creativos. Hay candor y lucidez en la incisiva sagacidad. Esa doble condición le acompañará siempre. **H**

Hablando bajito se presenta Elvis Céllez en la Galería Servando del 9 al 30 de septiembre. La exposición personal, curada por Magaly Espinosa, es una combinación de piezas de este año 2016 con obras de

décadas anteriores, un recuento de caminos algo diferentes, pero donde sobre todo prima el sostenimiento de un discurso que podría resumirse en el texto de una de las principales piezas: «Todavía seguimos hablando bajito».

En el contexto del 9no. Encuentro de Grabado a celebrarse durante el mes de septiembre en la capital cubana, se presenta la muestra *Antonio Vidal, grabados de siempre*, que puede ser apreciada en la Galería Villena, en la Plaza de Armas de La Habana Vieja. Una selección de obras del Premio Nacional de Artes Plásticas 1999, y uno de los más altos exponentes de la abstracción en Cuba ejecutó durante los años setenta del pasado siglo, con

el valor añadido de no haber sido mostradas al público con anterioridad, con selección y curaduría de Gladys Domínguez, su compañera de toda la vida y su amigo, el fotógrafo Juan Carlos Romero de la Fuente. Vidal, que fue fundador del Taller Experimental de la Gráfica realizó un gran número de obras con la técnica litográfica.

Con curiosidad y ganas fue recibida la exposición personal de Consuelo Castañeda en la Galería Orígenes del Gran Teatro de La Habana «Alicia Alonso», luego de una larga ausencia expositiva en Cuba. Consuelo, mito de artista y pedagoga presentó obras

«clásicas» del 80' junto a sus más recientes trabajos en el camino del diseño, la programación y los *mass media*. Además de la muestra se llevaron a cabo talleres de retroalimentación creativa donde Consuelo mostró su proceso creativo actual y dio espacio para que los artistas cubanos más jóvenes expusiesen el suyo, a la manera de los talleres de crítica de las primeras décadas de surgimiento del ISA.

El viernes 9 de septiembre quedó inaugurada en la Galería de Arte Villa Manuela la muestra *Peldaños* de Adrián Rumbaut, compuesta por un conjunto de piezas que se adaptan a determinados objetos y elementos

arquitectónicos, como fragmentos de escaleras y espirales, que logran expandir y renovar la pintura. El artista utiliza además cubiertas de revistas de referencia nacionales e internacionales inscribiendo sobre ellas diferentes fragmentos de imágenes suyas trabajadas con anterioridad.

CENTRO DE DESARROLLO DE LAS ARTES VISUALES SALA DE CONFERENCIAS DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

10:00 a.m. Martes 27 de septiembre de 2016:

Conferencia magistral del artista sudafricano Norman Kaplan.

FLASH-BACK - FLASH-POWER: más de treinta años en la escena, por Yanela Miranda Bueno. Especialista del Taller de Serigrafía «René Portocarrero»

DE BAVIERA A LA HABANA... Por el infinito camino de las piedras, por Max Delgado Corteguera, artista de la plástica cubana contemporánea y miembro del Taller Experimental de Gráfica de La Habana.

10:00 a.m. Miércoles 28 de septiembre de 2016:

SIGUE AL CONEJO BLANDO: hacia la poética de Octavio Irving Hernández, por el especialista Maikel Calviño.

LA LITOGRAFÍA MAR ADENTRO...

Un viaje a la esencia química de la creación, por Max Delgado Corteguera, artista de la plástica cubana contemporánea y miembro del Taller Experimental de Gráfica de La Habana.

10:00 a.m. Jueves 29 de septiembre de 2016:

ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE LA XILOGRAFÍA CUBANA (1723-1970), por Alexey de Jesús Rodríguez Mora, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Las Tunas.

POEMARIO DE AUDAZ HAZAÑA VISUAL EN EL GRABADO CUBANO CONTEMPORÁNEO: los 'centrales' de Marcel Molina Martínez, por Antonio Fernández Seoane, Presidente de la Sección de Teoría y Crítica y Vicepresidente Primero del Ejecutivo

de la Asociación de Artistas de la Plástica de la UNEAC. Miembro Ejecutivo de la Sección CUBA-AICA (Asociación Internacional de Críticos de Arte).

10:00 a.m. Viernes 30 de septiembre de 2016:

LA OTRA LECTURA. EL LIBRO DE ARTISTA EN CUBA: su presencia en el IX Encuentro Nacional de Grabado, por Carina Pino Santos, crítica e investigadora del arte cubano, miembro de Ejecutivo de la Asociación de Artistas de la Plástica de la UNEAC.

Conferencia magistral de Víctor Manuel del Campo, Comisario Principal del Museo de Cuenca, España.

APUNTES INTIMISTAS

Pedro Pablo Oliva

PUBLICACIÓN DE ARTE CUBANO CONTEMPORÁNEO

No. 35/36 • JUL/AGO. 2016

DIRECTOR

RUBÉN DEL VALLE LANTARÓN

DIRECTORA EDITORIAL

VIRGINIA ALBERDI

EDICIÓN

GRETEL ACOSTA

DISEÑO

PATRICIO HERRERA VEGA

FOTOS

JUAN CARLOS ROMERO

WEB MÁSTER

JACALFONSO

REDACCIÓN

EDITADO POR

ARTECUBANO EDICIONES

DEL CONSEJO NACIONAL

DE ARTES PLÁSTICAS (CNAP)

Calle 15 s/n entre D y E,

Vedado, La Habana, Cuba.

CP 10400

Correo:

hazlink@artecubano.cult.cu

www.cnap.cult.cu