

Panorámica del Museo Tamayo presenta el ciclo de video

Sujetos invisibles

Cine y video de Cuba: casi cinco décadas

Con 22 trabajos de 17 artistas y un colectivo cubanos, este ciclo permite notar la importancia del video dentro del universo de la creatividad audiovisual de ese país caribeño ya que se trata de uno de los soportes de registro de la vida cotidiana de la Isla y el que parece definir mejor el arte contemporáneo de la misma.

Estos videos, que datan de las cinco últimas décadas, muestran aspectos diversos de la compleja y heterogénea sociedad cubana y dan voz y visibilidad a nuevos sujetos con puntos de vista críticos que divergen de los referentes oficiales. Asimismo, sus autores han llevado a cabo su producción en un contexto de precariedad tecnológica, lo que los ha conducido a invertir más ingenio en los procesos de edición y montaje.

Sujetos invisibles. Cine y video de Cuba: casi cinco décadas se proyectará el martes 27 y el miércoles 28 de noviembre a las 19:30 horas en el auditorio del Museo Tamayo. Helmo Hernández, director de la Fundación Ludwig de Cuba, dará una breve introducción en torno de este ciclo. En cada una de esas dos fechas se presentará un programa distinto. El público podrá asistir también a la repetición de los programas el sábado 1 y el domingo 2 de diciembre a las 13:00 horas en igual sede.

Este ciclo breve de propuestas videográficas de Cuba constituye el segundo y último de la programación de Panorámica en 2007, luego de haber presentado en septiembre *40 años de Videoarte.de. Herencia digital: videoarte en Alemania 1963-2004* en colaboración con el Goethe-Institut Mexiko y el Laboratorio Arte Alameda.

La curaduría de *Sujetos invisibles* corrió a cargo de Helmo Hernández, Cristina González, Raquel Carrera y Fernando Sáez, equipo de especialistas pertenecientes a la Fundación Ludwig de Cuba (FLC), institución no gubernamental, autónoma y sin fines de lucro dedicada al estudio y promoción de las zonas experimentales de la cultura

contemporánea cubana, así como al establecimiento de relaciones de colaboración e intercambio con instituciones afines en el resto del mundo.

De acuerdo con los curadores del ciclo, Cuba fue, hasta 1959, un caso singular en que los avances tecnológicos relacionados con la comunicación y los nuevos universos mediáticos habían alcanzado (en ciertas zonas urbanas) niveles sólo comparables con los de las grandes ciudades norteamericanas de la época. De modo que hasta ese momento, Cuba había sido escenario para el ensayo de los futuros procedimientos culturales y económicos que caracterizarían el mundo de la globalización.

Esta especificidad debe ser considerada para entender los cambios promovidos desde un nuevo poder revolucionario, que trató de terminar con ese proceso de asimilación para dar paso a las expresiones de una independencia recién conquistada –indican los curadores.

La creación en 1959 del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) posibilitó el aprendizaje técnico, el desarrollo de la capacidad organizativa y el clima intelectual propicio para, de una vez, rechazar los esquemas hollywoodenses y los enlatados televisivos, mientras se asimilaban las tendencias más significativas y renovadoras del cine europeo desde la posguerra, junto con los principios de montaje que caracterizaron la producción cinematográfica de la URSS en los comienzos de su revolución.

La presencia en La Habana de importantes realizadores europeos (a veces por largos periodos) permitió entrenar a jóvenes cineastas cubanos y fomentó el desarrollo de una *documentalística* que, al registrar los cambios revolucionarios, abrió espacio a numerosos sujetos que desde perspectivas diferentes y muy poco ortodoxas fueron dando fe de una realidad compleja y contradictoria, y contribuyeron así a la definición simbólica de una nueva sociedad cubana.

A mediados de los años 80 la reproductora de video comenzó a sustituir las formas tradicionales de distribución cinematográfica en Cuba, comenta el equipo de especialistas de la FLC. Desde principios de los años 90, con el inicio de lo que se conoce como “Periodo Especial”, el soporte de video asumió el protagonismo no sólo de la distribución –a menudo alternativa– sino además de la producción de los nuevos materiales, especialmente cuando se introdujeron las tecnologías digitales.

Esta producción que cubre, quizás, el espectro más democrático de la creatividad cubana actual, invadió los espacios públicos y privados, se convirtió en soporte simbólico y casi exclusivo de los registros de la vida cotidiana, así como en puente entre los cubanos de la Isla y los dispersos en la diáspora internacional.

El ensanchamiento de los bordes de la creación artística se vincula con la extraordinaria complejidad de la sociedad cubana contemporánea. Fracturada por una crisis económica y social que a menudo ha sido considerada insuperable, la sociedad cubana ha buscado hacer visibles y dar voz a un número creciente de sujetos que, salidos de una homogeneidad rota para siempre, van configurando las estructuras a manera de caleidoscopio de un presente que cambia incesantemente desde hace más de 15 años, explican los curadores.

En medio de una escasez constante de tecnologías y recursos, lo peculiar siempre ha estado en el ingenio que se despliega, sobre todo, en las invenciones de la imaginación, los procesos de edición y montaje y en la importancia conferida a la delimitación precisa de los destinatarios. De esta manera conviven mecanismos institucionales o alternativos, legales y no tanto, en un universo de creatividad audiovisual, que parece ser el medio que mejor define el arte cubano en la actualidad, estima el equipo curatorial.

Sujetos invisibles reúne videos de Andrés Burgos, Chinolope (Guillermo Fernando López), Enrique Colina, Octavio Cortázar, Cuba-Canadá Intervideo Project (Nadia Medina, Armando Pérez, Mooky Cherian y Amy Kazy Merchyk. Mentores: Velcrow Ripper y Manuel Peña), Constante (Rapi) Diego, Abigail González, Nicolás Guillén Landrián, Alex Hernández, Arturo Infante, Manuel Marcel, Ernesto Oroza, René Peña, Alejandro Ramírez, Waldo Ramírez, Roberto Renán, Ernesto Enrique Rodríguez y Lázaro Saavedra.

Programa 1

27 de noviembre de 2007 | 19:30 horas

1 de diciembre de 2007 | 13:00 horas

Duración aproximada: 102'47''

Nicolás Guillén Landrián

Desde La Habana 1969 · 1973, 18'

35 mm · transferido a DVD

Cortesía ICAIC

Enrique Colina

Estética · 1985, 11'

35 mm · transferido a DVD

Cortesía ICAIC

Manuel Marcel

La ballena es buena · 1991, 10'

16mm · transferido a DVD

Cortesía EICTV

Abigail González

A través de mi ventana el domingo es como un tango · 2001, 8'30''

Video analógico Hi8 · transferido a DVD

Cortesía Video Atenas

Cuba-Canadá Intervideo Project (Nadia Medina, Armando Pérez, Mooky Cherian y Amy Kazy Merchyk.

Mentores: Velcrow Ripper y Manuel Piña)

El Camello · 1998, 3'04''

Video analógico · transferido a DVD

Cortesía FLC

Lázaro Saavedra

Expedientes XXX · 2006, 2'

MiniDV · transferido a DVD

René Peña

Black Birds · 2001, 9'

Video analógico Hi8 · transferido a DVD

Arturo Infante
Utopía · 2004, 12'
MiniDV · transferido a DVD

Ernesto Enrique Rodríguez
Agnus Dei · 2007, 8'
MiniDV · transferido a DVD
Cortesía FLC

Alex Hernández
Inventario · 2007, 12'30"
MiniDV · transferido a DVD
Cortesía FLC

Ernesto Oroza
Enemigo provisional · 2005, 3'
Fotoanimación digital

Lázaro Saavedra
Lo que no nace no crece · 2006, 5'43"
MiniDV · transferido a DVD

Programa 2

28 de noviembre de 2007 | 19:30 horas

2 de diciembre de 2007 | 13:00 horas

Duración aproximada: 93'45"

Octavio Cortázar
Por primera vez · 1964, 10'
35 mm · transferido a DVD
Cortesía ICAIC

Chinolope (Guillermo Fernández López)
Temporada en el ingenio · 1968, 5'14"
35 mm · transferido a DVD

Constante (Rapi) Diego
En una tienda de pueblo · 1981, 8'40"
35 mm · transferido a DVD
Cortesía ICAIC

Página 5 de 10

FUNDACION
OLGA Y
RUFINO
TAMAYO

Andrés Burgos
Un héroe se hace a patadas · 1995, 9'
MiniDV · transferido a DVD
Cortesía EICTV.

Waldo Ramírez
Como por primera vez · 2002, 18'32"
DVCPPro · transferido a DVD
Cortesía TVS

Alejandro Ramírez
DeMoler · 2004, 12'
MiniDV · transferido a DVD

Roberto Renán
Verano · 2005, 5'
DVCPPro · transferido a DVD
Cortesía TVS

Roberto Renán
Invierno · 2005, 10' 40"
DVCPPro · transferido a DVD
Cortesía TVS

Roberto Renán
Turiru's · 2005, 7'30"
DVCPPro · transferido a DVD
Cortesía TVS

Waldo Ramírez
Freddy o el sueño de Noel · 2003, 7'14"
DVCPPro · transferido a DVD
Cortesía TVS

Biografías

ANDRÉS BURGOS (Colombia, 1974) Estudió en la Escuela Internacional de Cine y Televisión, la cual ha sido determinante para el audiovisual cubano, tanto por el aporte de creadores nacionales como extranjeros. En este ámbito pedagógico se gestó el video como vehículo creativo en Cuba y se definió su estética de los primeros años. También es significativa la indagación antropológica y social que caracterizó parte de su producción de documentales En *Un héroe se hace a patadas* (1995) el realizador colombiano rastrea con mirada irónica la forma inusitada en que un animal se convierte en objeto museable.

CHINOLOPE (GUILLERMO FERNANDO LÓPEZ) (Cuba, 1932) Ha desarrollado una sólida carrera como fotógrafo y realizado numerosas exposiciones colectivas y personales tanto en Cuba como en el extranjero. Mediante la técnica de fotoanimación, *Temporada en el ingenio* (1968) propone una mirada a los trabajadores azucareros, protagonistas de las transformaciones sociales en Cuba. La interacción de las imágenes no edulcoradas de los obreros con paradigmas de la creación artística nacional de su tiempo, junto a fragmentos de un discurso de Fidel Castro sobre política cultural, propicia un acercamiento problematizador a un periodo oscuro y tenso en la historia del país.

ENRIQUE COLINA (Cuba, 1944) Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas y Francesas por la Universidad de La Habana, comenzó a trabajar como crítico de cine en 1968. Condujo y dirigió un importante programa semanal de crítica y apreciación cinematográficas en la televisión nacional durante varios años. Es autor de reportajes periodísticos, documentales y un largometraje. Su trabajo explora el sentido de la belleza en sectores muy amplios de la sociedad cubana, generalmente invisibles para los circuitos de legitimación artística.

OCTAVIO CORTÁZAR (Cuba, 1935) En 1959 comenzó a trabajar como asistente de producción para cine. De 1963 a 1967 estudió dirección cinematográfica en la Universidad Carolina de Praga. *Por Primera Vez* (1964) se considera un clásico de la cinematografía cubana. Este filme documenta la llegada del cine a las zonas de silencio en las comunidades más apartadas de la Sierra Maestra durante los primeros años de la década de los sesenta. Aborda la política cultural de la época y la importancia de los sujetos rurales privilegiados por el proceso. Se refiere, también, a la relación establecida entre los espectadores vírgenes y el cine.

CUBA-CANADÁ INTERVIDEO PROJECT (NADIA MEDINA, ARMANDO PÉREZ, MOOKY CHERIAN Y AMY KAZY MERCHYK. MENTORES: VELCROW RIPPER Y MANUEL PIÑA) En 1997 y 1998 la Fundación Ludwig de Cuba y la realizadora canadiense Annick St. Louis organizaron talleres de videocreación que acercaron al medio a algunos de sus actuales representantes fundamentales. *El camello* (1998) es un documental filmado en el interior de lo que en ese momento era el medio de transporte colectivo por excelencia en la ciudad de La Habana.

CONSTANTE (RAPI) DIEGO (Cuba, 1949-2006) Dibujante y pintor, en 1971 comenzó a trabajar en el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos como asistente de edición; tres años después se inició como realizador de documentales y largometrajes de ficción. *En una tienda de pueblo* (1981) testimonia la existencia de un sitio peculiar donde se venden distintos productos y, a la vez, es espacio de encuentro entre los campesinos que viven dispersos en zonas de la Sierra Maestra, donde se gestó el movimiento guerrillero que hizo posible el triunfo de la Revolución Cubana.

ABIGAIL GONZÁLEZ (Cuba, 1964) Artista autodidacta originario de Matanzas, ciudad de provincia. Es pintor, fotógrafo y realizador de video. En *A través de mi ventana el domingo es como un tango* (2001) Abigail muestra la atmósfera de tedio de la ciudad en la que cualquier día podría ser domingo a causa de la inacción permanente, típica del Periodo Especial. González utiliza la cámara de video (también instrumento de edición) para tomar tanto imágenes de sí mismo como de personas deambulando por las calles desoladas.

NICOLÁS GUILLÉN LANDRIÁN (Cuba, 1938-2003) De 1962 a 1972 trabajó en el ICAIC como asistente de producción y director de documentales. Sus obras rompen con el lenguaje tradicional e indagan zonas y sujetos preteridos. Con estructura de noticiero y filmada en 35 mm, *Desde La Habana 1969* (1973), donde el presente se explica a través de la referencia histórica, conmemora el décimo aniversario de la Revolución. Signada por un amplio repertorio de recursos expresivos: yuxtaposición de imágenes, empleo simultáneo de varias pistas de sonido, concatenación del discurso por asociaciones, reiteración de planos, trucaje y fotoanimación, esta poética “antihollywoodense” (que no renuncia a la grandilocuencia) propicia una aproximación densa a la vertiginosa realidad cubana de aquellos años.

ALEX HERNÁNDEZ (Cuba, 1982) Graduado de la Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro y estudiante del Instituto Superior de Arte, ha participado en diversos talleres de creación auspiciados por la Fundación Ludwig de Cuba. *Inventario* (2007) emplea videos domésticos de una familia dividida (la correspondencia por medio de imágenes es recurrente a través del Estrecho de la Florida). Al video doméstico de Miami, utilizado en bruto (sin cortes ni efectos) se contraponen la respuesta concebida en La Habana por el artista, que simula y recrea una práctica habitual. En ambos casos se usó una cámara miniDV, doméstica. El diálogo de imágenes funciona como registro de intereses familiares, gustos, afectos y posibilidades económicas.

ARTURO INFANTE (Cuba, 1978) Graduado del Instituto Superior de Arte. Cursó la especialidad de Guión en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Realizador y guionista, su corto *Utopía* (2004) obtuvo el premio de la Fundación Ludwig de Cuba en la III Muestra de Jóvenes Realizadores. En un momento en que la política oficial propuso la masificación de la cultura por medio de programas instructivos, cursos televisivos y otras opciones, Infante conjetura sobre resultados imprevistos y colisiones impensables.

MANUEL MARCEL (Cuba, 1960) Es uno de los más importantes exponentes del audiovisual cubano de principios de la década de los noventa. Obtuvo la especialidad en Dirección de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en 1993. Ha incursionado en el universo de la animación, el documental y la ficción. Su obra descompone los cánones del discurso cinematográfico cubano precedente. En *La ballena es buena* (1991) aparecen niños en situaciones de competitividad extrema: jugando a la guerra o practicando deportes. La acción es la inacción, nada sucede en un tiempo cuando parece que la realidad se detiene.

ERNESTO OROZA (Cuba, 1968) Graduado del Instituto Superior de Diseño Industrial. Ha desarrollado la mayor parte de su trabajo explorando las innovaciones que en el ámbito del diseño y la producción de objetos han generado las carencias materiales en Cuba. *Enemigo provisional* (2005) es coherente con esas búsquedas, se refiere a una realidad de objetos y soluciones contingentes e imaginativas que expresan el modo de vida y el sentido de la belleza de la mayoría de la población cubana, que resultan insólitas y ajenas a los circuitos de legitimación del arte. Se trata, además, de formas más o menos inconscientes de resistencia cultural.

RENÉ PEÑA (Cuba, 1957) Fotógrafo de extensa obra y exitosa trayectoria. Entre las preocupaciones fundamentales de su trabajo se cuentan las problemáticas raciales, en una sociedad donde se supone que no existe forma alguna de discriminación. En *Black Birds* (2001) el artista combina fotogramas de deportistas negros filmados de la televisión. Restringir las posibilidades de éxito y reconocimiento social del sujeto negro al ámbito del deporte es una forma explícita de racismo. La obra hace uso de la pobreza tecnológica recurrente en buena parte de los materiales audiovisuales cubanos de la década precedente.

ALEJANDRO RAMÍREZ (Guatemala, 1973) Graduado de la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisual del Instituto Superior de Arte. Ha realizado exposiciones personales y colectivas de fotografía y ha participado en la realización de varios materiales cinematográficos como sonidista, camarógrafo y asistente de dirección. Como director cuenta con documentales que han sido premiados nacional e internacionalmente. *DeMoler* (2004) regresa al tema del azúcar en un momento de reconversión de la economía cubana. El desmantelamiento de numerosas centrales azucareras implica la desaparición de la cultura del azúcar, identificada como elemento primigenio de la cultura cubana.

WALDO RAMÍREZ (Cuba, 1969) Es licenciado en Historia del arte. Desde 1993 trabajó como realizador de la Televisión Serrana, proyecto enraizado en las montañas de la Sierra Maestra —el mismo entorno en el que se realizó el documental *En una tienda de pueblo* (1981) de Constante (Rapi) Diego—. Su trabajo ha tomado como punto de partida los problemas concretos de sujetos específicos que se convierten a la vez en protagonistas y destinatarios de las producciones cinematográficas. Combinación de denuncia y poesía, *Freddy o el sueño de Noel* (2003) muestra un universo donde la dicotomía víctima-victimario no tiene lugar. Los hombres condicionados por sus circunstancias de vida se envilecen en una espiral de violencia. *Como por primera vez* (2002) revisita el documental clásico, como homenaje y a la vez aproximación crítica a un proyecto utópico lacerado.

ROBERTO RENÁN (Cuba, 1975) Narrador, poeta, guionista y realizador de la Televisión Serrana. *Turiru's* pone en evidencia las contradicciones del llamado Periodo Especial y la inflexibilidad de la burocracia que pone en peligro la supervivencia misma de cualquier posibilidad real de hacer felices a los demás. Por otra parte, *Verano* (2005) alude a la temporada de los viajes a la playa, que es también la temporada de ciclones; es el momento de la lucha contra las inclemencias y las precariedades. *Invierno* (2005), en cambio, habla de la incapacidad del ser humano para ceder ante el instinto de la violencia, presente en los rituales de vida cotidianos.

ERNESTO ENRIQUE RODRÍGUEZ (Cuba, 1972) Desde el año 2001 trabaja en el Laboratorio Digital de la Fundación Ludwig de Cuba. El interés por la espectacularidad de algunas festividades populares ha sido tema recurrente en su obra, de marcado carácter antropológico. *Agnus Dei* (2007) se aproxima a la celebración de la Semana Santa en la ciudad de Trinidad, tradición iniciada en 1716 y bruscamente interrumpida por conflictos de índole político en 1960. Luego de la visita del Sumo Pontífice en 1998, la procesión regresa a la calle en el año 2004 y un joven fraile dominico confronta la tradición con los retos de la vida contemporánea.

LÁZARO SAAVEDRA (Cuba, 1964) Graduado del Instituto Superior de Arte, incursiona en la pintura, la instalación, el arte digital y experimenta con los lenguajes audiovisuales; su obra tiene un marcado carácter conceptual. Con el empleo de la cámara oculta, *De los expedientes xxx* (2006) devela el comportamiento de un sujeto al margen de la ley, perseguido y normalmente invisible para los medios y las élites artísticas. En *Lo que no nace no crece* (2006), un parque de diversiones en una playa, desolado y con los aparatos en movimiento, alude a la precariedad material, al envejecimiento de la población cubana; es una mirada a los restos de una maltrecha utopía.

Agradecemos el apoyo de

FUNDACIÓN/COLECCIÓN
JUMEX

algarabía
revista que genera adicción

Museo Tamayo Arte Contemporáneo

Raquel Montes + José Antonio Ruiz Velasco • Coordinación de comunicación

Reforma y Gandhi s/n • Bosque de Chapultepec • 5286 6519/29 extensión 2228
www.museotamayo.org • comunicacion@museotamayo.org

Página 10 de 10

FUNDACION
OLGA Y
RUFINO
TAMAYO

MUSEO
TAMAYO
arte contemporáneo

Instituto
Nacional de
Bellas Artes

Consejo Nacional
para la
Cultura y las Artes

