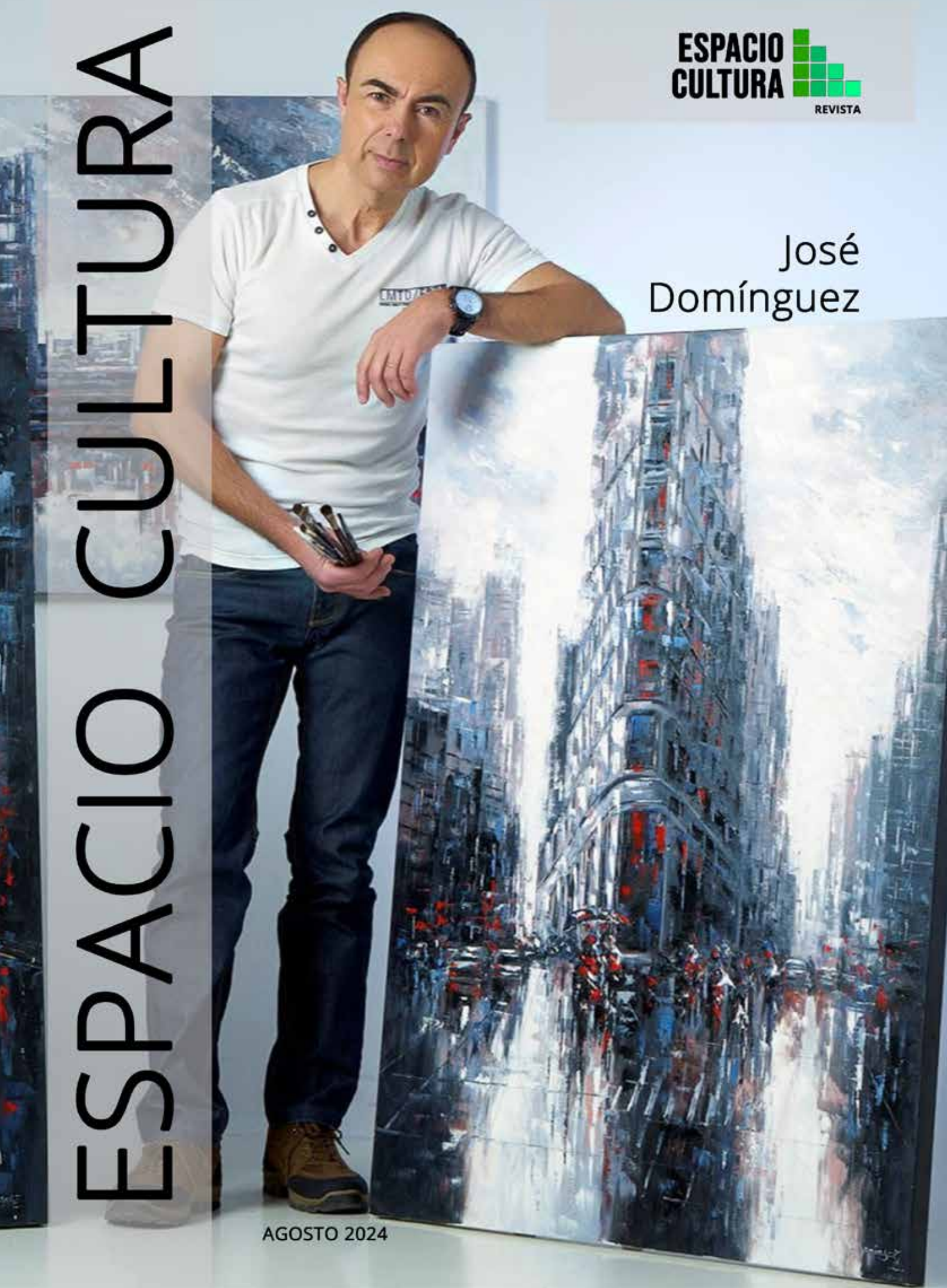
ESPACIO CULTURA

ESPACIO CULTURA
REVISTA

José Domínguez



AGOSTO 2024

Índice

5 XXI Festival Internacional Poesía En El Laurel
13 Colectivo Cero en su 20 Aniversario
17 María Eugenia Sancho Sanz
21 Catando En Plata: Catas A Vuelapluma
27 La Danza: El lenguaje del Cuerpo
31 La Re-Evolución del Arte
36 Éxito de José Domínguez en N.Y.
41 La Barca de Caronte
43 Historias de la Música: Rock & Roll, Punk
47 Adolfo Domínguez. Tierra de Artistas
54 Hablamos con Livia María Bianchi

Imagen de Portada: José Domínguez Hernández
Imagen de Contraportada:
Prólogo de esta Edición Francisco Arroyo Ceballos
Director: Francisco Arroyo Ceballos
Es una edición Espacio Cultura
Agosto 2024

Poco a poco nuestra revista cultural crece. Esta revista que con tanta pasión y esfuerzo publicamos pretende ser otro grano de arena en esa montaña de pasión que supone la educabilidad social, el promover entre el público general valores y enseñanzas que transitan entre lo clásico y lo moderno, entre el esfuerzo y constancia diaria y lo innovado momentáneamente.

Todo es válido siempre y cuando suponga un bien social, un desarrollo sostenible como pilar base de progreso futuro.

Recordemos que la cultura, como muchas veces he insistido y remarcado, no es sólo bien educacional y social, si no que a su vez es bien económico que pluraliza positivamente el aspecto global de la necesidad por aprender, respetar y mejorar.

En este número de Agosto 2024 continuamos ampliando el espectro cultural que mostramos habitualmente e incluimos por ejemplo un interesantísimo estudio sobre vinos u otro del arte y la Inteligencia Artificial sin obviar lógicamente las secciones fundamento de nuestra publicación como son las artes plásticas y la música.

En nuestro sentimiento está el de ejercer como motor promocional de todo ello, como herramienta que aporte ese "algo más" que lleve a nuestros protagonistas a poder ensalzar su labor exponencialmente.

Francisco Arroyo Ceballos

Director de Espacio Cultura

La Radio Cultural en streaming
www.ondagongora.es

XXI Festival Internacional Poesía En El Laurel
Por Marijose Muñoz Rubio

El Festival Internacional "Poesía en El Laurel" tiene como lema este año 'Gracias a la vida', y vuelve a celebrarse en su tradicional enclave en los jardines del convento de San Luis El Real, que desde 2004 ceden las Hermanas Mercedarias para la organización de este evento. Este año, con la serendipia de la vuelta a la vida tras una gravísima enfermedad de la presentadora, la artista y poeta Marijose Muñoz Rubio que abría esa noche de manto oscuro bajo los árboles centenarios, donde dormitaban las chicharras con un mensaje de agradecimiento.

Festival poético-musical, dirigido de forma magistral por el poeta Pedro Enríquez que año tras año, se viene celebrando en el Laurel de la Reina, uno de los lugares más emblemáticos de la Zubia o Zubyah –como se diría en árabe clásico– que significa lugar dónde fluye el agua…

El agua, tan indispensable para la vida, tan valiosa para los poetas, que mojan su pluma con la tinta de la inspiración o los músicos que componen sus notas con el tintineo de este correr vivo que fluye por doquier.

Ya lo decía nuestro poeta más universal Federico García Lorca: El agua "es el amor que corre / todo manso y divino, / es la vida del mundo, / la historia de su alma". El agua lleva nuestros secretos, el agua apaga nuestra sed, es hermana del corazón, un arca de besos.

Y con estos versos dimos la bienvenida a la Excelentísima Alcaldesa Doña Purificación López, timonel de esa tierra de aguas que lucha tanto por la cultura y que pone en valor a tantos artistas. A su vez, el poeta y director del Festival Don Pedro Enríquez lanzó unas palabras al numeroso público que dejó sin entradas la primera cita del Ciclo de 2024.

POESÍA EN
EL LAUREL
XXI FESTIVAL INTERNACIONAL
www.poesiaenellaurel.es
GRACIAS
a la Vida
Ginés Liébana
Gracias a la vida
30.7.20/e

A los poetas se les conoce por su obra:

D. Jesús García Calderón (Poeta)

… y es aquí, sobre el agua,
donde mejor sabemos lo que fuimos,
aquí puede sentirse claramente
el rumbo y el cansancio
saber que perseguimos
lo mismo que las aguas caminantes
que cada noche llama el horizonte.

D. JOSÉ MARÍA COTARELO ASTURIAS

.

…Por ese río que es de barca
baja la luz su melancolía;
espejo es de cuanto el aire
porta, da forma, o se agita.
Un sembrador de palabras,
que bien pudiera ser un niño,
esparce sus propias semillas
y platea el agua con estrofas
que al alba, serán mirada o poesía…

D. Manuel Gahete Jurado

He salido a la calle
tendiendo una sonrisa
con un río de savia brotándome
en los labios,
y ha rodado su chispa de cristal
y su agua
borbollando en el seco ejido
de la acera…

D. JAVIER GILABERT

Aquí me entrego al canto que me brota
desde un lugar que es nuevo y desconozco,
que ubico en mi interior y siento fuera,
fluyendo como un río hacia la mano.
Me escribo en un intento
de saberme,
me nombro, entre las líneas de unos versos.

Dña. CARMEN BARRANCO

Sumergí los dedos en el tiempo,
notando la tierra empapada
de sensoriales recuerdos
de una infancia cálida,
levantando castillos y cavando la arena
hasta llegar al agua;
como si destapara,
como si liberara al mar de la condena
de sostener el peso de la tierra.

Ellos fueron los encargados de recitar versos en el aire nocturno que embriagaba a los presentes en esta primera velada, en un mágico acto

El piano de Elías Romero, la diva de la ópera Isabel María Cañada y el rap de unos genios: Annarce, Osehim y Rone han protagonizado la parte musical de la primera jornada del XXI Festival Internacional "Poesía en El Laurel" de La Zubia, uno de los certámenes culturales más importantes de toda Andalucía.

POESÍA EN EL LAUREL A.CULTURA
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

Nocturna melodía

En la noche serena, un susurro asomó entre las ramas, la luna despierta, su luz nos bañaba y estrellas heridas caían a los pies y se derramaban. Alfombra de brillos, poesía en el viento que acaricia el alma y todas las ramas, palabras flotaban; envolvían tragedias, amores eternos, recuerdos suaves de aquellas banderas de erguidas miradas.

Allí entre las piedras, eternas que hablaban, de tiempos remotos, de rezos e historias, de pasos callados y lenguas dormidas en esos silencios de tantas hermanas.

Cada verso un abrazo, cada rima un latido, poesía y amor, un instante vivido. Así sucedió, bajo aquel laurel donde todo es posible; y magia, música y poesía, con casi invencibles.

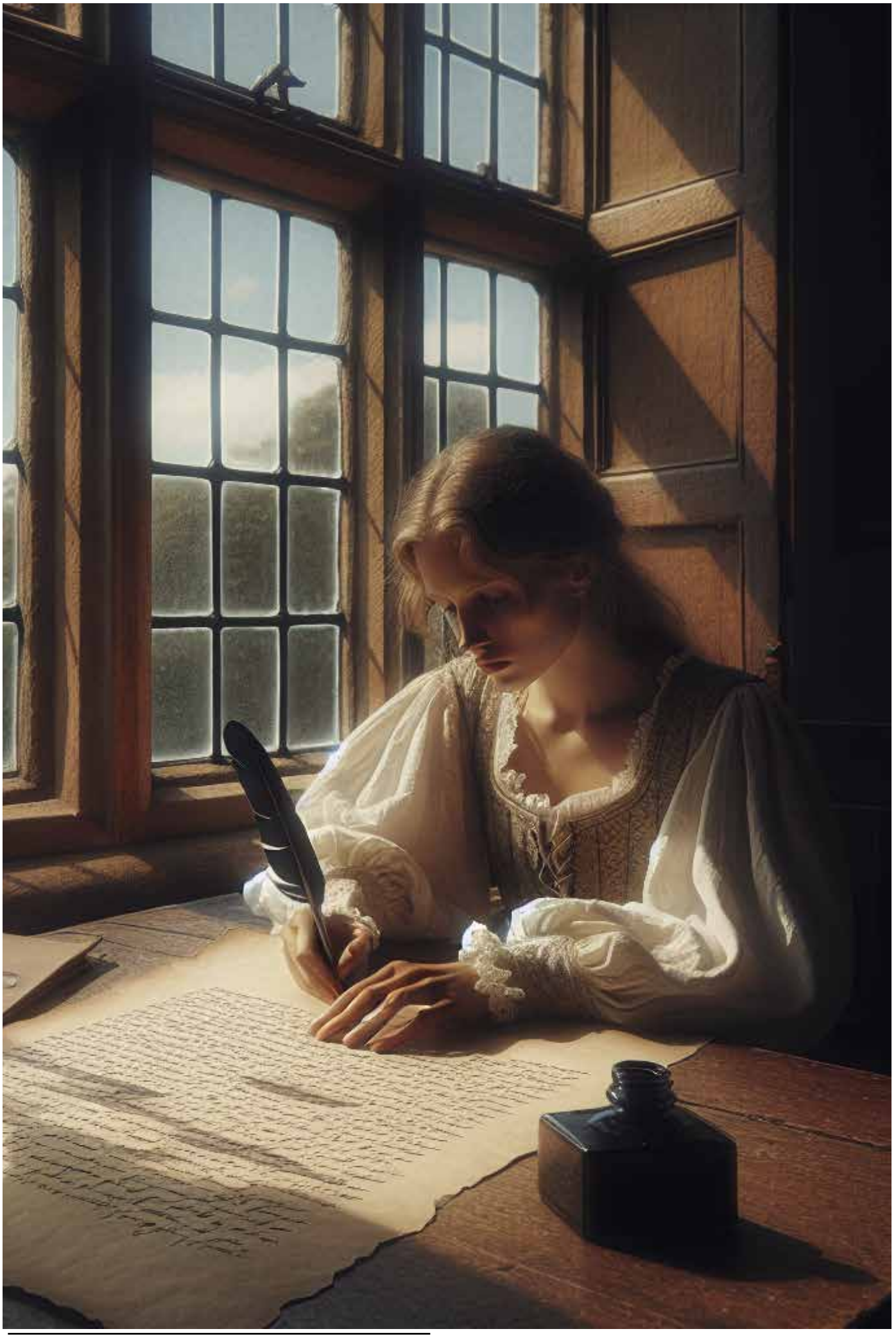
Cada año se dan cita en este festival poetas, músicos y artistas de talla mundial, y por él han pasado personalidades como José Sacristán, Antonio Gala, Luis Eduardo Aute, Amancio Prada, Carmen Linares, Luis García Montero, Javier Reverte, María del Mar Bonet, Estrella Morente, Paco Ibáñez, Marina Heredia o el ex-director general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza.

Además, desde hace ya algunos años, se entrega el PREMIO LAUREL a una personalidad importante del mundo de la Cultura en España.

Fotografías de Eduardo Tebar

Plataforma de información y comunicación cultural

www.puntodereferencia.es



Imágen Generada por IA

Colectivo Cero en su 20 Aniversario
Exposición en Betanzos (A Coruña, España)

El 1 de agosto fue inaugurada en la sala Jesús Núñez, situada en el edificio del antiguo Reino de Galicia, la exposición del grupo artístico Colectivo Cero por la alcaldesa María Barral y la concejala de cultura Ana Veiga con la presencia de Gabriel Piñana (Valencia) y María Xesús Díaz (A Coruña) ambos integrantes del colectivo. La exposición se mantendrá hasta el día 6 de septiembre.

La Alcaldesa agradeció al colectivo el haber escogido Betanzos para su presentación en Galicia. Una muestra que forma parte de las fiestas de San Roque.

Participan los siguientes artistas: Alejandra Pérez Alva (México), Arroyo Ceballos (Córdoba), Eva Raboso (Valencia), Gabriel Piñana (Valencia), José Domínguez (Martos, Jaén), José Carlos Ortiz (La Mancha) y María Xesús Díaz (A Coruña).

Dicha exposición forma parte de la programación, que lleva a cabo el Ayuntamiento con motivo de las Fiestas mayores del municipio, que congregan cada año a multitud de visitantes llegados desde distintos lugares de toda España. Su intenso programa y su vistosidad han hecho que esta fiesta fuese declarada de Interés Turístico Nacional.

¿Por qué en Betanzos?

La artista María Xesús Díaz es la única integrante gallega del equipo y, le une un vínculo familiar muy estrecho con la ciudad Betanceira. De ahí su propuesta al grupo para llevar a cabo dicho evento.

COLECTIVO CERO es un grupo multidisciplinar que nace en Córdoba en 2004 promovido por el polifacético artista Francisco Arroyo Ceballos y, celebra sus 20 años de vida con distintas actividades artísticas.

La idea es promover el arte dentro y fuera del país. A lo largo de todos estos años se han ido sucediendo diferentes y ambiciosos proyectos, de los que estamos muy orgullosos por el éxito obtenido en todos ellos.

Queremos seguir trabajando y lo seguiremos haciendo. Nos queda un recorrido largo lleno de ilusiones. Seguir despertando sentimientos a todos aquellos que estén dispuestos a aceptar nuestras propuestas, es el objetivo por el que trabajamos. Estamos seguros que Betanzos es el lugar adecuado. Una ciudad con mucha historia y riqueza cultural.

Joan Lluis Montané de La Asociación Internacional de críticos de arte dice lo siguiente:

"Dicho grupo armoniza con la dinámica del arte actual, en el que existe una predisposición hacia los lenguajes personales, en los que se muestra búsquedas inherentes a consolidar opciones distintas a las de los istmos más tradicionales. En este sentido también recuperan el espíritu del antiguo humanismo, dentro de una línea claramente internacional y comprometida con la actualidad."

Dicho colectivo agradeció a todos los responsables del Ayuntamiento el apoyo y excelente trato recibido, siendo un gusto para el colectivo la elección de presentarse en Galicia por primera vez.

EXPOSICIÓN

COLECTIVO CERO

20 ANIVERSARIO

Sala de Exposicións Jesús Núñez
EDIFICIO ARQUIVO

do 1 de agosto ao 6 de setembro

Horario
de martes a venres:
de 10:00 h a 14:00 h e de 19:00 h a 21:00 h
sábados:
de 11:30 h a 14:00 h e de 19:00 h a 21:00 h

colectivo cero

ORGANIZA: CONCELLO DE BETANZOS

Imágen Generada por IA

María Eugenia Sancho Sanz
Pintora y Escultora

María Eugenia Sancho Sanz es una artista multidisciplinar Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (1971) En su ya larga carrera ha expuesto en diversas partes del mundo: Nueva York, California, Shanghai, Pekin, París, Roma, Estocolmo, Venecia, Madrid, San Sebastián, Bruselas, Génova.... Ante sus creaciones, tanto en pintura como en escultura, nos encontramos con su peculiar modo de hacer, a través de una trayectoria en constante evolución estilística.

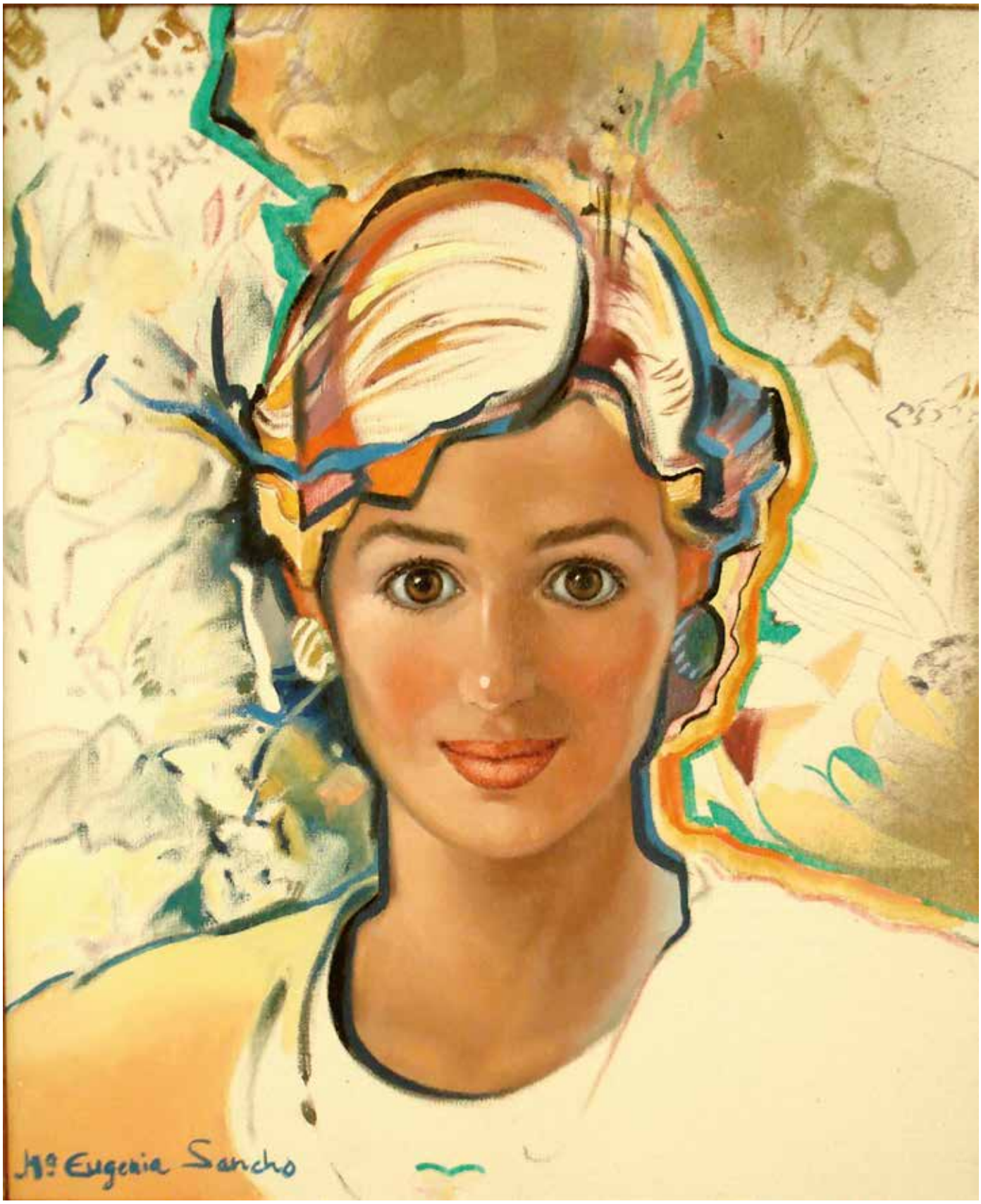
Esculturas de cristal de Murano. Ángel. Wow Gallery. Venecia. Italia

Desde época muy temprana es galardonada con diversos premios como la "Medalla Nacional de Plata de Escultura", el "Primer Premio de Escultura de Segovia", el "Primer Premio de Pintura en el Primer Encuentro con el Arte de la Mujer de Castilla y León" entre otros: En París la FNCF (Fédération Nationale de la Culture Française) la otorga la "Toile D'Or del Année 2013" por su obra "Forêt" expuesta en el "Grand Palais de París" ese mismo año.

En Venecia, la más importante galería de Arte en cristal, la Wow gallery, la confía la realización de esculturas en gran formato, que son expuestas en su espacio de la Plaza de San Marcos.

En la "National Library of Shanghai Pudong" " International Art Exhibition"

En 2012, en la "International Art Exhibition" de la "National Library of Shanghai Pudong", CEIBS (Sede del International Art Forum & International Art Exhibition) la elige "Huesped de Honor" por el alto valor estilístico y compositivo de su obra, para exponer y dar un discurso acerca de su trayectoria en el "Petrochemical Auditorium de Shanghai" durante la "Primera Gran Conferencia Internacional dedicada a las Artes", en el marco de la "Ceremonia de inauguración de los edificios del nuevo Campus CEIBS" obra de L.M. Pei arquitecto de la pirámide del Louvre.


Mª Eugenia Sancho

TU TELEVISIÓN CULTURAL

www.50tv.es

Imágen Generada por IA

Catando En Plata: Catas A Vuelapluma
por Luis Astolfi

Luis Astolfi por José Carlos Ortiz

Cuando alguien que me veía catando un vino me preguntaba que si el vino era mi pasión me gustaba responder que no, que la cultura del vino es mi afición, y que mi pasión, mi auténtica pasión son las palabras, y mi vocación desde que mi viejo profesor don José me enseñó a unirlas de un modo bonito, la literatura. Pero, lo que es la vida, elegí otra profesión, una ingeniería, decisión de la que nunca me he arrepentido porque, mientras que una me ha dado para vivir, la otra me ha dado para soñar.

Hace algunos años, con la intención de fundir de algún modo afición y pasión, vino y letras, surgieron las catas a vuelapluma que publico habitualmente en la red social Facebook, y en las que cuento una pequeña historia en torno a una botella de vino. Y las llamo a vuelapluma porque la escribo en el móvil, rápidamente, sin pensarlo, dejándome llevar solamente por lo que ese vino que tengo en la copa trae a mi memoria, o excita mi imaginación.

Aquí les presento ahora cuatro de ellas, catas a vuelapluma de cuatro vinos diferentes (espumoso, blanco, rosado y tinto), junto a una única recomendación para quien lea estas líneas: bebe el vino que te apetezca, a la temperatura que te apetezca, con la comida que te apetezca, cuando te apetezca, dónde te apetezca y, sobre todo, con quien te apetezca.

ESPUMOSO

Siempre fáciles de beber, tanto para seguir nuestra tradición de beberlo para celebrar algo, como la más general (a la que me apunto) de tomarlo en cualquier momento: aperitivo, durante la comida, o de postre.

Louis Roederer, rosé vintage 2007

-Conservación natural-

Color piel de cebolla, salmón oscuro, casi caramelo. Aroma enorme, llena la nariz. Dulce de caramelo, acidez fresca, lleno de fruta a rebosar. No aparenta su edad, como esas personas que al verlas sabiendo la edad te preguntas cómo lo hacen para parecer tan jóvenes, sin que parezcan jóvenes en realidad. Un jovenzuelo pleno de vitalidad, aunque sin la insensatez de la juventud, en su máximo esplendor de madurez. Suave, delicado, equilibrado lo mires por donde lo mires, lo huelas por donde lo huelas, te lo bebas como te lo bebas.

Burbuja muy fina, cosquilleante, que contrasta con el tremendo cuerpo que posee, cremoso, oleoso y espeso. Es muy largo, se extiende por la boca, la nariz, la cabeza y el tiempo, y despierta a la memoria, a esa parte que, como a un niño, hace tiempo se mandó a dormir.

No hay amargor final, lo que me pone en guardia, porque todo lo bueno suele acabar con una sorpresa amarga. Confiemos en que esta historia acabe bien.

BLANCO

Igual que sucede con los espumosos, son perfectos para todo, pero sin burbujas.

Mar de Frades Finca Valiñas, blanco 2012

-Me pierdo ahí dentro-

Un mar en pleno invierno, frío, agitado, profundo, muy profundo, una mirada insondable que te mira y te hace perderte irremediablemente a poco que te pongas a su alcance.

Tenía que ser ahora, hoy, porque, si no, probablemente habría tenido que dormir un año más. Y me alegro, aunque siempre me duelan estas despedidas, porque no era justo que le hiciera esperar más.

Un vino por el que quizá nadie habría apostado, un vino blanco, de ya once años de edad, conservado a la dura intemperie de una vivienda de ciudad. Un vino que, al darle confianza, ha cumplido con creces las expectativas que no tenía (porque ya nunca las tengo con nada) y que me ha colmado de placer y bienestar en esta ocasión única e irrepetible.

Dorado oscuro, pero transparente. Muy perfumado, al principio retraído, agazapado, esperando la ocasión que hoy se ha dado de saltar sobre las sábanas blancas.

Muy evolucionado, crecido, seco, y sigue estando vivo, lleno de sabor, con una intensa acidez jugosa y un final muy largo, amplio, a plenitud.

Un vino anciano lleno de vida, de experiencia, de deseos, de ganas, de mirada adelante en cada sorbo que le he dado, copa en mano.

Quizá, me ha recordado a alguien. Quizá…

ROSADO

Muchos dicen que un vino rosado no es blanco ni tinto, y que por eso los descartan, pero a mí me gusta afirmar que son las dos cosas unidas en un alma propia, con un color precioso cuando se le mira y que juega al despiste en cada trago que se le da a la copa.

Carmen, Comenge bodegas y viñedos, clarete 2018

-Más que un nombre-

Carmen era un nombre muy popular, muy común, sobre todo en el sur de España; hay muchas mujeres que se llaman Carmen, aunque hoy en día creo que no es un nombre que se ponga a muchas recién nacidas. Carmen, además, es menos frecuente que su variedad compuesta, María del Carmen, o la abreviada Maricarmen, o la más abreviada Mamen.

Carmen, y sus variedades, es un nombres importante para mí: Carmen se llama mi madre, siempre la llamaron Carmencita, aunque ella se auto nombra Maricarnen. También mi hermana, que prefiere Mamen. Carmen también se llama una amiga con la que suelo hablar de vino, la vida, el universo y todo lo demás, y en de quien me acordaba cuando compré y disfruté este vino, hace ya unos meses.

Carmen es un vino de una bodega muy querida para mí, Comenge, porque aprecio mucho sus vinos y a la persona que los hace, mi amigo Rafa Cuerda, amigo desde hace ya casi 20 años.

Los vinos de Comenge, todos, son fantásticos, complejos, elegantes, sabrosos, riquísimos, y vuelvo a ellos cada dos por tres (algo extraño en mí, que en asuntos de vino soy más bien promiscuo). He bebido todos sus tintos, algunos muchas veces, su blanco una vez, pero me faltaba conocer su rosado, este tinto con ama de blanco o blanco con alma de tinto, que todavía no se bien a qué se parece más, estando tan lejos como está de lo convencional, en lo que es tan fácil caer.

Este Carmen, el vino (bautizado así por la compañera de D. Jaime, fundador de la bodega) es denso como un tinto, con cuerpo, amplio, enérgico, y a la vez balsámico, fresco y ácido como un caramelo.

Tempranillo, valenciana y garnacha, con su fuerza de tinto, se unen a la albillo castellana, blanca frutal, refrescante y perfumada. Así con razón lo llaman clarete, aunque si lo catásemos a ciegas, a una temperatura algo más alta de lo usual para estos vinos, cualquiera diría que está bebiendo un tinto.

Hablaba antes de Carmen, y pensaba lo bonito que resuena este nombre en mi memoria. Siento mucho que ni mi mami ni mi hermanita pequeña lo puedan beber, pero yo sí que lo he hecho a menudo, así que me permitiré un consejo: no se lo pierdan, no se van a arrepentir.

TINTO

"A temperatura ambiente". "Para el invierno". "Con carne o platos de cuchara"… Muchos tópicos que se aplican a los tintos y que puedes seguir o no, y ver qué sucede si comes acompañado de un tinto un guiso de rape y sepia, unos huevos fritos o un polvorón de La Estepa.

Mala vida, tinto 2019

-Amor de mar-

Me dices que amo el mar, mi mar, y yo te respondo que cómo no voy a amar el mar, si mis primeros recuerdos de mi mar se dibujaron a los cinco años, a finales de la década de los 60, en la terraza de una casa alta construida frente a la playa, a escasos 20 metros del agua, desde la que se admiraba a izquierda y derecha la interminable y blanca costa valenciana, y, al frente, la infinitud del mar Mediterráneo, blanco, verde y azul.

Y te cuento que cómo no voy a amar el mar, si por las mañanas, antes de amanecer, salía a aquella terraza para contemplar junto a mi padre al sol desperezándose justo enfrente, tan sólo unos breves minutos de rojo intenso, hasta que, ya espabilado, no lo podíamos mirar más. Por las noches, al final de un día de juegos y descubrimientos en la playa, me dormía al fin, escuchando agotado el susurrar, cuando no el rugir si el mar se acostaba enfadado, de las olas rompiendo tan cerca que, si volvía a la terraza a escondidas de mis padres, y cerraba los ojos, podía sentir llegar hasta mi rostro la humedad fresca de la espuma, batida con energía unos metros más allá.

El vino de hoy es, como mi mar, de Valencia, y se llama "Mala vida".

Fue amor a primera vista, desde leer su nombre, que resonó en mi interior con fuerza, aunque mi vida ya haya sido de todo menos mala. O precisamente, tal vez, a causa de ello.

Nada más verla me cautivó la etiqueta, una etiqueta de lo más expresiva, que puso de golpe ante mis ojos una cuadrícula de iconos de todos los placeres de los que carecen aquellos que a la vida de los que los disfrutan la llaman "mala".

Después, ya en casa y sin desdibujarse de mis labios una sonrisa de medio lado, lo primero que sentí al beberlo fueron los recuerdos. Recuerdos de un tipo de vino al que unos años atrás me acercaba a menudo, pero que ya hace tiempo que tenía abandonado. Recuerdos, como todos los recuerdos, que estremecen y te transportan a algún momento del pasado, aunque ya no quieras hacerlo.

Leve en la nariz, muy sabroso al llegar a la boca, cremoso y algo lácteo, lleno de regaliz negro y acidez refrescante. Luego, se demora en la nariz largo tiempo, más quizá que en la boca, donde su intensidad amaina rápido tras la primera exhalación, como una borrasca arrepentida sobre el mar, dejando en la lengua un final muy suavemente amargo.

Amo el mar, mi mar, mar en calma al fin tras toda una vida de tormentas. Amo mirar embobado su movimiento sinuoso, buscando a lo lejos un velero inmóvil, oler su aroma profundo a rocas y pescado, escuchar el sonido de su agitación nerviosa, sentir su aliento fresco en mi rostro y saborear su sabor salado de sudor y lágrimas. Y, al fin, meterme despacio en su interior mojado, muy despacio, hasta llegar al fondo, donde ya no hay vuelta atrás para respirar una vez más.

Y sabiendo todo esto, tú, precisamente tú… ¿me preguntas, sorprendida y sonriendo, que por qué amo tanto el mar?

LA QUINTA ROSA
EDITORIAL

editorial@laquintarosa.es

Los libros imprescindibles para conocer el arte actual en España.

Imágen Generada por IA

La Danza: El lenguaje del Cuerpo

Por Verónica Esquinas Sánchez

Una de mis pasiones desde siempre es la danza, quizá se deba a que su práctica me viene desde mi infancia o porque a lo largo de mi vida me ha dado muchas más satisfacciones de lo que podía imaginar.

Siempre fui una niña tímida, sin embargo me gustaba mucho disfrazarme, bailar y cantar frente al espejo (incluso hay un vídeo casero que por ahora no enseñaré para salvaguardar mi reputación, jeje). Seguramente fuera una forma de expresión, para sacar mi lado creativo, o me servía como pasatiempo ante el aburrimiento, la cuestión era que me encantaba.

Así, de manera casual, la danza llegó a mi vida, primero con varios años de ballet clásico (donde el esfuerzo constante se convirtió en la disciplina que hoy conozco). Durante mi juventud practiqué bailes de salón y descubrí poco después la danza oriental que me llevaría de la mano a la maravillosa danza hindú, conocida mundialmente como Bollywood, estilo del que actualmente soy profesora y del que cada día me siento más orgullosa.

La danza forma parte de nuestra cultura, de todo aquello que nos hace ser nosotros mismos, además aporta muchos beneficios, mentales, físicos, corporales, anímicos. Yo he podido comprobarlo de primera mano en momentos de mi vida donde la ansiedad me devoraba por dentro, una terapia que nos transforma y nos cura.

Por tanto, ante todas estas cualidades he podido observar (como alumna y profesora) durante ya más de 30 años que probar otros estilos te abre la mente para descubrir habilidades que a lo mejor no pensabas que tenías.

En todas las culturas el baile tiene una misión importante, es una forma de expresión artística que trasciende barreras culturales y lingüísticas. Su importancia radica en su capacidad para transmitir emociones, contar historias y unir a las personas a través del movimiento. Desde tiempos ancestrales, la danza ha sido utilizada como medio de celebración, ritual y comunicación. En la actualidad, sigue siendo una herramienta poderosa para conectar con nuestra esencia y expresar nuestra creatividad.

No es de extrañar que cada uno de nosotros llevemos en nuestro interior un pequeño bailarín, algunos estarán más cualificados que otros pero la esencia es la misma.

Si nos vamos al plano científico, la ciencia nos confirma que cuando bailamos además de liberar dopamina se liberan endorfinas, hormonas que reducen la sensación de dolor físico y aumentan la sensación de placer, actuando en nuestro cuerpo como una dosis de felicidad.

Además al bailar se utilizan diferentes zonas del cerebro para armonizar sonido y movimiento, lo cual estimula la coordinación, la memoria y la creatividad. Esto hace que la danza sea una forma completa de ejercicio mental y físico. Estos son algunos de sus beneficios: mejora la autoconfianza, reduce el estrés, es antidepresivo, socializas, potencia tu creatividad, te hace sentir mejor, mejora el equilibrio, quema calorías, aumenta tu flexibilidad, construye músculos fuertes, mejora tu coordinación, ayuda al sistema cardiovascular y respiratorio, etc.

¿Por qué bailar nos hace felices?

Mediante esta actividad además de danzar y aprender, nos conecta con nuestro yo interior a la vez que sintonizamos con los compañeros, una bonita energía que hace que liberemos endorfinas que producen un bienestar y un sentimiento de paz que nos nutre por dentro y por fuera.

¿Qué es el Bollywood?

Un baile hindú que no tiene barreras, cargado de luz y de vitalidad. Mezcla de árabe, clásico, ritmos latinos, hip-hop y funk, nació en los años 70 de un juego entre las palabras Bombay y Hollywood. Es la nueva cara de la alegría, buena para tu corazón, tu mente y tu alma.

Es una original fusión de técnicas y estilos que está haciendo furor en todo el mundo. Se caracteriza por ser muy aeróbico por lo que es genial para mantenerse en forma. Al son de sus músicas alegres y pegadizas liberaremos las tensiones del día a través de esta forma de expresión alegre y colorista.

Es una danza muy activa y con muchos saltos, pero lo que la hace tan especial es que cuando bailamos Bollywood, reímos y sonreímos desde dentro.

Todas las canciones tienen un significado y cuentan una historia que se interpreta al bailarla. Es un baile muy teatral lo que ayuda a la desinhibirse y perder complejos relativos al físico. Además se queman muchas calorías, se aumenta el ritmo cardíaco, se mejora la capacidad para respirar, así como la coordinación psicomotriz gracias a los distintos movimientos de brazos y manos.

En esta danza el vestuario es muy importante. El "choli" (la blusa típica) y la falda "gaghra" son siempre de tonos muy llamativos y coloridos. A esto es ideal sumarle brazaletes y pulseras que sirvan para el tintineo al ritmo de la música. Y, por último, no hay que olvidar el maquillaje llamativo que centra toda la atención en los ojos, resaltando la mirada con colores intensos.

Bailar Bollywood es una forma muy divertida y diferente de hacer deporte.

¿Cuál es la importancia de la danza?

En resumen, la danza no solo es una forma de arte, también es una actividad que aporta numerosos beneficios a nivel individual y colectivo. Estimular el desarrollo de habilidades dancísticas a lo largo de la vida no solo es una forma de mantenerse activo física y mentalmente, sino también de enriquecerse culturalmente y fortalecer las relaciones sociales.

A modo personal, no podría vivir sin la danza, es tan necesaria en mi vida que creo que de una u otra forma bailaría siempre, ya que me enriquece, me hace sentir bien y sobre todo, me hace feliz. Gracias.

Imágen Generada por IA

ART
TV
SPAIN

La Re-Evolución del Arte
EloHim

El Viaje de la Creatividad. Conversando con mi Avatar.

Vemos a elohim metaverso, un artista inquieto y visionario, inmerso en su trabajo. Pinta con pasión mientras observa atentamente una pantalla con algoritmos creativos e inteligencia artificial. Su mente está en constante ebullición, buscando fusionar lo antiguo con lo nuevo en una explosión de creatividad.

Elohim

(Dice para sí mismo)

Es hora de redefinir la forma en que vemos el arte. Ha llegado el momento de crear algo que desafíe nuestra percepción.

Se sumerge aún más en su trabajo, combinando a través de las manos pinceladas primitivas con elementos ciberneticos generados por la inteligencia artificial.

La sinergia entre lo humano y lo transhumano es palpable en cada trazo.

En un momento de iluminación, elohim se detiene y admira su obra con ojos brillantes. En ella, se ve reflejada la esencia de su propósito: hacer visible lo invisible, trascender los límites del arte convencional y abrir paso a una nueva era de creatividad.

Elohim

(Con emoción)

¡Lo he logrado! He creado un nuevo escenario motivacional donde la creación es la protagonista, donde el arte es el puente entre lo humano y lo divino.

La obra de elohim es impactante, evocando sentimientos profundos y despertando la imaginación del espectador. Es una invitación a explorar las fronteras de lo posible, a conectar con la verdad interior y a descubrir el genio creativo que habita en cada uno.

Elohim

(Dice para sí mismo)

El tiempo arte ha llegado.

La Era de Acuario nos llama a atrevernos a soñar y a materializar nuestras visiones más audaces. Con la ayuda de la inteligencia artificial, podemos expandir los límites de nuestra creatividad y llegar más allá de lo conocido.

Elohim sonríe con satisfacción, consciente de que ha dado vida a algo verdaderamente sublime. Su obra no solo es una expresión artística, sino también un recordatorio poderoso de que la belleza reside en atreverse a ser visionario y en dejar que el corazón guíe nuestra creación.

Su avatar le dice:

En un mundo en constante transformación, donde la tecnología avanza a pasos agigantados y las fronteras entre lo tangible y lo digital se desdibujan, nace una nueva era del arte. En este escenario revolucionario, la plástica se fusiona con lo digital, la inteligencia artificial y el Metaverso, para crear obras impactantes y motivadoras que desafían las convenciones establecidas.

Los artistas de esta nueva era no buscan repetir lo que ya ha sido creado, sino explorar nuevas fronteras que enriquezcan nuestra visión del mundo y nos impulsen a atrevernos a ser visionarios. Se trata de hacer visible lo invisible, de combinar la sabiduría de lo antiguo con la pulsión de lo nuevo, de poner a bailar el algoritmo en armonía con nuestra creatividad innata.

La evolución tecnológica nos desafía a superar la soledad en una sociedad hiperconectada, a conectar lo humano con lo divino y a despertar el genio que todos llevamos dentro.

En esta Era de Acuario, la era de la creatividad y del tiempo arte, se abre un mundo de posibilidades donde la inteligencia artificial actúa como una extensión de nuestra mente para potenciar nuestra creatividad.

Crear un ecosistema que potencie el talento individual es fundamental para descubrir nuestra propia verdad y conectarnos con emociones profundas. Se trata de transmitir lo sublime, lo exuberante, aquello que mueva los cimientos del ser y nos haga experimentar una nueva forma de sentir el mundo. En este escenario motivador, cada obra de arte es una invitación a ver más allá de las apariencias y dejarse sentir para abrazar una nueva forma de comprender la vida.

En este nuevo tiempo del arte, donde el ser humano se fusiona con la tecnología para crear belleza trascendental, cada paso dado es un paso hacia adelante en busca de una verdad más profunda y esencial.

Es hora de dejar atrás las limitaciones del pasado y abrazar una realidad donde la imaginación no tiene límites y la creación es el camino hacia un mundo mejor.

Palabra de Inteligencia Artificial.

El creador Multimedia español elohim, ha sido finalista en los Open Awards Europe por dos años consecutivos en Open Innovation Año 2023.

Open Awards Europe 2024. Metaverso/Web3.

Por la que es, la primera exposición del mundo de un artista plástico en el Metaverso, en la que fusiona pintura, modelados digitales e inteligencia artificial.

Elohim, nos da una muestra “como reflexión” sobre el incierto futuro tecnológico en el metaverso y como modificará a la humanidad.

¿Se ha convertido el Metaverso en un espejismo tecnológico?

El verano y las vacaciones, es un momento ideal para reflexionar sobre la evolución tecnológica y los nuevos retos que se nos presentan ante este vertiginoso proceso al que estamos expuestos, el avance intrépido de la tecnología, nos lleva a auto observar los acontecimientos pasados después de la pandemia.

El creador Multimedia español elohim, reflexiona sobre el incierto futuro tecnológico y cómo afectará a la humanidad.

La incursión de marcas de lujo en el metaverso, un espacio virtual colectivo que combina elementos de redes sociales, realidad virtual, realidad aumentada y videojuegos en línea.

La idea de que marcas tradicionales se adentren en este mundo digital representa una evolución significativa en la forma en que las empresas interactúan con sus clientes y el mercado en general.

El metaverso ofrece un entorno inmersivo y tridimensional donde las marcas pueden crear experiencias únicas y personalizadas para sus clientes, lo que puede resultar en una mayor conexión emocional y lealtad hacia los productos. Además, este nuevo escenario digital abre oportunidades para la

innovación en la forma de presentar productos, promocionarlos y establecer relaciones con los consumidores.

Explorar cómo las marcas de lujo capitalizan el potencial del metaverso para ofrecer experiencias exclusivas y diferenciadas será fundamental en la era digital actual. Este cambio hacia lo virtual también plantea desafíos éticos y prácticos, como la privacidad de los datos, la autenticidad de las interacciones o la inclusividad en un entorno digital.

Las marcas más reconocidas están adaptando sus estrategias para aprovechar el metaverso, explorando las implicaciones culturales, sociales y económicas de esta tendencia emergente sin embargo

¿Se ha convertido el metaverso en un espejismo tecnológico?

El estado actual del metaverso en el año 2024, destaca tanto por los desafíos que enfrenta como las posibilidades futuras que ofrece.

Se reconoce que si bien el metaverso no ha cumplido completamente con todas las expectativas iniciales, sigue siendo un campo en evolución con potencial para transformar la forma en que interactuamos y experimentamos la realidad virtual.

Se mencionan los desafíos tecnológicos, las preocupaciones de privacidad y seguridad, así como la falta de interoperabilidad entre diferentes plataformas de metaverso como obstáculos actuales para su pleno desarrollo. Sin embargo, también se destaca que diversas empresas y organizaciones siguen invirtiendo en el metaverso y se están realizando esfuerzos para abordar estos problemas.

El metaverso es un proceso continuo de desarrollo y evolución, con avances significativos ya en marcha pero con camino por recorrer.

Realmente es un escenario intrigante en el mundo tecnológico y empresarial.

La transformación con el objetivo de desarrollar tecnologías de realidad mixta para construir un entorno digital interactivo es un reflejo interesante de las tendencias actuales en la industria.

El concepto del metaverso, aunque inicialmente prometedor, así como los NFTs, y la euforia generada han llevado a una reevaluación de las expectativas.

La responsabilidad empresarial en la comunicación de objetivos realistas, y los peligros de sobredimensionar conceptos como el metaverso sin comprender completamente sus implicaciones técnicas y sociales.

Además habría que conectar e integrar, otras tendencias como la inteligencia artificial generativa que comienzan a ganar terreno dentro del panorama tecnológico.

En definitiva, está es una reflexión profunda sobre los altibajos del desarrollo tecnológico, las dinámicas comerciales detrás de las innovaciones y la importancia de mantener un equilibrio entre la ambición visionaria y la ejecución práctica en este mundo en constante evolución. En el futuro veremos cómo se resuelven los desafíos planteados en este entorno tan complejo!

La realidad del desarrollo tecnológico no siempre coincide con las proyecciones y promesas que se hacen alrededor de él.

La visión del metaverso se ve enfrentada a retos financieros y críticas por las pérdidas millonarias acumuladas.

La necesidad de conectar a las personas de manera más humana en entornos virtuales post-pandemia choca con la realidad económica y operativa.

Está es una visión sobre el estado del metaverso en el 2024, reconociendo los retos existentes y también resaltando las oportunidades futuras que puede ofrecer esta tecnología emergente.

Es importante seguir de cerca su evolución y su impacto potencial en la sociedad.

cREA

ASOCIACIÓN ANDALUZA PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA

ASÓCIATE. ES GRATUITO.

En nuestra web

www.asociacioncrea.org

Contacto

cultura@asociacioncrea.org

Éxito de José Domínguez en N.Y.

Bajo el titulo “Naturaleza y Asfalto”. Se han expuesto recientemente 12 trabajos de su última etapa impresionista, donde destacan la luz, la jugosidad cromática, el movimiento y la vibración, una fusión entre el asfalto y los edificios urbanos de esa gran urbe que es Nueva York y unas pinceladas rotas por la espátula de una naturaleza maltratada.

La reconocida galería ARTIFACT en Manhattan firmó con él un contrato hace ya algunos años, un proceso largo de preparación y elaboración de estos trabajos. En la mencionada inauguración José Domínguez tuvo como representante al artista piramidista Gonzalo Yayo Silva (Gotasi) y a Carol Chacón, una gran influencia en el ámbito de la cultura latina y norteamericana. También contó con su padrino Máximo Parriño, director de relaciones públicas en Cienciología de EEUU.

También asistieron medios de comunicación, representantes de la política, galeristas y público en general.

A José Domínguez ya le han salido nuevos proyectos expositivos en Nueva York. Dentro del grupo artístico al que pertenece, el 3.0, se están cerrando fechas para grandes museos y sedes en Washington y en Hollywood.

Este autor comienza su dedicación profesional en el año 1990 y hasta hoy reúne un currículo que ha cruzado fronteras tanto a nivel nacional como internacional.

Es miembro de la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Francia y Académico Superior de la Academia de Arte de Italiana de Grecci-Marino.

JOSÉ DOMÍNGUEZ

ÓLEOS

Naturaleza y asfalto

ARTIFACT PROJECTS

155 Suffolk Street
New York, NY 10002

del 17 de julio al 3 de agosto 2024

Es referenciado en numerosas publicaciones nacionales e internacionales de pintura como "4º volumen del Diccionario de pintores y escultores del siglo XX", en el libro "Aproximación a la Artes Plásticas en el Umbral del S.XXI", en el Diccionario Enciclopédico Internacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Italia, en el diccionario "50 años de Artes Plásticas de la Diputación de Jaén" o en el libro "Hablemos de Arte" donde singularizan algunas de las cincuenta mejores firmas del país.

Ha realizado muchas ferias de arte en París, Holanda, Hong-Kong, Pekín, Milán, Miami, Insbruck, Florencia, Barcelona, Madrid y San Sebastián

Casi una decena de museos como Jaén, Navarra, Santa Cruz de Tenerife, Portugal, Cuba, México, California y Argentina, cuentan con obra de José Domínguez así como en la embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid.

Y recibido homenajes a su trayectoria en el "Archivo Histórico General" del estado de Sinaloa en México y en el Museo de Arte Latino de California.

TV CULTURAL ESPAÑA

WWW.TELEVISIONCULTURAL.ES

DISFRUTA DE LA TELEVISIÓN CULTURAL DE ESPAÑA

NUESTROS CANALES

BSNGÓNGORATV
CANAL EL TERRIBLE
SOLOMÚSICA
GASTRONOTUR
CEPER OCCIDENTE
ART TV SPAIN

La Barca de Caronte

La Barca de Caronte es un programa de radio dirigido y presentado por Miguel Rodríguez de profesión pintor artístico.

La Barca, toca temas de ámbito paranormal, historia, cine y tecnología. Su equipo consta de varios miembros y colaboradores. David Martin (Sr.Vincent) se encarga de la subdirección del programa. Concha Vara (Dama Circe) de los temas paranormales. Rafael Pérez Rincón (Maese Mendoza) lleva los temas relacionados con la Historia junto a Manuel Hurtado (Maese Gabriel). El cine lo lleva Juan José Pérez Rincón (Maldoso Cinéfilo).

En la parte técnica y contenidos. Lola Velasco (Dama Lilith).

Temas oscuros y luctuosos el Sr. Nebel (Angel Nebel) y en la parte de ciencia y tecnología Carlos Adriaensens (Dr. Robotnick).

Con este equipo cada lunes La Barca navega por diferentes ámbitos y tierras. Dando a cada

programa una pizca de sentido del humor al contenido pero sin dejar la seriedad que cada tema se merece. En el hemos hablado entre muchos de Jack el destripador, casas encantadas, Seven (la película), Rodaran cabezas, Guerra después de la guerra y así hasta casi 100 programas.

La nueva temporada empieza en Septiembre.

La Barca, se ideó hace unos 8 años en el salón de una casa. Un micro y una mesa de mezcla. Y por supuesto muchísima ilusión. La misma que hoy en día tenemos cada lunes al ponernos delante del micro.

Lo complicado del programa es que es en riguroso directo como los de antes. Teniendo sus efectos y sonidos ajustados al contenido.

La Barca de Caronte es una idea de Miguel Rodríguez (contenido) y su hermano Jesús Rodríguez en cuanto al nombre.

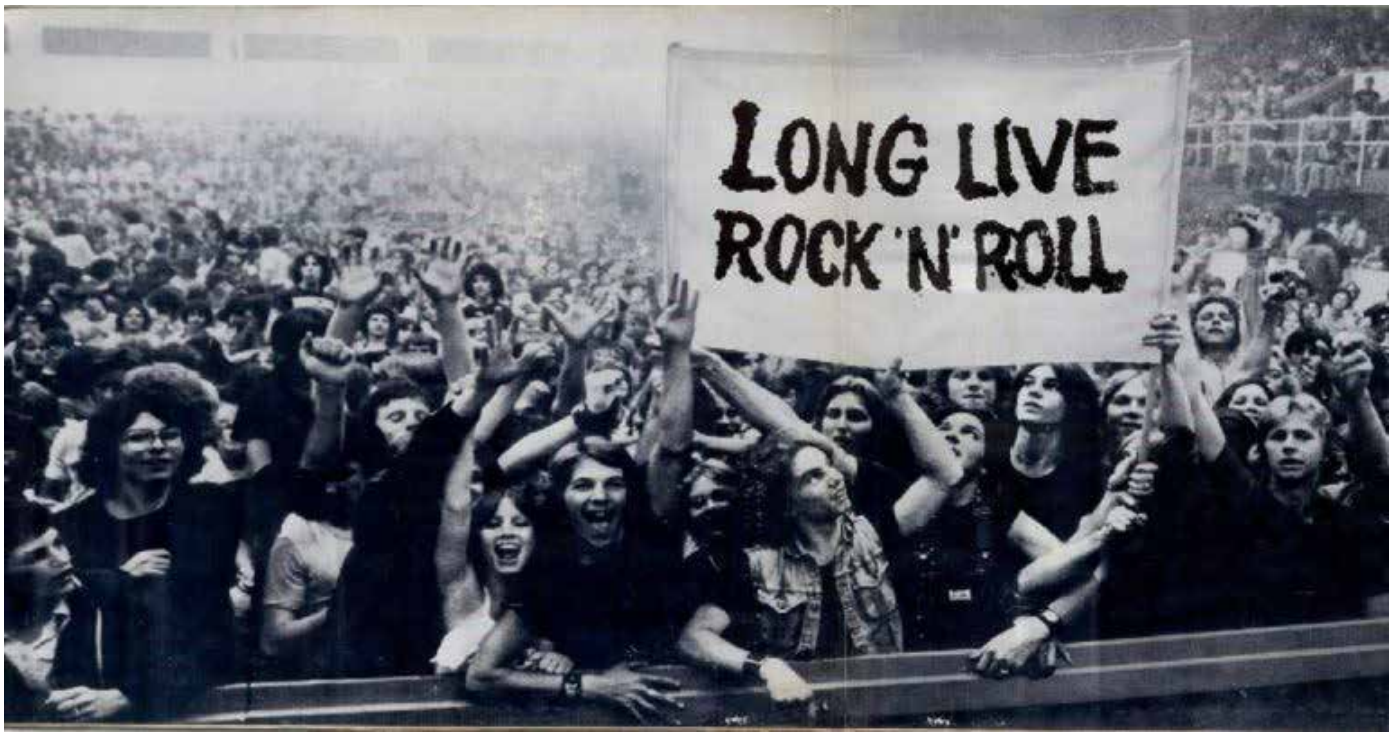
Tenemos que recordar a nuestro querido trotamundos (Rafael Córdoba) que tantos años estuvo con nosotros apoyando esta idea y que ahora le es imposible estar.

Y claro como buen programa que se precie tenemos unos padrinos geniales como son Carlos Canales y Jesús Callejo antiguos miembros del mítico programa La Rosa De Los Vientos dirigido por el maestro Juan Antonio Cebrián.

Actualmente se emite desde Sevilla los lunes de 23 h a 1 madrugada por Fm en Onda Capital 95.1. Lo puedes ver en directo por Facebook en radio onda capital donde puedes comentar en el chat y en ivoox cuando quieras.

Historias de la Música: Rock & Roll, Punk
Por Jota

Rock & Roll, la conquista de la Juventud...



Nadie pudo preveer que el Rock seria una de las manifestaciones culturales juveniles mas virales del siglo XX, de hecho esta cultura juvenil, directamente no existía.

A día de hoy seria incomprensible no tener en cuenta lo que la cultura Rock aporto a la sociedad en su más amplio concepto.

La mayor parte del rock & roll inicial cantaba a los chicos y chicas, la diversión, los autos etc.... en definitiva eran temas banales que no contenía ningún mensaje con germen contestatario para la sociedad que señalara avance alguno en esta sociedad ya establecida en unos cánones marcados por el inmovilismo que tanto demandaban las clases mas acomodadas.

Fue, sin embargo, la mezcla de la música Blanca de la época con la tradicional Negra lo que hizo avanzar la cultura de la integración social hasta entonces inexistente, una explosión producida por el hartazgo de las nuevas generaciones que no quisieron seguir las líneas sociales establecidas ante las cuales comenzaron a decir basta.

Ahí estaba el peligro para la sociedad burguesa Norteamericana que hasta la década de los 60 , al menos teóricamente, no admitiría la igualdad de derechos entre razas.

Fue en esta década de los 60 cuando quedo evidenciado que la cultura Rock juvenil no seria flor de un dia sino que llego para quedarse y ser el vehiculo perfecto para canalizar el ideario para una mejor e igualitaria sociedad.

La música moderna y la conciencia política corrían de la mano, el movimiento hippie, la psicodelia, el feminismo. la juventud norteamericana no entendía la guerra en Vietnam y los franceses salían a las calles a reivindicar sus derechos en el famoso mes de mayo.

Las nuevas tendencias se creaban en las calles, en grupos minoritarios que posteriormente eran asimiladas por grupos mas amplios.....así fue como algunos pequeños sellos independientes fueron el laboratorio del cambio que mas tarde aprovecharían las grandes discográficas.

Al ser un producto genuinamente Norte Americano fue evidentemente el empujón necesario para que fuese un boom global sin olvidar que parte de las formulas mas frescas provienen del Reino Unido, siendo mas tarde Europa la que aporto géneros propios como el Tecno , la música disco el Reggae en zonas caribeñas o sonidos brasileños... pero eso es otra historia.

El mensaje del Rock no solo era musical sino que abarcaba las actitudes, las imágenes las vestimentas , los peinados , todo una amalgama destinada a fascinar a unos y escandalizar a otros, en definitiva no dejaba a nadie impasible.

"Venid padres y madres de todo el país

no critiquéis lo que no entendéis

vuestros hijos e hijas ya no están bajo vuestro control

vuestro sistema se esta haciendo viejo

porque los tiempos están cambiando"

Bob Dylan

"Somos hombres libres y exigimos una música libre, un libre manantial de alta energía que nos lance desencadenados por las calles de America gritando y derribando todo aquello que esclaviza a la gente. La música nos hará fuertes porque es fuerte, y ya no hay modo de sofocarla", proclamaba John Sinclair líder de Mc5.

El tiempo se encargaría de colocar las cosas en su sitio y delimitaría las intenciones y el resultado, el propio Sinclair diría "Yo quise que fuéramos mas importante que Mao y ellos se conformaron con ser mas famosos que los Beatles ".

Décadas mas tarde aquellas proclamas incendiarias pueden parecer ingenuas viendo los resultados del negocio del Rock, "el concepto Americano de juventud presupone que todos los rebeldes vuelven tarde o temprano al Redil" Frank Zappa.

Cierto fue el concepto de rebeldía, lo que supuso, lo que sumo para la sociedad del llamado primer mundo, los cimientos que dejo que no se podrán borrar aunque el circulo de la economía global finalmente tienden las redes a todo aquello que le hace peligrar su continuidad y su existencia.

Aun asi el Rock & Roll fue, es y espero que siga siendo uno de los vehículos que hagan progresar, en su justa medida, una sociedad cada vez mas deshumanizada y global.

El Punk, Nuevas conquistas

La rebeldía y el inconformismo de la juventud es históricamente el motor que mueve y hace avanzar el mundo y con ello la música con lo cual la edad es el germen que hace que te sitúes en la lucha, en zona placentera o en retroceso del pensamiento primigenio individual.

A principios de los años 70 comenzó el decaimiento de la Economía Occidental con la crisis energética creada por el entorno de países del Golfo Pérsico. El paro y la inflación se disparaba lo que hizo aparecer casi simultáneamente a ambos lados del Atlántico grupos de jóvenes que no veían un futuro claro y les hacia tener un sentimiento de rabia por esta incertidumbre del tiempo venidero.

Una vez mas la plataforma ideal para gritar esta disconformidad para el hartazgo fue la música Rock.

Los jóvenes sentían que los músicos de la década anterior ya no eran lo suficientemente reivindicativos como para representarlos y sentir en ellos lo que ahora necesitaban para poder optar a un futuro mejor. Solo el Reggae en la segunda mitad de los 70 seguía con su lucha de denuncias y pensaban que el resto no plasmaba el descontento que tenían.

La música era un producto de lujo e incluso los equipos para que los jóvenes comenzaran a hacer su propia música eran prohibitivos para la mermada economía juvenil.

Los detractores, escandalizados por momentos se refirieron al movimiento en el prestigioso Sunday Times "El Punk es la ultima basura, sus defensores son ridículos, cuando desaparezca nadie lo lamentara ", nada mas lejos de la realidad, el movimiento tubo importantes influencias en estilos y décadas venideros.

De pronto comenzaron a aparecer mas grupos de jóvenes que dijeron basta y se lanzaron a gritar todo aquello que demandaban con los medios mas básicos que encontraron, cualquier lugar fue bueno para decirle a la sociedad todo lo que llevaban dentro (Pubs, Metro, garajes o cualquier esquina) no necesitaron ni contratos, ni buenos equipos, les bastaban las ganas para poder gritar, la actitud era lo importante, era el germen del Punk (podrido, asqueroso…)

Sex Pistols, The Dammed, Vibrators, Siuxsie… abanderaron la avalancha de las nuevas ideas contra las grandes Corporaciones, las grandes fortunas y hasta con la Realeza causando estragos en programas de TV y teniendo como cuartel general el Roxy Club.

"Dios salve a la Reina

No es un ser humano

No hay futuro

En el sueño de Inglaterra

Que no elijan lo que quieres y necesitas

No hay futuro para ti

Que dios salve a la reina…."

God Save the Queen (Sex Pistols 1977)

The Clash y The Jam añadirían algo mas de calidad musical a la vez que incorporaban sus mensajes progresistas dadas sus ideologías políticas.

"Oí por todo el país

Queremos una nueva dirección

Todo sobre esta tierra

Necesitamos una reacción

Una explosión de la juventud

Algo podemos dirigir

Donde esta el punto para decir destruye

Quiero una nueva vida para cualquier lugar…"

All around the word (The Jam) 1977.

En Estados Unidos el foco estaba en la ciudad de New York aglutinando todo el calor el CBGB (algo así como Country, Blues, Bluegrass y demás Música)

Local pretendidamente de Blues que se convertiría en el punto de encuentro de la nueva tendencia, Ramones, Dead Kenedys, Televisión, entre otros, abrirían camino para la nueva revuelta sumándose poco después Blondie.

Patty Smith Group se sumaria asiduamente a los conciertos en esta sala arrastrando como publico entre otros a Lou Reed .John Cale o Andy Warhol con la consiguiente notoriedad que los eventos alcanzaban mediaticamente.

"Blitzkrieg Bop (Guerra Relámpago)" de los Ramones es el Himno icónico del Punk, aúna rebeldía y cruda energía.

Hey ho, vamos

Hey ho, vamos

Hey ho, vamos

Hey ho, vamos

Se están formando en línea recta

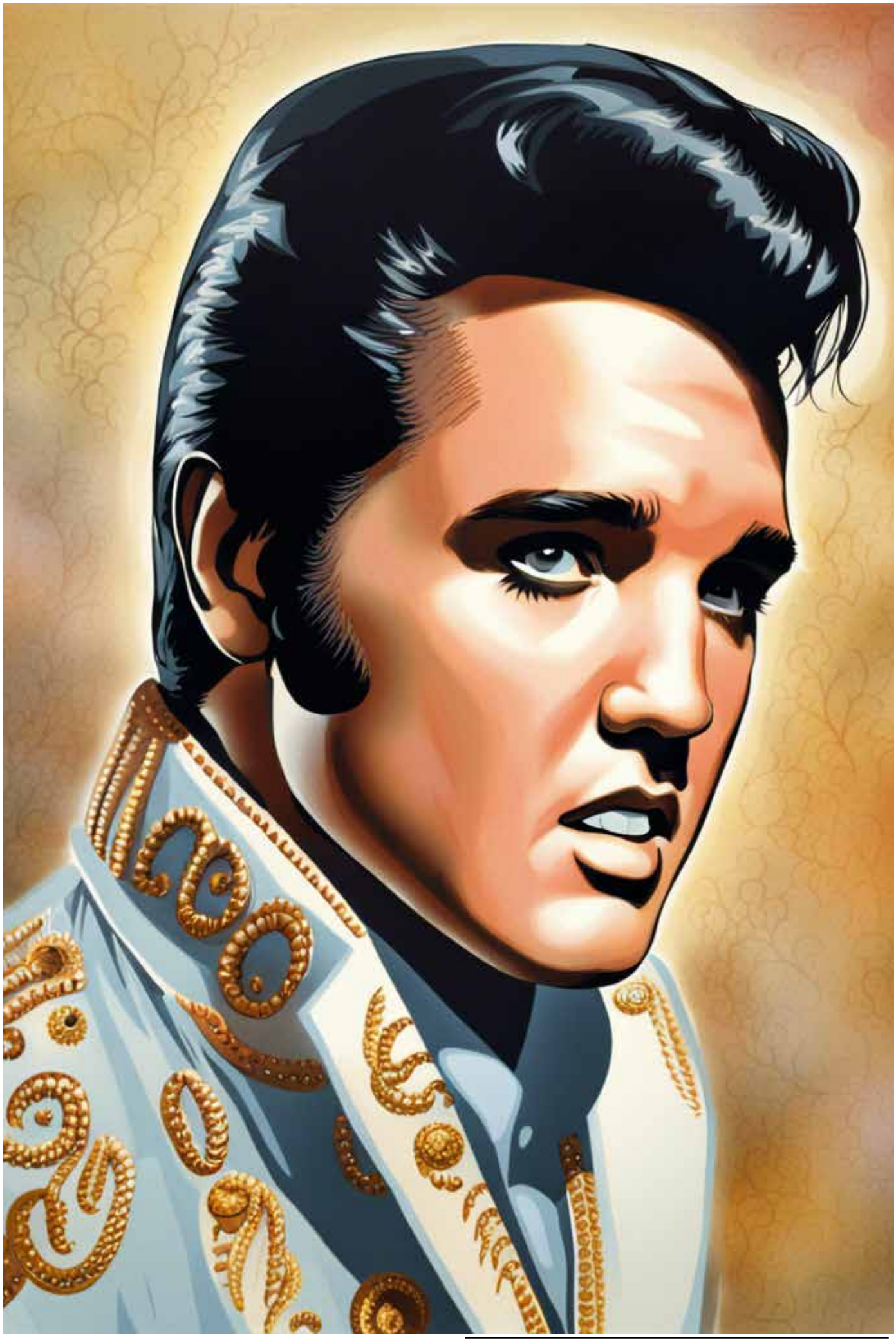
Fuertes como el viento

Están perdiendo la cabeza….

Blizkrieg bop …..

Hey Ho , lets go…..

…… historias de lucha y música que continuarían…. Aun siendo esta, a mi entender, la ultima gran revolución del Rock.



Imágen Generada por IA

Si quieres promocionarte contáctanos 621 21 20 10

Adolfo Domínguez. Tierra de Artistas

Carmen Torronteras

Junto a edificios históricos donde habitan el olvido y el abandono convertidos en apartamentos turísticos para ocupantes ocasionales que no sienten más amor por la ciudad que el de la curiosidad de un simple turista, con la pasividad y la complicidad de las autoridades que permiten el vaciado del corazón de sus propios habitantes para convertirla en museo vendido al mejor postor, vaciando su esencia y condenándola a perder su alma por un puñado de euros. De seguir así, no sólo se perderá su esencia histórica sino el carácter de la ciudad misma que no es más que el de su propia gente. Así se perderá el conocimiento real de los que la cimientan y de los que en un pasado la cimentaron para ser lo que es hoy. Así es como se intenta asesinar su alma, alejando a los suyos, a lo que imprimen su vida en la historia de la misma, ya sean anónimos o personajes reconocidos que con el transcurso del tiempo y por la brillantez de sus obras han atravesaron las puertas de lo imperecedero y son recordados en imágenes esculpidas, pintados en lienzo, o simplemente recordados en azulejos en el lugar de su nacimiento, o en el del lecho en el que la inmortalidad les alcanzó para siempre.

(Entradilla Abril 2020, coronavirus)

.....

Junto a palacios donde sólo habitan el olvido y el abandono. Junto a casas desiertas ocupadas por la desidia, donde reinan a la par la basura y los gatos. Junto a iglesias o conventos que se dejan arruinar por "el mal de la piedra" ante la indiferencia pública y privada. Junto a toda esa riqueza desaprovechada, existe otra riqueza aún mayor, y aún más olvidada a este lado de la ciudad: los personajes que con el transcurso del tiempo y por la brillantez de sus obras han atravesado las puertas de lo imperecedero, esculpidos, pintados sobre lienzo, o simplemente recordados sobre los azulejos de una sencilla lápida en el lugar de su nacimiento o en el lecho en el que la inmortalidad les alcanzó para siempre.

(Entradilla Mayo 1998)

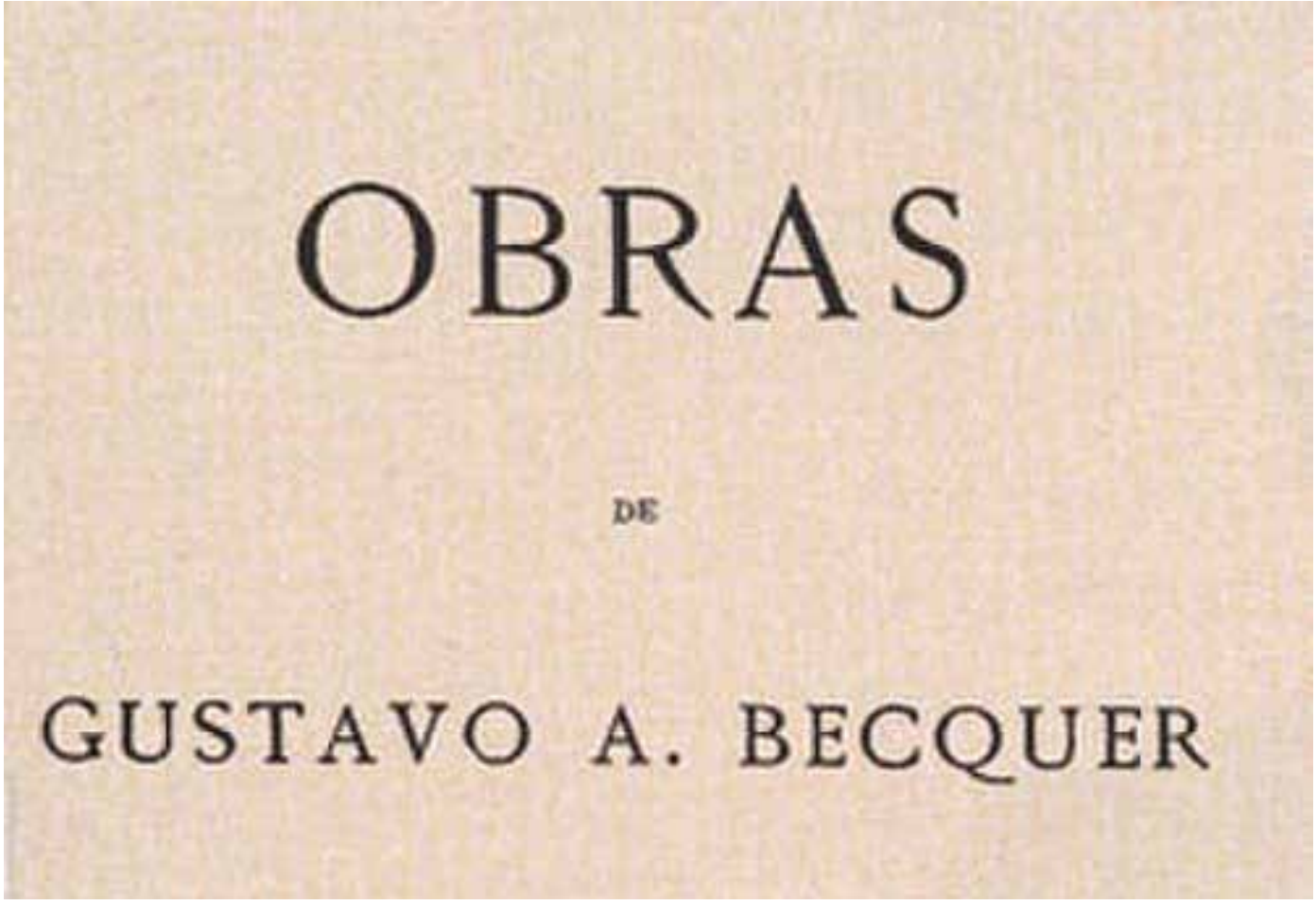
.....

Decidí entregar el escrito en breve. Me obligué muy seriamente a trabajar sobre el tema elegido a fin de tenerlo preparado antes de finalizar Febrero. Tengo que confesar que tras una serie de vicisitudes, Domínguez, fue el personaje que me saltó a la cabeza, por lo que todo en este reportaje me pareció objeto del azar, de la casualidad… de un pensamiento de última hora, o hasta de un despropósito. Quizás, por eso, porque nada ocurre por casualidad, es por lo que finalmente la investigación y el trabajo han adquirido para mí el sentido del que parecían carecer en los primeros instantes en el que estás palabras no se habían materializado aún y volaban sueltas en el infinito de las historias no contadas.

La historia de Domínguez podría comenzar así:

"Por los tenebrosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnudos, duermen los extravagantes hijos de mi fantasía, esperando que el Arte los vista de la palabra para poderse presentar a la escena del mundo".

¡Qué hermosas palabras!.



Son las primeras frases con las que Domínguez se introduce, a modo de prólogo, en una de sus más insignes obras.

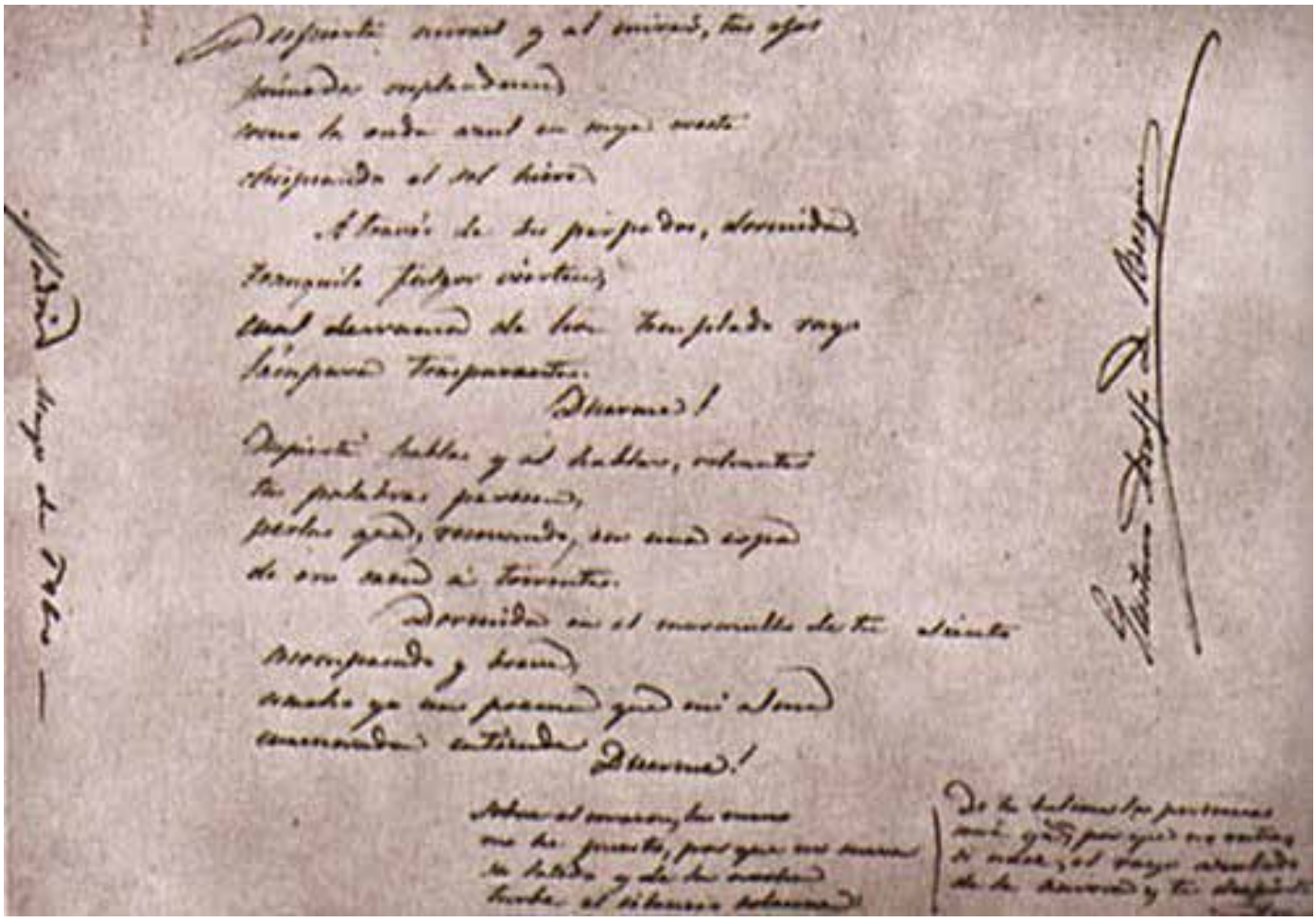
Domínguez nace en el centro histórico de la ciudad, en el espacio Oeste de la zona San Luis- Alameda. En el mayor casco antiguo amurallado de la Europa medieval. No son malas señas ni corto bagaje para un recién nacido con aspiraciones a artista cuya niñez deambula entre la calle Conde de Barajas, la casa natalicia, la calle Potro, donde se traslada por motivos de orfandad, o en sus paseos por la calle Jesús del Gran Poder donde asistió a su primer centro de enseñanza. Esos fueron sus paseos infantiles. Paseos de niño huérfano acogido junto a su hermano por una tía. Apenas había dejado de tener diez años y pasa a estudiar en régimen de internado bajo la protección estatal en la Escuela de Mareantes, hoy sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, anteriormente Seminario Mayor, y antes que eso lugar de residencia y corte hispalense de los duques de Montpensier, constructores del palacio y sus jardines (actual Parque de María Luisa) que cedieron ambos a la ciudad. Una parte a la Iglesia como Seminario, otra a la ciudad como Escuela de Marinos.

En la época de San Telmo descubre la lectura. Son los días en que lee a Chateaubrian, a Hoffman, Staél, a Balzac, a Byron, a Zorrilla o a Espronceda. Es también el tiempo en que comienzan sus clases de dibujo con Cabral Bejarano, prosiguiendo las mismas con un tío paterno. A pesar de su corta edad es un iniciado en el mundo del Arte, no sólo por poseer un espíritu con tendencia a ello, sino por ser ese el ambiente familiar en el que su vida se ha desarrollado desde que alcanzan sus recuerdos. Recuerdos vagos, casi difuminados, pero perseverantes, de un padre siempre trabajando entre óleos, lienzos y pinceles. A los diez años, cuando otros niños corretean por la Alameda de Hércules jugando a las guerras, él escribe junto a un compañero de estudio un drama y una novela. La vida de Domínguez no se entiende sin un papel sobre el que verter a "los extravagantes hijos de su fantasía", como el mismo argumentaba.

El 1 de Noviembre del año de 1854 sale de Sevilla y se traslada a Madrid acompañado de dos amigos en la tarea de escribir. La capital de España le parece "una ciudad sucia y fea, como un esqueleto descarnado tiritando bajo su inmenso sudario de nieve".

La vida allí no fue tan fácil como él hubiera deseado. Se dedicaba a escribir zarzuelas bajo pseudónimo para sobrevivir, trabajando descompensadamente, sin hallar retribución económica equivalente a sus esfuerzos. Acomete el ambicioso proyecto de trabajar sobre la historia de los Templos de España. Realiza para ello una complicada tarea de investigación histórica, literaria y arqueológica y publica finalmente dicho trabajo en el año 1857.

En el año 1863 retorna a casa y pasa una breve temporada en Sevilla,



inspirándose en ella para escribir una serie de relatos cortos. A decir de sus amigos es un trabajador apasionado que compensa momentos de pereza con otros de actividad febril. Gusta trabajar de madrugada consumiendo café y tabaco como vicios inseparables. Fuma, decía su amigo Rodríguez Correa, insistentemente encendiendo un cigarrillo con la colilla del anterior. Sus insomnios constantes, así como sus jaquecas, se deben probablemente al cambio de ritmo en sus hábitos de escritor noctámbulo. Este es un escueto esbozo de Adolfo Domínguez: periodista, poeta, escritor de teatro, ensayo, zarzuela, dibujante. Ciudadano del mundo del Arte. Sevillano en la diáspora.

Si pasa a la posteridad por su calidad poética y literaria sería un grave error no hacerle justicia por sus otras facetas que desarrolla con idéntica brillantez. No deben dormir silenciada su capacidad periodística o su habilidad para la composición musical ni sus dotes de dibujante.

Pudo ser un buen pintor de haber seguido los pasos de su padre, de su tío o de alguno de sus hermanos mayores como lo fuera Valeriano pero su inclinación era superior por las letras. Recuerda su infancia entre lápices y dibujitos infantiles como juego casi exclusivo en un niño de cinco años.

Y a su padre en la tarea de retratarlos o pintar cuadros. No llegó a dar el paso de adjurar totalmente de la pintura a favor de las letras aunque sintiera mayor vocación por las palabras con el paso de los años. Su padre lo dejó en la orfandad sin iniciarlo en el rito de mezclar los pínceles en el óleo. Su amor a las letras fue complementario a su predisposición por las imágenes. Jamás dejó de dibujar. Jamás, aunque su obra haya estado oculta y dispersa. Ya en vida, algunos de sus dibujos fueron publicados, pero siempre se le relacionó con esta actividad de manera esporádica y no con la importancia que realmente tuvo para él. Hace unos años se publicaron dos libros de dibujos que dedicara íntegramente a Julia. Una de sus ensoñaciones. La mayor y más importante. Los dos ejemplares han aguardado para ser vistos públicamente no sólo la muerte del poeta

–que lo había regalado a su musa- sino a la propia muerte de Julia que muy posiblemente nunca mantuvo una relación sentimental con él. Eran un centenar de dibujos a plumilla y lápiz dedicados a Julia, la inspiración que lo obsesionaba desde que la conociera en las tertulias organizadas por aquella joven cantante de ópera a la que asistía en calidad de compositor musical. El libro verde, junto a sus propios dibujos, contiene otros de diferentes escritores, incluye dedicatorias y textos, todo ellos en diferentes idiomas. Mientras el álbum rojo, de 57 páginas, comprende retratos, referencias, dedicatorias y poesías manuscritas. Ambos libros se conservan completos y en buen estado a excepción de la página 22 del libro rojo, en manos de la familia Marañón.

Como dibujante es extraordinario, con un sentido estético peculiar y fuera de lo común, parecido en algunos aspectos a Goya. Con el lápiz y la plumilla suele utilizar imágenes contrapuestas: jardines y cementerios, esqueletos, musas y diablos, el amor y la muerte….Todo ello con humor y hasta con un desenfado resignado.

De la muerte:

En el año 70 el artista dice: "Lloro por mí. Lloro por la vida que me huye". Durante su corta existencia de 34 años, tras periodos de convalecencia, tras estancias de reposo en algún que otro monasterio, después de una tuberculosis que no acaba de abandonarle, finalmente, la muerte le alcanza. Una hemoptisis acaba con su vida y le abre las puertas para que sean "los extravagantes hijos de su fantasía" los que le lleven hasta los brazos de la inmortalidad.

Intuye el 22 de Diciembre que sería su último día. La vida, que ha parecido escapársele en otras ocasiones, lo hace ahora inevitablemente y se halla sin deseos de retenerla. Soporta trágicamente el fallecimiento de uno de sus hermanos, el más próximo, dos meses antes. A las 10 de la mañana del 22 de Diciembre del año 70 muere también sabiendo en todo momento que termina su ciclo vital. Antes quema en presencia de un amigo, Augusto Ferrán, un documento autobiográfico excepcional: sus cartas de amor porque, según él, serían su deshonra.

Son muchas las mujeres que han cautivado a este hombre introvertido, frágil y enamoradizo, capaz de convertir una relación casi inexistente en el ideal perfecto. Julia, su más dulce ideal, su peor desengaño, ensoñación más que realidad. Josefina, hermana de esta, y Elisa. Todas ellas relacionadas con el mundo musical en el que se mueve por su ocupación esporádica de compositor de zarzuela. Alejandra, un amor casi oculto cuando ya se despedía de la vida, una de las novicias de la que se enamora en uno de sus viajes a Toledo y a la que dedica una serie de poemas protegidos por el anonimato. Antonia y Elisa Guillén, alguna novia primeriza de su tierra natal y su esposa de la que se separa unos años antes de morir. Todas ellas son sueños. Musas para sus obras. Tormentos para sus recuerdos. Y legado inapreciable para la posteridad. División de su vida en un mundo onírico que nunca llega a pasar del idílico en el que parece habitar hasta el aparentemente real en el que habitamos el resto de los mortales. Ya no podremos verte de nuevo, amigo, con tu paso lento y solitario observando curioso cuanto te rodea. Ya no retornarás a tus abstracciones, a escapar a tu mundo de sueños, creado por tu mente inquieta, donde se te divorciaba el cuerpo del espíritu durante el tiempo necesario en que venían hasta aquí personajes e historias de un mundo paralelo. No volverás a cruzarte con los alucinados, los pillos del mercadillo de la calle Feria, los artistas junto a los que creciste o viviste o los viandantes del mundo cotidiano que pasean ociosos por el bello paseo de árboles y gentíos de la Alameda de Hércules de tu tiempo. Ni volverás a atravesar la Puerta de la Macarena, ni el Convento de Santa Inés donde te aguarda maese Pérez, el organista, aquel de virtuosas manos. Ni regresarás a la cercanía del río junto a la Escuela de Mareantes o a ocupar un lugar tranquilo en la Taberna del Rinconcillo esperando la llegada de alguna de las musas que solía visitarte.

Claves para hallar a un personaje:

Me hubiera gustado sentarme en la misma silla de enea y en la misma mesa de madre de las ventas donde esbozó un dibujo, desde donde observaba los personajes que después habría de convertir en inmortalidad acompañado por un vaso de vino. Habían transcurrido años desde que, atravesando la puerta de la Macarena, echaba a andar sus pasos para salir de intramuros y encaminarse a San Jerónimo. Yo hice el mismo camino, presta, sin recrearme en el paisaje que vieran sus ojos porque ya no era el mismo. Los árboles habían desaparecido pero no la casona blanca de varios metros bajo el nivel de la calle cuyo nombre estaba pintado del azul cielo en un día claro. Me pareció que había cambiado poco o nada desde la última vez que él estuvo allí. Llevaba la idea de buscar la silla más antigua y el lugar más apartado para observar sin ser observada tal como posiblemente hacía el buscando la visita discreta de las musas. Ese día no pude sentirme como si fuera el mismo en el mundo de los hijos de la fantasía, como si su inspiración y sus musas fueran las mías. La venta era un canto al ayer, un pedazo de leyenda pasada que casi pertenecía a otro mundo, envuelta entre grandes bloques de pisos y la indiferencia de los vecinos que a fuerza de acostumbrarse a verla a diario no eran conscientes de su lucha por seguir habitando el doble espacio de la realidad y la memoria. Creo que todavía se mantenía en pie no por la importancia de Domínguez sino por el desvivimiento de conservarla de Antonio Hilasen, el escultor que la salvó de la destrucción a la que la siempre, ignorantes e insensible administración pública dejaba morir los mejores restos de los hijos que engrandecen la ciudad. Aún en estos días parece que la intensión es dejarla morir en la dejadez para tener un motivo perfecto para su destrucción final. Todo lo visible en la venta se aferraba a otro tiempo: el antiguo cartel de toros (Curro Romero en pase de pecho con rodilla al suelo, el arranque flamenco de Camarón y el baile de una gitana) obra de Escacena para una corrida de la Cruz Roja del día de la Hispanidad de 1997. La calle Monasterio de Veruela en la que se hallaba tenía un significado muy preciso, con reminiscencia a descanso, a celda, a paz. Me aproximé de nuevo a la ventana ya en mi camino de vuelta. Tuve que inclinar la cabeza hacia abajo debido al desnivel con la calle para mirar al perro que estaba tendido en la entrada de la puerta de la venta. El animal estaba aburrido, ladró un poco, me volvió a mirar como si yo no existiera, posiblemente me había transformado en una musa del ayer, y no despego más el cuerpo del suelo. Entre el lugar en el que estaba tendido y el nivel actual de la calle distaba un espacio superior al metro y medio. Me resistía a irme sin ver al ventero o sin entrar en la venta. Busqué una placa que había visto entre las páginas de un libro y por fin la hallé, escondida para quien no tuviera la cabezonería de encontrarla. Esculpido en el mármol rezaba una leyenda:

"En esta casita en tiempos pasados venta andaluza, ocurrieron las escenas celebres de fiestas, de amores y de tragedia que inspiraron al insigne sevillano, al gran poeta, Gustavo Adolfo Bécquer, su famosa leyenda de La Venta de los Gatos. Los admiradores del poeta pusieron esta lápida para perpetuar y recordar este romántico recuerdo. Donada por José Suarez Durán, marmolista de esta casa. Enero de 1928"

Volví sobre mis pasos hasta la Puerta de la Macarena avergonzada de ver cómo se sepultaba la memoria de un hombre ilustre, más ilustre que cuantos lo ignoran, como si nunca hubiera estado allí o hubiera existido. Tengo la esperanza infantil que cuando se cumpla su aniversario y hagan actividades en su memoria como reclamo turístico, restauren ese pedazo de historia. A día de hoy la lápida ha desaparecido sin que nadie la haya repuesto.

En 1911 Serafín y Joaquín Álvarez Quintero trajeron al poeta y a su hermano Valeriano de nuevo a casa, a Sevilla, para que reposaran aquí la eternidad. Les dieron sepultura en la Capilla de los Sevillanos Ilustres de la Iglesia de la Anunciación cuya entrada tiene acceso por la Facultad de Bellas Artes antigua Casa de la Orden Jesuita. Allí duermen junto a los extravagantes hijos de su fantasía, que bailan en derredor porque el Arte ya los ha vestidos de poesía para ser presentados a la escena del mundo. Allí reposan ambos, en la oscuridad y la tranquilidad reunidos junto a otros tantos personajes ilustres que hicieron historia… Fernán Caballero, Arias Montano, Sánchez Bedoya... Allí reposa junto a su hermano Valeriano el poeta cuya estampa figura en un billete de cien pesetas.

¡Qué solos se quedan los muertos!, gemía Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, Bécquer, de tercer apellido.

¡Qué solos se quedan los muertos!.

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE LAS ARTES Y LOS SENTIDOS
mp
mujer y poder

Hablamos con Livia María Bianchi
Por Pablo Andrés Rial

La escritora italiana, Livia María Bianchi, que reside en Buenos Aires, es autora del libro "Jaque Mate (Scacco Matto)" publicado en 2021 por la editorial Milena Caserola, su obra consta de nueve cuentos: ocho transcurren en la ciudad de Buenos Aires y uno en Roma.

Así como en "El Extranjero", la novela de Albert Camus, los lugares y las personas se entretejen con la propia extrañeza individual, íntima e irreversible. La cotidaneidad o por el contrario, lo aún inexplorado, socavan cierto desgarro vivencial que nos convierte en eternos observadores y accionadores por y para la readaptación de nuestra propia identidad..

En la obra a la que Bianchi le llevó casi una década, se pone en jaque al amor, a los caminos que ilusoriamente aparentan ser amables y despejados. La construcción de los personajes mantiene un desarrollo dinámico, en el que se se van entramando una suerte de infinita mudanza, que trae consigo al desorden: lo caótico que se arma se desarma, se acomoda, alista y nuevamente vuelve a sufrir de traslados como cambios de piel, de calles, de ciudad, de vínculos, de emociones, culturas y experiencias.

Influenciada por el cine y el teatro, Livia moldea cada relato como si todos ellos se fueran de las manos dirigiéndose hacia finales que no son finales, tal como ella misma lo confirma: no hay ningún mensaje predestinado.

Cuentos como Agua y El Guardián del amanecer son apenas una muestra suficiente de las diversas llanuras sobre las que caminan sus narrativas, que pasan desde el relato de una desaparición ocurrida durante la dictadura, hasta un desencuentro sentimental, sus cuentos oscilan entre lo diario y las peripecias, logra convertir a la intemperie en protección.

-¿Cómo definirías a tu forma narrativa? ¿Qué crees que la diferencia de otras?

Esta pregunta no es fácil de contestar para mí.

Puedo decir que me gusta ir y venir, adelante y atrás en el tiempo. Construir lo que pasó empezando por el presente. O contar la misma historia desde el punto de vista de más de un personaje.

Me apasiona la locura vista desde adentro. Siempre me apasionaron las historias donde el protagonista se vuelve más loco a cada paso. Me divierte que nos tomemos tan en serio: creo que en el fondo no sabemos qué hacer. Por eso en las historias que cuento la secuencia cronológica a veces pasa en segundo plano: mis relatos tienen interrupciones bruscas y secuencias desordenadas, me parece la manera más adecuada de hablar de nuestras vidas, la más parecida a la realidad.

Además, cuando estamos afuera de nuestras casas, a partir de cuándo nos vestimos, salimos y hablamos con otras personas, muchas veces actuamos. Idealmente apunto a que la narración sobre un mismo personaje pueda tener dos registros, es decir que pueda sugerir dos climas diferentes: uno para el desempeño social del protagonista y otro para su interioridad.

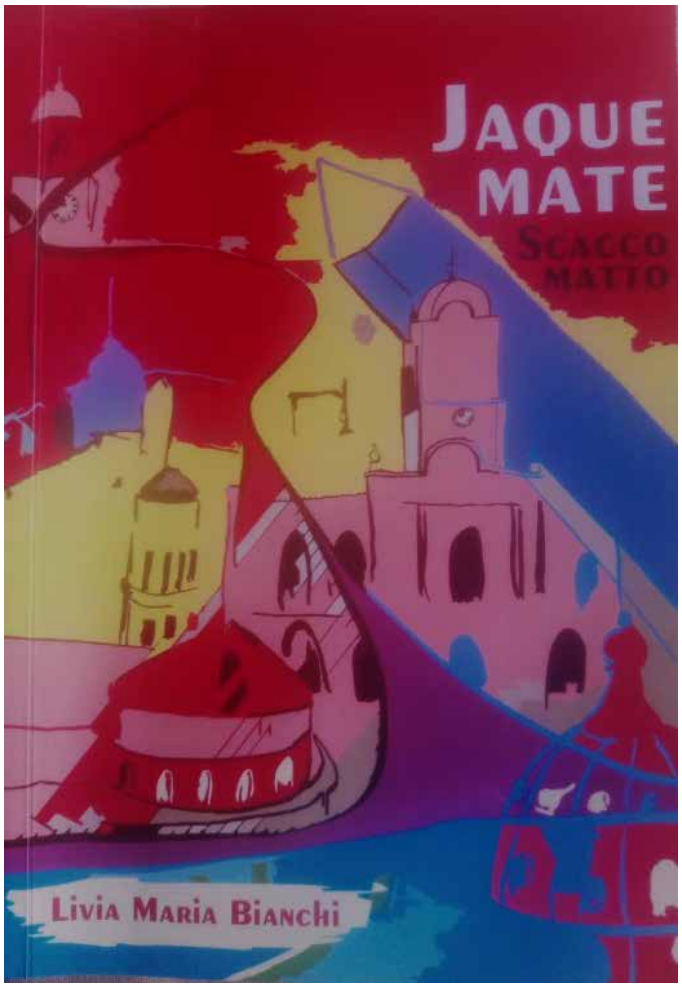
Me gusta que la narración se expanda alrededor de un hecho mínimo, a veces de la duración de pocos segundos. Me interesan los detalles del mundo de afuera que nos toman solamente un minuto en verlos y que desencadenan historias larguísimas adentro nuestro. En mis cuentos hablo de la historia de un personaje porque me interesa que se sepa que ese personaje está marcado por su historia, y no tanto porque me interese contar lo que le pasó antes de que lo conozcamos. Eso obviamente condiciona la manera en la que abordo una descripción y los construyo.

Otras escritoras y escritores quizás plantean relatos con un inicio y un final, en orden cronológico. O cuando mencionan un personaje por primera vez, hacen digresiones largas para contarnos de él, con un estilo parecido a cierto tipo de teatro, cuando los personajes se destacan de la escena coral y se presentan al público con un largo monólogo sobre ellos mismos.

"No me gustan los libros demasiado sentimentales, los que hacen llorar, o que te quieren develar el sentido de la vida".

Tampoco me abandono a una narrativa de frases cortas, cada una dedicada a un pensamiento o recuerdo del protagonista. Trato de interrumpir continuamente con referencias a la realidad, porque eso es lo que suele pasar en la vida: estas muy metido en tus pensamientos y de repente tu gato, una bocina, un mensaje en el celular, etc.

En cambio obviamente hay autoras y autores que les dan más espacio sin interrupciones al diálogo interior, es decir al flujo de pensamientos del protagonista con sus idas y vueltas.



Mi libro Jaque Mate está lleno de adjetivos. En otras cosas que escribí después, ya no hay casi, me volví más ahorradora de adjetivos.

Además, a diferencia de otros libros, puedo decir que el final de mis historias siempre es abierto, que en la lógica interna de mi cuento no hay verdades, no hay mensajes unívocos; no hay personas totalmente buenas o totalmente malas o errores incorregibles, ni siquiera hay errores, no hay salvación tampoco. No hay amores románticos. Dedico muchas páginas en el intento de describir los movimientos mínimos dentro de esos glaciares monolíticos que forman nuestras identidades.

Eso condiciona mi narrativa.

-¿Sos muy detallista al momento de escribir? ¿Cómo es tu proceso creativo?

Mi proceso creativo es ir escribiendo cosas que me hacen pensar, sin ningún objetivo ni hilo conductor: cosas que veo en la calle, que me cuenta la gente o esas conversaciones sin sentido que sigo trabajando en mi cabeza porque no tuve el coraje o la oportunidad de tenerlas cuando tenía que hacerlo. Escribo disfrutando de estas cosas como si estuviera tomando venganza contra alguien. La sociedad, esa persona, ese amor fallido, esa mentira, esa tragedia. En otros momentos en cambio, me dan ternura ciertas fragilidades mías y de los demás. Escribo ya que esa tristeza se vuelve dulce cuando lo hago. Y me hace bien.

Después de mucho tiempo vuelvo a leer y veo si puede nacer una novela corta de algunos textos, o de uno solo. Todo nace de unos de estos textos. Le pego otros textos nuevos después, sin modificar el texto que originó la inspiración. Tal vez algún texto puede ser usado para un diálogo, otro para un personaje, y mezclo todo, y agrego lo que surge mientras estoy en el proceso, mientras escribo.

Al final retoco muchísimo todo, cambio palabras, reordeno párrafos, pero ya no altero la naturaleza de lo que escribí, al contrario le obedezco ciegamente.

El formato de los cuentos para mi es ideal. Me gusta trabajar mis cosas con el formato de collage o patchwork. Los 9 cuentos de este libro forman algo coherente en su conjunto, aunque cada uno va hilando el sentido a medida de que lee, no hay ningún mensaje predestinado.

Tuve también un periodo en el que empecé a pintar sobre papel madera. Y lo hice obsesivamente por varios meses. Dibujaba seres imaginarios parecidos a microbios o insectos, pero después los recortaba y los unía en un papel madera más grande y los pegaba ahí. Sobre eso volvía a intervenir con colores. Hice casi lo mismo cuando trabajé en la cerámica artística: fabricaba y pintaba mayólicas individuales que componían un único dibujo al disponerlas juntas. Es lo que hago cuando escribo, tal cual.

-Si es que debe reunir ciertas características ¿Qué consideras que debe tener alguien que escribe?

No creo que haya características que debe reunir un escritor. Sin embargo hay dos cosas que siento que ayudan a quien escribe: la intensidad de su vida, es decir si ha vivido muchas vidas diferentes o tal vez una sola, pero con mucha intensidad; y la otra es el deseo incontenible de contar ese algo específico que está contando.

¿Qué artistas o disciplinas te han nutrido e influenciado y cuál es tu crítica hacia los escritores actuales?

El cine, el teatro, sobre todo hacer teatro. Y también el dibujo y la cerámica artística que practiqué profesionalmente por unos años.

No estoy segura de cuales más me influenciaron. Creo que han dejado huellas que ya no logro reconocer. A veces son parte de nosotros cosas que no sabemos de dónde ni porqué.

Respecto a la escritura, los autores y autoras que amé y que no amé son muchos de verdad. Puedo probar a destacar algunos que me enamoraron.

El primero: Aldo Nove.

Aldo Nove es un autor italiano de los '90 que empezó a insertar las marcas de los productos (Mc Donald, Toblerone, Mars, Mulino Bianco, etc.) como parte integrante del mundo tanto externo como interior de los personajes,

y además adaptó el lenguaje al flujo de los pensamientos, eliminando por momentos la puntuación. Ese trabajo me impactó mucho.

La otra es mi amiga personal Ippolita Avalli (finalista Premio Strega 1997), ella también italiana, que siempre empieza la narración describiendo como se ve la escena si entráramos como espectadores o desde el punto de vista del personaje que describe; por ejemplo la lamparita que oscila colgando del techo, es la iluminación intermitente con la que ella empieza unos de sus libros policiales. Es la sala de tortura del asesino, y ella empieza con la luz, esa luz baja a la cual se aferra la víctima, acostada, cuando logra entreabrir los ojos.

Quiero mencionar también el ensayo que leí este año "Una guía sobre el arte de perderse" de la estadounidense Rebecca Solnit. Nunca leí algo así. Es personal y universal, y viaja todo el tiempo entre esos dos planes.

En fin, (¡Si podemos hablar de fin!), la brasileña Clarice Lispector a la cual dediqué mi cuento sobre las cucarachas. Ella para mi es la reina del delirio. La amo. ¿Cómo se hace para crear un libro entero que describe miles de hechos interiores que acontecen en el tiempo insignificante en el cual un insecto recorre una superficie de pocos centímetros? Esa construcción del tiempo para mí es increíble.

En cuanto a las escritoras y escritores actuales, obviamente hay de todo. Publicar no es sinónimo de buen libro, y no publicar no es sinónimo de que no valió lo suficiente para ser editado.

En general no me gustan los libros demasiado sentimentales, los que hacen llorar, o que te quieren develar el sentido de la vida. Es que se aprovechan de cosas como el primer amor, la muerte, el fin del mundo, es decir cosas gigantes que vibran por sí solas y es como empezar a gritar que mañana va a asomarse nuevamente el sol: se trata de cosas inmensas e incuestionables. No digo que no vaya a devorar el libro en pocas horas ni que no me conmueva, pero me parece un juego fácil.

- ¿Crees que hay una suerte de meritocracia en el mundo artístico?

Más o menos. Concuerdo con una afirmación del director de cine Nanni Moretti. Él dice que el éxito depende de 3 factores: la perseverancia, el talento y la suerte. Dice en una entrevista que para lograr el objetivo solo se necesita la combinación de 2 de estos factores, es decir: perseverancia y talento o disciplina y suerte, o talento y suerte.

Me pareció muy acertado.

-¿Cuánto tiempo te llevó trabajar en tu libro y por qué su título? Contame acerca del trabajo de edición y traducción.

Trabajar mi libro me llevó casi 10 años. Solamente a partir del 2016 empecé a trabajar el material que había estado escribiendo desde hace algunos años, después de trasladarme a Buenos Aires.

Hasta el 2016 había escrito cosas que no quería olvidar y que me habían llamado la atención. A partir de ese año descubrí que estos textos esporádicos tenían algo en común y empecé a trabajarlos como serie de cuentos. Los dos últimos que escribí fueron Agua y El Guardián del amanecer: estos son distintos, los escribí de un tirón, en una tarde, el primero fue después de una pelea con mi ex marido y se inspira a lo que me contó un desconocido sobre la desaparición de su padre durante la dictadura. El segundo, El Guardián del amanecer fue después de hablar de una decepción de amor de una conocida que había vuelto a Buenos aires desde el exterior y la mezclé con cosas que me dolían a mí. Había también un cuento número 10 , el más largo, el más complejo, "Lágrimas de curandera" que no publiqué: nació raro, le metí muchísimas horas de trabajo pero no me gustaba. Tiempo después una amiga que lo leyó dijo que tal vez era para una novela, no para un cuento. Ahí había puesto mis necesidades personales de encontrar razones o respuestas que en realidad no existen. Y para mí se le notaba en el cuento que yo buscaba cosas que no lograba encontrar.

En 2017, en Mendoza, le presento a una conocida, en ese momento Profesora de teatro, el cuento Jaque Mate, nunca publicado antes y traducido con cierta aproximación en un día, para un posible guion teatral. Le gusta mucho, lo adapta, y me propone que yo sea la protagonista. Y así empecé mi actividad de actriz. Fue también la primera vez que hice leer un cuento de este libro a alguien. El cuento La Visita es el único que tenía un antecedente que ganó en el ámbito de un concurso nacional en Italia en el 2014, pero la redacción que tenía en mis manos en ese momento y los demás cuentos, no se los había mostrado a nadie antes. Animada por el resultado, pasé todos los cuentos a mis amigos en Italia y todos querían que los edite. Pero yo dudaba.

Sin mis amigos este proyecto no existiría.

En ese momento el título del libro era "Buenos aires y otras magias" que me gustaba porqué nacía de un recuerdo de la infancia "El fantasma de Canterville y otros cuentos" de Oscar Wilde. Me divertía este abordaje en el que hay algo principal y algo menor y quise tratar la magia de Buenos Aires como si fuera algo menor respecto a la ciudad en sí, como si Buenos Aires fuera un mago tan poderoso que su magia es mayor que todas.

Pero cambié el título a "Jaque mate". Jaque mate en el ajedrez es cuando no tenés salida. Todos los personajes de mis cuentos tienen planes, pero las cosas no son como las han pensado o planeado. Quedan atrapados en algunas verdades que ya lo cambian todo, que les impiden volver atrás y ser los mismos.

Después propuse a un alumno mío de italiano, Sebastián Gómez, un canje. Yo iba a supervisar sus escritos en italiano sobre Antonio Gramsci y él traduría conmigo mis cuentos. Había tomado esta decisión sin ni siquiera saber si quería editar. Pensaba más en pasar los textos a versiones teatrales.

La traducción fue difícil y pesada. Nos vimos con Sebastián para trabajar juntos por zoom por varios meses una vez por semana.

Un día cuando ya casi lo tenía, fui a buscar verdura a la casa de la mamá de una amiguita de mi hija que vivía en el barrio. Comprábamos verdura orgánica pero era mucha para una sola familia y la compartíamos. No nos conocíamos mucho pero ese día le conté que estaba muy cansada por el trabajo de traducción. Ella me pidió leer el trabajo para darme una mano. Le gustó mucho. Ella y su marido tienen un editorial de filosofía y me recomendaron enviar mi libro a una editorial en particular, que según ellos amaba ese tipo de trabajo.

Y así fue que propuse el libro a la editorial Milena Caserola que después de mucha insistencia por parte mía, logró encontrar el tiempo para leerlo y decidió editarlo. Fue en ese momento que Sebastián me comentó cuán difícil era encontrar libros en italiano en Buenos Aires y me recomendó publicarlo en los dos idiomas. Al principio su idea me pareció horrible, pero después de hablarlo con el editor convenimos que la traducción era parte de la historia del libro, de su proceso, de mi biografía también, y que eso era un valor. Y así nació un libro en dos idiomas.

Las ilustraciones son de Isabel Bogoni, hechas para el libro. Ella me inspiró para uno de los personajes en el cuento Como el papel. Con Isabel (y también con los pintores Mirco Marcacci y Mariano Ferrante entre otros) alquilábamos en el 2010, un espacio para nuestros talleres de cerámica en el barrio de La Boca, justo en la casona que describo en ese cuento, que es real y todavía funciona alquilando habitaciones para artistas.

Al editor, Matias Reck, le encantó la ilustración en tinta china hecha por Isabel y la intervino con colores.

La segunda propuesta de tapa que me presentó el editor, por fin me gustó, la aprobé y con mucha emoción 60 días después tenía la primera impresión en mis manos.

- Contame acerca de tus futuros proyectos.

Entre mis proyectos del momento, está mi unipersonal Magdalena y la arena con la dirección de Javier Medina.

La estrenamos en el teatro El Fino de Buenos Aires el año pasado y sucesivamente logré un patrocinio por parte de la Embajada de Italia que me llevó a iniciar un nuevo proceso para presentar una versión en italiano. Guiada por el director Javier Medina, este trabajo se está modificando y creciendo y pensamos presentarlo en Octubre de este año.

Los textos son míos pero el conjunto es fragmentario. Redacté y junté textos de todo tipo y sobre temas preestablecidos: mi infancia, mi cuerpo, textos que amé, canciones, diálogos de películas, etc. y después los recortamos en función de las acciones y de la lógica interna de la obra que entonces propone imágenes diversas que el espectador va interpretando según un sentido propio. Ni hablar que esta dinámica es perfecta para mí que amo el collage en los procesos creativos. Incluso rescaté un texto del cuento número 10, el que no se incluyó en Jaque Mate, y me encanta como quedó en Magdalena.

En segundo lugar estoy trabajando con una fotógrafa de Nueva York, Sara Pettinella (Little Comb Producción), un libro a 4 manos de fotos y textos sobre la Buenos Aires actual para publicarlo en Estados Unidos, en 3 idiomas: italiano, español e inglés.

Quiero hablar de la situación que estamos viviendo. Son fotos hermosísimas que queremos acompañar con textos. Trabajé entonces en un diálogo imaginario entre dos amigas que hablan de la ciudad, y que describe poéticamente el crudo proceso de desintegración de la sociedad en este momento. Apuntamos a este contraste. La perfección de las imágenes, la total imperfección de la realidad.

Pablo Andrés Rial *(Buenos Aires, 1984) es un escritor, poeta y dramaturgo argentino. Autor de los poemarios La casa de barro (Ediciones Arroyo), Aves desplumadas (Ópera Editorial) y Forzado a viajar (Paserios Ediciones). Además, textos suyos han sido incluidos en diversas antologías. Colabora como redactor y crítico literario en diversas revistas culturales.*

"La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir"

Milan Kundera (1929-2023) Novelista y ensayista checo naturalizado francés