... Saludos a todos. Esto que está empezando ahora mismo es Revista de Filosofía. Buenas noches. ... Revista de Filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que está en esta misma sintonía cada miércoles a esta hora. Hoy no nos acompaña ninguno de nuestros coordinadores, Francisco José Martínez y Antonio García Santes Mases. Está en cambio una colaboradora y amistosa, amiga que ha pasado ya multitud de veces por este programa. Se trata de Ana Lucas, profesora de Estética de la UNED y autora, entre otras cosas, de una tribu...

en torno a Walter Benjamin, Tiempo y Memoria, los umbrales de la conciencia y el trasfondo barroco de lo moderno. Ana Lucas está acompañada de dos profesoras del Instituto de Arte Superior de La Habana, Magaly Espinosa Delgado e Ivette Martínez, que van a contarnos cuáles son los trabajos que se llevan a cabo en este instituto. Un instituto que reúne disciplinas como música, danza, artes plásticas, cine, artes escénicas, en fin, casi todo lo relacionado con el arte y la cultura. Vamos a intentar también comentar una cuestión muy importante en el contexto al que nos referimos, las relaciones culturales entre centro y periferia. Bueno, pues como hay muchos temas que desarrollar, vamos a dejar que hable ya... Ana Lucas, buenas noches. Muy buenas noches. Esta noche el profesor Francisco José Martínez...

por motivos de viaje no nos puede acompañar en el programa de Revista de Filosofía. Me presento entonces yo directamente, ya me conocéis de otros programas. Me llamo Ana Lucas y tengo el honor de presentaros a dos profesoras muy importantes cuyo tema yo creo que va a ser muy interesante. En primer lugar, buenas noches. Os presento a Magali Espinosa Delgado, profesora de Estética del Instituto Superior de La Habana. Buenas noches, Magali. Buenas noches, Ana. Que nos va a hablar de toda una serie de problemas que vamos a desarrollar ahora. Y a mi lado también tengo la profesora Ivette Martínez de la Universidad de La Habana, que es también profesora de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de La Habana y para colmo, para colmo es una mujer bellísima, las dos son bellísimas, para colmo es profesora y compositora de música. Buenas noches, Ivette. Buenas noches. ¿Qué instrumento es el que tú controlas? Piano. Piano. Bueno, pues vamos a empezar.

si os parece, tratando los temas tan fascinantes que vosotros desarrolláis en el Instituto de Arte Superior de La Habana. Magali, me gustaría en primer lugar, pues efectivamente que nos contaras a grosso modo en este programa, veremos la oportunidad si podemos ampliarlo en otro programa la semana que viene, como primer programa que nos contaras un poco a grosso modo qué estudios culturales estáis realizando en el Instituto de La Habana y en concreto qué trabajos y estudios estás desarrollando tú. Bueno, el Instituto Superior de Arte de La Habana tiene una cualidad que creo que es muy interesante y que podría ser una experiencia también interesante para el resto de América Latina, y es que es una universidad del arte que reúne los principales tipos de arte en una misma institución. Es un instituto que tiene cinco facultades y una facultad está destinada a los estudios musicales, de la cual Ivette es profesora de Estética.

la música. Otra facultad está destinada a las artes plásticas, en la cual yo he trabajado varios cursos. Otra facultad está destinada a los estudios de cine, radio y televisión, donde también he dado varios cursos. Otra facultad está destinada a los estudios de danzario y a las artes escénicas. Esto hace que el propio instituto sea un lugar muy experimental para lo

que se estudia o lo que se denomina en la actualidad estudios culturales, que es un campo nuevo de estudios, un campo reciente de investigación, en el que se encuentran las diferentes ciencias sociales que abordan las ciencias de la cultura. Y el propio instituto es un caldo natural por el propio hecho de que hay una interacción grande entre la labor profesional que tienen estos estudiantes, porque el instituto forma parte... de lo que se denomina en Cuba el sistema de enseñanza artística.

una relación con los otros niveles de la enseñanza y en el caso de los plásticos o de los músicos, ya llegan al instituto con un nivel profesional que han adquirido durante toda la enseñanza media. Entonces es un lugar donde los artistas, donde los estudiantes ya son artistas, ya son profesionales y hace que su propia labor artística, producto del carácter que tiene el arte en la actualidad, pensemos por ejemplo en un performance o en un happening o en una instalación en la cual hemos visto en muchas ocasiones a músicos trabajar con videoartistas, trabajar con plásticos y esto crea para la propia enseñanza de la estética que es de lo que nos ocupamos y Betty y yo crea para nosotros mismos también un espacio intenso de vida cultural y además un propio espacio de aprendizaje. Es decir, no solo enseñamos la estética sino que relacionamos la estética con los movimientos de la cultura contemporánea, los movimientos de la cultura internacional y cómo esa cultura internacional se contextualiza en una

en un país como el de Cuba, donde la cultura popular ocupa un lugar tan importante. Muchísimas gracias Magali. Precisamente centrándonos en el tema que has hablado al final, de cómo el estudio del arte es importante porque revitaliza tu propia enseñanza como profesora de estética y a la inversa, tu teoría, tus desarrollos teóricos, igual que los de Ivette, también retroalimentan las propias teorías o las propias prácticas artísticas de los artistas y de los alumnos que tenéis allí, que ya son artistas y que ya entonces pueden ser filósofos o teóricos, en ese contexto, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que la charla de la que nos has hablado y que yo quería que calara un poco aquí, entre las relaciones culturales entre centro y periferia, quisiera que nos hablaras un poco, precisamente un poco de este tema, es decir, en primer lugar, a mí me ha parecido en tu conferencia que has dado esta mañana, que tú...

decías que habíais sido los profesores de estética profesores, por desgracia, en Cuba hambrientos de maestros. No habéis tenido maestros. Que vuestros maestros han sido precisamente el arte. Curiosamente la literatura, Lezama, Liba Lima, Alejo Carpentier, por poner algunos ejemplos. Ejemplos que tú has actualizado con otros autores muy interesantes que nos puedes decir ahora. Pero también nos comentabas como pintores y artistas y gente que utiliza el vídeo, os han servido también para teorizar sobre estas cosas. Y te preguntaría esto para luego ir a la relación que esto posibilita en segundo lugar, donde preguntaría también a Ivette la relación entre centro y periferia. Pero primero me gustaría que me contestaras a esto, por favor. Sí. Yo creo que el escenario del desarrollo de la teoría del arte y de la crítica de arte en Cuba ha estado muy vinculada a la propia labor de los artistas. Y esto ha sido un proceso de enriquecimiento mutuo que incluso ha llevado a que de manera muy...

simpática, por ejemplo, los artistas plásticos en sus obras, muchas veces en los grabados que ellos han hecho, como en el caso de Tamayo, un artista plástico que es un artista con premios internacionales y siendo un muchacho realmente muy joven. En general se ha dado

muchísimo el reflejo de los conocimientos que ellos han adquirido en las aulas, en teoría, en la propia construcción de la obra de arte. Y, por ejemplo, uno de los rasgos muy distintivos de la plástica actual es el vínculo que existe entre, en la propia composición de la obra, de la presencia de la palabra, de la presencia del texto, a través del cual se completa a veces el propio significado de la obra. Un texto que en muchas ocasiones está referido, por ejemplo, a un refrán popular, a una frase que se ha puesto de moda en la realidad cubana actual, que es muy rica, en la vida cotidiana, y que incluso ha llevado a que muchas

exposiciones importantes toman su nombre del acontecimiento cultural cubano. Mira, en la quinta Bienal de La Habana, que ocurrió en el año 94, en mayo del 94, hubo una exposición bellísima, toda realizada por jóvenes plásticos, que a esa exposición se le llamó Los Dados de Medianoche. Y eso, ellos lo toman de un poema de Elisama Lima. Después, en Elisa, en el Instituto Superior de Arte, se hacen las exposiciones que corresponden a la Bienal, que se hacen en las propias aulas del instituto, en los pasillos del instituto, y en muchos casos han utilizado refranes populares para nombrar sus exposiciones. Es decir, esto también está vinculado a que en la plástica cubana también se destaca el papel del discurso artístico, hecho por los propios artistas. El papel del debate, el papel del intercambio nuestro, como profesores de teoría, con los críticos de arte y con los propios artistas. Hasta el punto de que incluso hay críticos importantes de lo que se llama el nuevo arte

cubano, que es como se nombra las artes plásticas, es un proceso transformador que ocurre a partir del año 1980 y que sigue ocurriendo en la actualidad, que transforma muchos elementos del movimiento y del escenario visual cubano y que lleva a que a partir del 80 hay una gran revolución en las artes plásticas y entonces muchos de estos artistas también se han devenido en críticos de la propia circunstancia y de la propia inserción de la obra en el contexto. Entonces, a veces por eso es que uno ve, por ejemplo, inserción de un pensamiento filosófico en el contexto de una obra de arte. En muchos casos se satiriza sobre la teoría, se satiriza con el pensamiento artístico y esto hace que el discurso plástico sea muy simpático, muy ocurrente, muy rico también. Es decir, hay una riqueza no solo a partir de una contextualización en la realidad y en la cultura cubana. Sino incluso en una resemantización de la teoría internacional.

Por ejemplo, de la teoría marxista, de la teoría de los postestructuralistas, que es algo que los estudiantes conocen, leen. A veces, por ejemplo, la figura de Joseph Boyd, que es conocida en la plástica internacional, es una figura muy importante para la plástica cubana, por todas las ideas de Boyd de que el arte es vida y de acercar el arte a la vida. Y es algo que los artistas plásticos han tenido muy en cuenta en Cuba, que ha sido de mucho interés para ellos. Esto me hace preguntarte, o andar, tirarte más de la lengua, ¿no? Y es que, bueno, puesto que hablas de la fuerte inspiración que el artista tiene en refranes populares, es decir, cómo entresaca su fuente de inspiración en la vida cotidiana, quería que nos hablaras de Yvette también, quería preguntarle a ella, tal y como nos exponías antes en la charla y por lo que estás diciendo ahora tus palabras, me gustaría que todos aquellos que nos estén escuchando supieran lo importante de la historia de la cultura y de la cultura de la cultura. Y que es el fronterizo.

la música popular como elemento aglutinador de todas estas prácticas teóricas y artísticas. Ivette, ¿podrías contestarme a esto? Bueno, sí, mire, particularmente en el campo de la música hay una gran complejidad, porque la música popular en particular se ha desarrollado

en Cuba como una tradición constante, pero evidentemente en este momento la música popular ha tomado mucha fuerza. ¿En qué sentido? En el sentido teórico y en el sentido práctico. En el sentido teórico tenemos muchos musicólogos que están tratando de rescatar todos aquellos compositores, todos aquellos instrumentistas que de una manera u otra han dado aporte a la música popular, y en el caso de fenómenos concretos como es la salsa, como es su vinculación con ritmos tradicionales cubanos, ha tomado también mucho auge. En este sentido, en particular... La relación centro-periférica...

con respecto a la música popular tiene una manera muy distinta de manifestarse con respecto a lo que pasa en la plástica y lo que pasa, por ejemplo, en otras manifestaciones artísticas. En este caso, la música popular se está desarrollando con una cierta autonomía con respecto a la música que se desarrolla dentro de la música culta, llamada música culta o música seria o música de la alta cultura. En este sentido, la música popular se está desarrollando, yo diría, muy por encima de lo que está sucediendo dentro de la música exacta o la música seria porque la música se está haciendo particularmente por artistas que están formados dentro de las academias de música y por tanto tienen una muy buena preparación como músicos y por tanto está desarrollando muy rápido la música popular. Esto está llevando que entonces la música popular dentro incluso de los países llamados centros, los países llamados hegemónicos dentro de la cultura tengan que ir a beber dentro de las fuentes de la música popular.

cubana. Con esto quiero decir también que en este caso se está dando también mucha importancia dentro de la música popular al bailador, que esto es un fenómeno que si bien ha sido poco estudiado dentro de los musicólogos o de los dedicados a la teoría de la música, ha llevado a que por ejemplo músicos como el mismo Chucho, que es un jazzista y que tiene una fuerte tradición dentro de la pianística cubana, se ha preocupado en este momento de hacer música para los bailadores. ¿Por qué? Porque el bailador como fenómeno no solo práctico, sino como expresión corporal de un ambiente que más bien es un ambiente urbano, un ambiente social, ha sido tenido en cuenta por músicos que en otros tiempos solamente se han dedicado a técnicas que no tienen que ver con el hombre concreto, en este caso con el bailador. ¿Qué quiero decir con esto? Que el bailador ha entrado incluso dentro de la cultura de masa. Es un fenómeno que...

que durante un tiempo dentro de la periferia, donde el ámbito latinoamericano estuvo desarrollado dentro de determinados sectores populares, ha sido llevado a la cultura de masas. O sea, lo que para nosotros es el medio idóneo en este momento para dar a conocer una cultura que en este momento tiene tanta importancia como es la cultura popular. Es decir, que la relación centro y periferia en este momento se está desarrollando dentro de la cultura de masas con mucha fuerza a partir de la música popular. Muchísimas gracias, Ivette. Pero esa relación entre centro y periferia de la música popular, tú estás haciendo una relación de centro y periferia dentro del propio desarrollo artístico en propia Cuba, entendiendo por música popular, quizá cultura popular, y cómo se introduce en medios más cultos, y entonces hay esa relación entre centro y periferia. Pero yo quería plantearos también, que me hablarais, tanto tú, Ivette, como Magali, que me hablarais, dado esta gran... ...gran transformación que se está haciendo...

en La Habana y en estas cosas que estáis trabajando vosotras, que están trabajando vuestros compañeros y los artistas que estáis comentando, yo espero que todo el mundo

comprenda que en Cuba se están haciendo cosas muy importantes, no solamente derribar aviones, también se pasa hambre, una serie de cosas. Y también hay muchas críticas que hacer, me imagino que son las primeras que se harán críticas. Yo no quiero monopolizar esto, pero quiero que la gente tenga, los que nos están oyendo, tengan una idea menos deformada de lo que realmente se está haciendo en Cuba, al menos en el mundo literario, en el mundo estético. Entonces quería hablar, tal y como estáis hablando, quería plantear cómo entonces desde estas investigaciones, desde estos desarrollos que se están haciendo, tanto artistas como teóricos, estáis permitiendo unas nuevas relaciones entre el centro y la periferia, entendiendo de una manera etnocentrista, europeísta, entendiendo por centro, por desgracia, nuestro centro, que para eso Magali tiene la teoría maravillosa del compás, y entendiendo por periferia, vuestra periferia. Es decir, cómo una cultura que ha sido subyugada, la vuestra, por la nuestra,

por fin se está resalciendo y está haciendo otro tipo de lectura de su propia periferia, se está reivindicando como cultura no periférica, sino que también tiene su propio centro está inventando en eso y entonces le tendrá que dar toques, llamadas de atención a nuestro propio centro, que ya no tiene por qué ser tal centro, es decir que podríamos hablar de multiculturalismo que es lo que yo quisiera que nos hablaréis en los pocos minutos que quizá nos queden Bueno, evidentemente el centro en este momento se está preocupando mucho por la cultura popular y por lo que está sucediendo en América Latina, pero realmente la relación esta entre centro y periferia dentro de la cultura dentro de la cultura es algo más complejo que el análisis que podíamos hacer en este momento de los estudios culturales, o sea, dentro de los estudios culturales la cultura popular ha sido tomada como centro pero que este centro es importante aclarar de que es un

centro que ha sido realmente asumido por esta teoría a partir de un discurso que viene efectivamente por todo este lenguaje postmoderno que ha surgido en este momento, pero realmente para nuestra cultura, la cultura popular es como un leumotif, es algo que se ha mantenido como un elemento de constante... Es decir, es vuestra tradición es vuestra tradición, es vuestra cultura en mayúsculas, y sin dejarnos de periferia, sin ponerla con notaciones pecaminosas, ni pequeñitas vuestra cultura. Y ahí es donde los propios estudios en el Instituto Superior de Arte son interesantes, porque son estudios que los hechos a artistas que son portadores y reproductores de su cultura y esto lleva a que el lenguaje del centro exija cambios y exija transformaciones. Por eso es que para nosotros incorporar los estudios culturales que nacieron en Inglaterra se extendieron a Estados Unidos y han cobrado muchísima fuerza desde la década del 80 hasta el presente en América Latina son un punto fundamental.

de partida para establecer una relación no solo entre las múltiples ciencias, lo que se llaman ciencias de la cultura, sino en la propia práctica, lo que se llaman las producciones culturales, que lleva a que las producciones culturales puedan ser entendidas y estudiadas de una manera mucho más flexible, porque se hace partiendo de la igualdad que puede existir en las producciones de la cultura entre la producción popular, la producción masiva y la producción culta. Porque en el instituto los estudiantes salen con un nivel profesional, como explicaba Ivette. Son profesionales de la cultura, pero a la vez están reproduciendo su sustrato cultural, reproduciendo los procesos nacionales de la cultura. Y lo hacen los plásticos en su obra, lo hacen los músicos, se hace en el conjunto folclórico nacional, que es un conjunto formado por artistas profesionales y por artistas portadores de la propia

cultura folclórica, que es un conjunto de artistas que se han convertido en un conjunto de artistas.

y hay una relación muy rica que no creo que se agota en las aulas del instituto sino que está en la propia vida de la cultura cubana yo creo que en todos estos años el hecho de que se hayan podido mantener en Cuba las bienales de La Habana, los festivales de cine latinoamericano, los festivales de guitarra, nos han permitido dentro de las circunstancias difíciles que vivimos nos han permitido mantenernos actualizados del proceso de la cultura internacional y nos han permitido refuncionalizar toda la información que tenemos a partir del propio contexto de nuestra cultura yo he oído decir mucho aquí en España el país al que quiero entrañablemente, yo creo que todos los cubanos nos sentimos parte de él he oído decir que los cubanos somos muy creadores yo creo que sí, que es una cultura muy viva claro, es un pueblo nuevo, es un pueblo joven es una cultura muy viva pero también yo creo que esa vitalidad nos viene en gran parte de la vitalidad que tienen ustedes como cultura muchas gracias por la parte que me toca de cultura nuestra ¿no? yo lo que...

pero es que nuestras relaciones a partir de ahora sean mucho más fluidas. Y como me imagino que a quienes nos están oyendo les están dando una envidia mortal, grandísima, de las grandes cosas que se hacen en Cuba y que piensan a lo mejor que no pueden verlas, yo he de comunicarles que Magali está en la Casa de las Américas en la actualidad dando un curso de estética abordando todos estos problemas, no solamente ella sino otros compañeros suyos, y al mismo tiempo se está celebrando una magnífica exposición titulada Mundo Soñado, una oferta donde toda una serie de artistas están planteando, están mostrando sus obras y que aquellos que estéis muriendo de envidia viendo lo que se está haciendo podríais tener un ejemplo vivo de esta riqueza que se está haciendo en la cultura. Yo quería haceros una pregunta que quizá habría que discutir largo y tendido, pero ya hemos abordado el folclore, ya hemos abordado lo que estáis haciendo, ya hemos abordado el tema del arte y recuerdo que en la charla que tú nos has dado esta mañana, a ver si lo podemos ampliar. Gracias.

meternos más en harina, pero nos comentabas como hay una serie de categorías de temas centrales que estáis desarrollando y que desarrollan otros compañeros vuestros y que vosotros también estáis desarrollando. Y en concreto me gustaría que se hablara de una categoría que me parece muy importante, que es la de modernidad periférica. ¿Qué nos podéis decir al respecto? Sí, mira, yo te decía que dentro de los estudios culturales, que es este campo de estudios multidisciplinario que trata de vincular las ciencias, trata de vincular todas las ciencias sociales y que trata de vincular todas las ciencias sociales a partir de entender y estudiar los cambios que está produciendo la cultura contemporánea. La categoría de modernidad periférica es resultado precisamente de la necesidad que se tiene dentro de los estudios culturales de buscar una denominación para los procesos de modernidad y modernización de América Latina y del Caribe que estén mucho más cercanos a explicar lo que realmente ocurre. Porque la modernidad europea, la posmodernidad europea, son insuficientes como categoría.

para explicar un mundo que es multicultural, un mundo que tiene diferentes tiempos históricos y que por tanto la modernidad no es la modernidad tal y que la concebimos con toda su racionalidad, su teleologismo, su finalidad histórica, es insuficiente para explicar esta riqueza que tenemos, que no es que sea superior a la riqueza europea, sino que es

distinta. Y de la cual nosotros le debemos muchísimo. Esto es muy importante Magali, porque en España yo creo que sería bueno abrir un espacio, no sé si en las universidades o no sé de qué manera. Aquí, aquí, ya contar con eso. Aquí en España donde se hicieran esos estudios dedicados específicamente al área del Caribe o al área latinoamericana, porque realmente están ausentes en todas las universidades. Bueno, de hecho Ivette, Magali y los que nos están escuchando, que sepáis que esto es el aperitivo del inicio de una gran amistad y que esto se va a desarrollar más. Yo no quería cortar este espacio sin deciros algo que me parece muy importante.

igual que Ivette, que reside aquí en España, y Magali han venido a estos ciclos de conferencias en la Casa de las Américas, deciros también, y a ver, Magali quizá nos pueda terminar con eso, y yo ya les agradezco su presencia, porque quizá no me dé tiempo a despedirme, deciros también cómo Magali va a llevar una sección que, pues para agradecerle a ella esto de que decía que España es tan importante, Cuba para nosotros también es muy importante, como estáis viendo, y además nos dan un reflujo, que ellos sí que tienen vitalidad, y si no, sus salsas y su caribe, las vamos a invitar a que vengan a los carnavales a darnos vida, a bailar, bailaremos contigo, Ivette, y contigo Magali, y quería comentaros que Magali nos ha informado, y que nos cuentes qué papel ocupas tú ahí, que se va a crear en La Habana la Casa de España, entonces será una manera quizá de que podamos bailar, ir allí a bailar y a que nos enseñéis. Sí, mira, se acaba de inaugurar en el mes de febrero la Casa de España en La Habana, es decir, aunque el año pasado...

inauguración oficial la realizó incluso Andreu que está ahora al frente del Instituto de Investigaciones de Valencia un sabio que creo que ha sido una suerte para Cuba que nos visite y el propósito de la Casa de España es precisamente ayudar al desarrollo de la cultura cubana y ayudar al conocimiento de toda esta riqueza de la cultura española en el plano de la teoría y en el plano de la propia creación artística, ayudar a su difusión en Cuba por eso creo que esta Casa de España que yo voy a asesorar al diplomático que va a dirigirla, que es Ión de la Riva una persona de una sensibilidad y de una experiencia en todo el trabajo cultural que creo que a los cubanos nos va a ser enormemente beneficioso yo voy a tener la suerte de trabajar con él en el campo de las artes visuales Muchísimas gracias, bueno pues gracias Magali gracias Ivette, gracias a ustedes Buenas noches Gracias Ismael

Bueno, pues esta vez sí que estamos ya fuera de tiempo. Nos despedimos de Ivette Martínez y de Magali Espinosa, recordándoos el curso de Estética de esta última en la Casa de las Américas. Gracias a las dos y, por supuesto, gracias a Ana Lucas. El próximo miércoles estaremos de nuevo aquí a la misma hora.