

isaarte

UNIVERSIDAD
DE LAS ARTES

Revista No. 2

abril-mayo 2024

Revista **ISArte** No. 2, 2024.

Universidad de las Artes, ISA.

Calle 120 No. 904 e/ 9na y 23, Cubanacán, Playa, La Habana, Cuba.

Sitio web: <https://isa.cult.cu>

Teléfono: (+53) 7 2088075

Dirección General: Mtro. Rolando V. Ortega

Jefe de Redacción: Dr. C. Iván Barreto Gelles

Comité Editorial: Dr. C. Nadia Chávez Zaldivar

Dr. C. María Luisa Pérez López de Queralta

Dr. C. Geovannys Montero Zayas

MSc. Yadirra Herrera Estrada

Diseño y Maquetación: M.Sc. Yaimé Rodríguez Jimenez

CON TE NI DO

NOTA EDITORIAL 3

AHS en el ISA: Una necesidad impostergable. 4

Identidades, cultura y juventud en la construcción del país soñado. 6

Extensión Universitaria en el ISA 10

Problemáticas del arte joven en Cuba: algunas reflexiones dispersas. 11

Proyecciones de trabajo de la Universidad de las Artes para el 2024. 16

GALERÍA 26

Herramientas para trabajar en nuestras Compañías artísticas o proyectos de forma colaborativa y en comunicación permanente en línea. 28

Usar herramientas digitales para trabajar en equipo en nuestros proyectos comunitarios y hacerlos más democráticos y participativos y menos intervencionistas. 29

El mejor buscador académico para ti dependerá de tus necesidades específicas. 30

Cómo mejorar tus resultados de búsqueda de temas culturales en las plataformas y buscadores digitales. 31

Una universidad como la nuestra debe ser un centro de vida intelectual. 32

PORTAFOLIO. 37

Por Frei Betó. 38

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, ISA.

NOTA EDITORIAL:

La Revista **ISArte**, prevista a un lanzamiento mensual, está proyectada desde la necesidad de un soporte documental, informativo y acreditativo del panorama social, artístico y cultural de la Universidad de las Artes, ISA.

Su función primera radica en visibilizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, el trabajo sistemático, la investigación y las prácticas artísticas que se generan desde la comunidad académica dentro y fuera del contexto universitario.

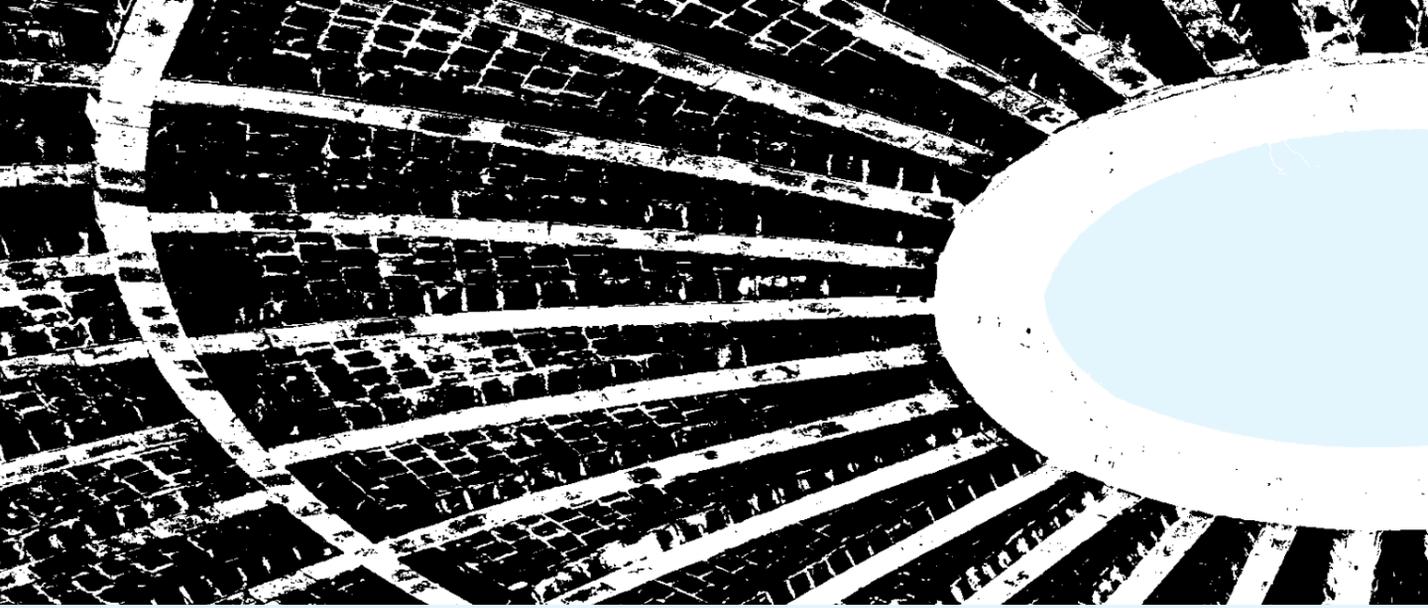
Con una temática intencional, cada vez, acciona en los territorios de producción en arte y agencia el registro gráfico del saber hacer del ISA, desde presupuestos teóricos, metodológicos y de la praxis hacia la construcción de un conocimiento propio.

Su estructura se define desde la variabilidad de las temáticas abordadas, contando en sus páginas con algunas secciones de artículos, noticias, cancionero, humor y otras que esperamos sean de su agrado.

¡Bienvenidos!

Isa
UNIVERSIDAD
DE LAS ARTES

AHS en el ISA: Una necesidad impostergable.

Por: Rolando V. Ortega

Rector de la Universidad de las Artes, ISA.

Más allá de cumplir la tarea de tener en el ISA una membresía alta y activa de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) para el futuro inmediato, concretar esta aspiración deviene en un acto de participación propicio para conocer y consensuar las distintas miradas de los profesores y estudiantes de nuestra universidad que se constituyen hoy en una vanguardia artística juvenil en todos los procesos universitarios fundamentales. Forma de organización asociativa que, con seguridad, será espacio creativo, transformador y estimulante, como suele ocurrir con todo aquello que inquieta y motiva a los jóvenes artistas.

Propuestas culturales diferentes, perfeccionamiento del proceso formativo, revolucionar la extensión hacia y desde las comunidades, nuevas formas de creación, plataformas, y gestión cultural de la Universidad, nuevos proyectos o unidades artísticas buscan siempre preservar las raíces de nuestra cultura, son de las áreas dónde se necesita la participación de los jóvenes organizados en una fuerte y democrática AHS ISA.

Lograr que la AHS, junto a la FEU; bajo el liderazgo certero de la UJC, se parezca más a su tiempo, sus miembros y las nuevas formas del arte, es una consideración común a muchos de los procesos que hoy se transforman en la Universidad de las Artes. Fortalecer esta Asociación en el ISA permitirá atender mejor a la juventud creadora, lograr una representatividad de estos en la vida de la universidad y por ende de la realidad que estamos viviendo como país. Una AHS fortalecida jugará un papel muy importante en la batalla que libra hoy la universidad en su trabajo comunitario por rescatar sectores de la población hacia un consumo de un arte y una cultura propio, actual y descolonizadora.

La AHS en el ISA debe constituirse en una verdadera vanguardia artística que tiene la responsabilidad de cultivar y potenciar nuestras raíces culturales, promover un arte auténtico e identitario, netamente joven y cubano y que se alimente de conflictos y entornos sociales con los que se identifica cualquier cubano, desde una mirada comprometida con esa realidad y con su universidad. No basta con declarar que se necesita un arte más dinámico como lo son los tiempos, que debemos incluir todo lo que tenga valor y que se necesita despojarnos de prejuicios y repeticiones de formas ya enquistadas, fortalecer la AHS en la Universidad de las Artes es una forma de concretar este pedido repetido en cada congreso de la asociación y de lograr la participación real de los jóvenes artistas en la solución de los problemas planteados y en la toma de decisiones de las transformaciones en curso en el ISA.

Acostumbrarnos a una Universidad de las Artes donde la AHS no esté en la vanguardia que le corresponde por su historia, no se nos está permitido. La impronta joven en la cultura y en los principales procesos universitarios no se puede perder porque es el mejor aliento del empuje creador y el espíritu revolucionario que necesita la universidad cubana actual.

El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, bautizó a los miembros de la AHS como creadores en el sentido más amplio de la palabra y nos dejó la impronta de que la cultura es lo primero que hay que salvar, por eso fortalecer el trabajo de esta asociación del arte joven en la Universidad de las Artes, es seguir salvando la cultura, la universidad cubana y unir a los jóvenes para seguir salvando su Revolución.

Identidades, cultura y juventud en la construcción del país soñado.

Por: Yansert Fraga León
Extraído de **La Jiribilla**

En estos días, mientras chateaba en Facebook con un amigo que reside en Francia, poniéndonos al tanto de nuestras vidas, me contó como su hijo mayor había accedido en Cuba a una preciada carrera universitaria para, una vez graduado y especializado en un área de su interés, “ver cómo echa pa’ acá conmigo”. El intercambio electrónico con este amigo, responsable directo de la formación política de mi ya no tan cercana adolescencia, me hizo reflexionar sobre la lectura que hacía en ese momento de este libro que hoy presentamos: *Identidad, cultura y juventud*, coordinado por la Dra. Elaine Morales Chuco y publicado por el Instituto de Investigación Cultural Juan Marinello.

En esa línea ascendente en el tiempo que significa construir la vida, el ser humano se ve jalonado por un proceso lógico que incluye el estudio, el trabajo, la familia y los logros, antes de sentarse a hacer un balance integral cuando llega a la tercera edad. Precisamente, es la juventud la etapa donde debemos tomar la decisión de cómo vamos/queremos construir la vida.

El contexto socioeconómico actual –las realidades salariales, la vivienda, las escaseces, entre otras muchas cosas– hacen que cada día los jóvenes vean la emigración como una solución viable a su proyecto de vida.

Esa reflexión me lleva directamente a uno de los trabajos que considero medulares en este libro: “Proyectos futuros en jóvenes cubanos” de la Dra. Laura Domínguez, quien despliega un arsenal teórico-metodológico para entender el proyecto de vida de los jóvenes en Cuba y sus aspiraciones esenciales. Uno de los resultados primordiales de la investigación identifica los contenidos principales de proyectos futuros de los jóvenes cubanos y la “búsqueda de caminos que le permitan *satisfacer sus necesidades materiales*” [1]. Como bien señala este trabajo, “resulta imposible que el joven elabore un *proyecto de vida* sólido y realizable que comprometa todas las potencialidades reguladoras de su personalidad si no se apoya en lo que es y en lo que quiere ser, en la contradicción entre su yo real y su yo ideal, todo lo cual se encuentra matizado por su *concepción del mundo y sus valores*” [2].

Si tenemos en cuenta el último Censo de Población en Cuba, el 60 % de la población se encuentra hoy entre la mitad de la generación de la Revolución (comprendida entre 40 y 55 años), la generación del Período Especial (en la cual me encuentro, entre 24 y 39 años) y la ahora llamada generación de los Lineamientos (menores de 24 años). Este segmento esencial de la población cubana, a la par que tiene el reto histórico y social de construir el país y dar continuidad a la Revolución, está constantemente asediado por mensajes, símbolos y modos foráneos de construir la vida. Entender esta situación, buscar vías para sistematizar el estudio de los jóvenes, a los cuales van dirigidos fundamentalmente estos mensajes y símbolos, se hace hoy imprescindible si queremos trazar políticas públicas y culturales efectivas. Coincido con la coordinadora que este libro, resultado del taller “Identidad, cultura y juventud, Perspectivas analíticas y retos a la transformación social”, celebrado en La Habana en el 2014, constituye un paso en el impulso de la investigación del tema y en la creación de sinergias para elaborar propuestas y desarrollar iniciativas.

Otro aporte de esta selección es sistematizar el tema de las identidades, mostrar herramientas para su entendimiento. Como ha señalado el intelectual cubano y ministro de Cultura, Abel Prieto:

En el caso de la propaganda dirigida a los adolescentes [y jóvenes], se explota con especial intencionalidad la necesidad [...] de reconocerse como miembro de un grupo y de sentirse aceptado por él. Esta influencia se refuerza hoy gracias a las redes sociales. Y ya sabemos el peso que tiene la “autoestima” y el que tiene la “tribu” —o el grupo— en una edad de tanta inseguridad, de tantos titubeos y perplejidades, como es la adolescencia [3].

En este sentido, trabajos como “Procesos de formación y transformación de identidades colectivas”, de la MSc. Martha Alejandro Delgado, e “Identidades sociales y jóvenes. Notas a tono de debate”, de la Dra. Daybel Pañellas, permiten seguir el pulso de la juventud cubana desde la educación popular y las pertenencias socioclasistas. Estos enfoques, vistos no ya desde la cultura como concepto de identidad nacional, sino también desde el trabajo puntual de las instituciones culturales y el papel rector de la política cultural, permitirían entender por qué ciertos jóvenes prefieren el espacio geográfico de G (por ejemplo) a las “Noches habaneras”; o por qué el malecón sigue siendo la preferencia económica y vital de un sector creciente de la juventud cubana. También sería muy interesante, a propósito de las zonas wifi y el acceso cada vez más estimado de los jóvenes, el estudio de cómo se construyen ciertas identidades grupales en las redes sociales (Facebook mediante, como plataforma más utilizada).

No por menos copioso, deja de ser uno de los trabajos más interesantes “De las identidades ‘soñadas’ a las identificaciones que no son. Una mirada a la identidad en las organizaciones juveniles cubanas”, provocador ensayo que nos propone el MSc. Fernando Luis Rojas López. El autor centra su análisis en las principales organizaciones juveniles cubanas: Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Brigada de instructores de Arte José Martí (BJM), Asociación Hermanos Saíz (AHS), Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ) y Movimiento Juvenil Martiano (MJM), para inmediatamente insertarnos en la problemática esencial de una articulada red que se “diluye en una dinámica verticalista que desde la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) reproduce patrones que homogenizan las otras organizaciones y las sitúan como subordinadas, en lugar de entidades de relación” [4]. Se cuestiona el peso de las relaciones de poder que llevan al ingreso a organizaciones sin que medien identificaciones, y formula una interrogante esencial: ¿puede existir militancia (membresía) sin identificación? [5]. Esto me lleva a extender el análisis a las restantes organizaciones políticas y de masas del país y superponer la propuesta que hace Fernando de “identidades soñadas” con la de “identidades por conveniencia”.

Resulta interesante que el investigador se detenga en el caso puntual de la AHS por la multiplicidad de experiencias que presenta la organización como actor de transformación cultural y porque considera positivo, para la identificación de su membresía, el hecho de que sus diversas secciones, agrupadas por manifestaciones artísticas diferentes, motive el vínculo creativo entre miembros de diversas esferas de la creación. Esto, según Fernando Luis, “se convierte en una fortaleza para emprender proyectos marcados por una visión amplia, integradora y compleja de la cultura” [6]. Me gustaría agregar, ya que se habla de la AHS, que mucho pudieran aportar y tributar investigaciones como estas, con una mirada teórica y metodológica, al funcionamiento de la sección de Crítica e Investigación y al sistema de becas y premios que cada año convoca la organización de los jóvenes artistas e intelectuales.

Para completar la visión cultural, este libro propone dos trabajos. El primero, "Tiempo libre y juventud. Apuntes para su comprensión en el contexto matancero", presentado por un colectivo de autores del Grupo de Investigación y Desarrollo de la Dirección Provincial de Cultura de Matanzas, hace un estudio detallado de los gustos, preferencias y patrones de consumo de los jóvenes matanceros, con un diagnóstico sociocultural y el uso de gráficos que muestran los principales resultados. La profundidad de esta investigación permite trazar políticas culturales precisas, por lo que su significado mayor se encuentra en el seguimiento y la formulación de estrategias que la acompañen. Después de tener a mano estos llamativos resultados, ¿qué se impone?, ¿la centenaria estrategia del pan y circo o la formulación de acciones que vayan a la formación del gusto y a la modulación de los patrones de consumo y participación cultural?

El segundo, "Ver, oír, pensar... desde el consumo infantil de animados" de la Dra. Nilza González en colaboración con un grupo de estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, muestra la importancia de los llamados "muñequitos" en el consumo audiovisual infantil donde, lamentablemente, predominan los de factura extranjera (que, además, son los más televisados). El hecho de que Elpidio Valdés se encuentre entre los de mayor preferencia, me remitió a la anécdota que recientemente hacía la directora de los Estudios de Animación del ICAIC sobre las vicisitudes de su institución para lograr el *merchandising* de dibujos animados cubanos en los productos que ofertan las cadenas de tiendas. Una vez agotadas todas las negociaciones y de hacer oídos sordos a todas las propuestas, parece que finalmente un empresario chino, a través de las mismas cadenas de tiendas cubanas, hará realidad el sueño de que nuestros niños porten mochilas, gorras y pulóveres con la imagen de Elpidio Valdés y compañía. Decisión tardía que llega cuando ya nos han inundado los *batmans*, *spidermans* y sus batimóviles y batidisfraces.

La importancia de este libro no solo radica, sin embargo, en su arsenal teórico y metodológico, sino también en la multiplicidad de herramientas que facilita a la hora de formular políticas, modular discursos y encausar estrategias, iniciativas y propuestas viables. Sus resultados son un ejemplo de cuánto puede aportar la investigación sociocultural, a propósito de un reciente análisis que ponderaba su importancia y resultados para la cultura cubana.

Es misión de la Extensión Universitaria divulgar las necesidades y demandas de la promoción, difusión e investigación del desarrollo cultural universitario y extrauniversitario. En nuestra Casa de Altos Estudios se asume como un proceso orientado esencialmente a la labor educativa y político-ideológica, que promueva y eleve la cultura general integral de la comunidad universitaria y de su entorno sociocultural en aras de la transformación social tal y como lo solicita la agenda 2030.

Son sus lineamientos generales:

- Estimular el desarrollo de la extensión desde las formas organizativas del proceso docente y la práctica artística.
- Promover actividades extracurriculares para el desarrollo cultural integral de los estudiantes.
- Potenciar la realización de proyectos de creación artística en nexos con el proceso de enseñanza-aprendizaje y encaminados al desarrollo sociocultural comunitario.
- Impulsar la interconexión de los proyectos artísticos de nuestros docentes y estudiantes con los institutos y consejos del sistema institucional de la cultura.
- Desarrollar un sistema de comunicación interna y externa que propicie el diálogo, potencie la participación y posibilite la difusión y divulgación de los proyectos artísticos tanto individuales como colectivos.

La Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad de las Artes, pone a disposición de artistas en formación y otros interesados tanto nacionales como extranjeros el **Plan de Cursos de Extensión Universitaria 2024**, como expresión de los intereses formativos de la Universidad, resultado de las demandas internas y externas. El mismo tiene como objetivo complementar el proceso de formación artística de los estudiantes y jóvenes de la comunidad, y contribuir al desarrollo cultural de personas, comunidades e instituciones cubanas y extranjeras de manera sistemática y responsable.

Extensión Universitaria en el ISA

El diseño del cuarto nivel de enseñanza en la Universidad de las Artes ha estado signado, desde sus inicios, por factores que provienen de su propia misión, así como por los rasgos distintivos del posgrado en sí. Considerado una de las direcciones principales de la Enseñanza Superior en Cuba, este nivel ha permitido también el diálogo con la vanguardia artística y literaria cubana, al tiempo que, revisa con ojo crítico las principales polémicas culturales de nuestro tiempo.

Igualmente, la Universidad de las Artes cuenta con los servicios especializados de la Biblioteca, la cual posee un fondo amplio y actualizado.

Problemáticas del arte joven en Cuba: algunas reflexiones dispersas

Por Haydée Arango ■ La Habana ISA, Universidad de las Artes

Las presentes líneas —inevitablemente breves y generales— no pretenden agotar un tema en el cual tendría aún mucho que decirse. Sin embargo, los cinco años de trabajo compartidos tanto en el equipo de redacción de la revista *Dédalo*, de la Asociación Hermanos Saiz, como en el claustro de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, me han permitido ser testigo de algunos de los rumbos del llamado “arte joven” cubano: de sus entusiasmos, de sus irreverencias, de sus preocupaciones, de sus éxitos y fracasos, de sus decepciones y resistencias. Independientemente de lo que distingue a cada universo de expresión artística, existe un núcleo común de problemáticas en las cuales músicos, escritores, diseñadores, artistas plásticos, arquitectos, realizadores audiovisuales, profesionales de las artes escénicas, fotógrafos y muchos otros creadores e intelectuales se preocupan y reaccionan por igual. Por eso, estas reflexiones dispersas solo se explican como eco de otras muchas voces e ideas con las que he podido confluir, de una manera u otra.

Es común a todo movimiento o proceso artístico que comienza, la tendencia a reaccionar contra los cánones establecidos, sabotear o ignorar las generaciones precedentes, cuestionar y desestabilizar —más que a perpetuar fijezas—, o buscar modelos y referentes en autores o etapas menos conocidos —a veces, herejes o prohibidos—. En el caso del arte joven cubano y es lógico, entonces, encontrar determinadas actitudes soberbias o contestatarias hacia algunas zonas de nuestra propia tradición, sobre todo hacia aquellas consideradas como las más oficiales o hacia las más ampliamente validadas en los últimos años.

Sin embargo, en otro sentido —que a veces también podría explicarse por esa intención fundamental de incomodar, de indagar en lo que menos se visibiliza por los medios oficiales—, se advierte igualmente una tendencia del arte joven cubano de volcarse hacia la sociedad para reflejarla, sacudirla y transformarla a través de un reconocimiento de sus realidades más duras. Esto ocurre con mucha fuerza, sobre todo, en el audiovisual, en la literatura, en el teatro y en las artes plásticas, unido a una voluntad creciente de acudir a los espacios comunitarios y/o marginales con la intención de comunicar sus circunstancias particulares a un público más amplio, de intervenir en las mismas y abrir horizontes a través del arte.

Indiscutiblemente, las grandes carencias materiales que ha padecido nuestro país desde comienzos de la década de los 90 han incidido también en la producción del arte joven cubano. En el caso específico de la literatura, por ejemplo, eso no solo ha ocurrido porque se han visto afectadas las posibilidades y/o las calidades de impresión para las propuestas de los menos conocidos —no obstante a los esfuerzos enormes de proyectos como la colección Pinos Nuevos, los premios David y Calendario, o las editoriales territoriales—, sino además porque las estrategias que se han implementado para paliar las carencias han ido conduciendo, a su vez, a nuevas manifestaciones del fenómeno.

Pienso que, aunque los concursos, las revistas y los talleres literarios siguen siendo algunas de las vías más efectivas para la promoción de los más jóvenes, precisamente por eso se ha pecado de multiplicarlos demasiado, de auparlos o de estimular más la producción de determinados géneros —por ejemplo el cuento, en detrimento de la novela o el teatro— y tendencias por encima de otras. A veces se percibe que los jóvenes autores solo escriben pendientes de las fechas de vencimiento de tal o cual premio, y para estos producen “literatura a la medida”, de acuerdo con lo que cada premio exige en sus bases o a lo que cada uno ha ido sentando como tendencia estética en sus sucesivos lauros. Por otra parte, si bien los premios se convierten en una opción sistemática para muchos, a veces la oportunidad parece más próxima a la seguridad que a la competencia: me refiero a los nombres que con mucha frecuencia se repiten porque se trata de premios de temáticas muy específicas y que tienen una alta frecuencia de otorgamiento, o porque no asumen la opción de declararse desiertos si no existe la calidad suficiente en las obras presentadas.

Instalación de Diseño de vestuario de Jorgelis (Zony) 1er año.

Como caso particular de todo lo anterior, me interesa detenerme brevemente en el fenómeno de las revistas culturales, por ser el espacio en el que mayoritariamente se ha desarrollado mi participación en el ámbito artístico cubano. No puede negarse, aun cuando el tema resulte polémico, el creciente interés de muchas publicaciones culturales actuales hacia las colaboraciones que pueden aportar los más jóvenes autores. Por otra parte, existen también revistas amparadas por instituciones culturales o de enseñanza y que son realizadas y/o dedicadas exclusivamente a los jóvenes. Algunas, sin embargo, tienen escasa circulación o padecen de enfoques adolescentes y banales. Existen también otras con mejor suerte en cuanto a posibilidades de regularización, difusión y apoyo institucional, y que por lo tanto se convierten en publicaciones de amplio perfil cultural que también estimulan acercamientos polémicos a la sociedad cubana a través de foros, paneles y encuestas que luego se reflejan en sus páginas.

En *Dédalo*, por ejemplo, se han destacado las discusiones en torno al estado actual de la producción ensayística e investigativa cubana en las ciencias sociales y humanas, al grado y nivel de participación de los jóvenes en sus resultados, así como a la voluntad que —en términos de políticas editoriales, culturales y científicas— se precisa para reducir los obstáculos que existen; o las discusiones en torno a la participación de los jóvenes en la cultura cubana de los últimos 50 años, a las estrategias que han enriquecido y/o todavía podrían enriquecer el diseño de una política cultural destinada a este sector social, y a cómo se proyecta el futuro de la Revolución Cubana.

Montaje de obras de Diseño Escénico.

Sin duda, como también ocurre en el ámbito cultural cubano en sentido general, muchos de estos debates suelen exceder el marco de lo “estrictamente” literario o artístico para alcanzar una dimensión social y muchas veces explícitamente política. Se trata, muchas veces, de llamar la atención sobre temas complejos de la cultura y de la función del campo intelectual, que no pueden desentenderse de una nueva valoración o de un análisis social profundo: tal es el caso de los (más o menos) recientes debates surgidos en torno a la racialidad y al racismo, a la homosexualidad, a los problemas de género y al machismo, a los accesos limitados a los diferentes medios de información, o incluso a los grados de participación de los más jóvenes en el diseño de su país y específicamente de las políticas culturales.

Detalle de la instalación de lozas de rasilla de Fernando Lauzurique 2do año.

Sin embargo, la escasa existencia de revistas de valor dedicadas especialmente a un público joven, así como la permanente —y creciente— necesidad de expresión propia, han promovido que muchos jóvenes escojan definirse desde espacios marginales en los que, a su vez, puede variar la distancia —o la postura ideológica, en el más amplio sentido de la palabra— respecto del centro. En estos casos, se prefiere la filiación a publicaciones propias que, más allá de sus calidades de realización material —en vistas de que muchas veces se realizan solo en formato digital y con poco nivel de especialización visual—, funcionan como plataformas de declaración de principios grupales, moldeadas y sostenidas por intereses específicos de un grupo creador —así también las hubo en nuestra tradición, en el caso de revistas no institucionales sino de encarnación de estéticas grupales, como lo fueron *Orígenes* y *Ciclón*—. Estas otras propuestas se caracterizan por una irreverencia tenaz hacia casi todos los circuitos legitimados, y por un alejamiento de las problemáticas y las voces “del patio” más reconocidas y tratadas, para conformar un canon artístico distinto —con voces olvidadas, marginadas, exiliadas o hasta ahora desconocidas en el país—, y entablar un diálogo con la literatura contemporánea latinoamericana, europea y norteamericana menos difundida en Cuba. Creo que ese diálogo se hace mucho más interesante e importante en tanto nuestro ámbito ha perdido progresivamente, por diversas causas, la capacidad de sintonizar con la literatura y el pensamiento internacional, y de relacionar sus prácticas con fenómenos regionales y universales. Es decir, nuestras propias versiones de la exclusión social, la asimilación crítica de la Diferencia, la fractura del nacionalismo militante y del discurso ortodoxo del socialismo, entre otras aristas.

En sentido general, el aislamiento sigue siendo una de las problemáticas que laceran al arte cubano actual y, fundamentalmente, a la producción más joven: ya no se trata de argumentar cuánto se ha ganado en ese sentido, sino de implementar mecanismos efectivos y regulares que resuelvan, por ejemplo, las deficiencias de promoción nacional y de intercambio con artistas que no residen en la capital; la ausencia de jóvenes artistas en espacios ya establecidos, incluidos los de promoción, debate, decisión y representación política; la segregación de centros afines de creación y reflexión que podrían tener una agenda común de trabajo —me refiero, por ejemplo, a centros de formación artística y/o de educación superior como la Universidad de las Artes (ISA), el Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI), la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) y las distintas facultades de humanidades y ciencias sociales del país—; o la imposibilidad de acceder abiertamente a todo lo que acontece en Cuba y el mundo a través, por lo menos, de los medios digitales e Internet. Lo peor es que esto, a veces, se convierte en una serpiente que se muerde la cola, ya que es el escepticismo, el cansancio y el provincianismo lo que en ocasiones paraliza e impide aprovechar espacios o canales que sí existen y desde los cuales podría lograrse mucho.

Relacionado con ese fenómeno, pero también por causa de otros recelos, a menudo suele ocurrir que sobre todo lo que tenga el apellido de “joven” llueven determinadas prevenciones. Esto, por supuesto, converge con un prejuicio social generalizado, aunque en términos artísticos y culturales deberíamos estar nadando en otras aguas. A veces parece que es preferible dejar ese calificativo a un lado, a la hora de organizar proyectos o espacios de debate —los cuales, por cierto, tampoco son percibidos de la misma manera—. Aunque se siguen multiplicando las oportunidades para abrazar al arte joven cubano y brindarle respaldo económico e institucional, esto es mucho más inmediato y “libre de sospechas” en el caso de los espacios que podríamos valorar como exclusivamente artísticos, al contrario de lo que ocurre cuando se trata de proyectos de acción social o de reflexión sobre la sociedad y la realidad cubana en general.

Ello trae consigo la necesidad de respetar al joven no solo como artista, sino igualmente como un intelectual de naturaleza inevitablemente más inquieta, incómoda y contestataria. No se trata solo de coquetear con la idea del debate, sino de propiciarlo y aceptar las asperezas que puedan surgir; no se trata de reaccionar escandalizados ante las inconformidades, las provocaciones o las ideas divergentes, sino de aceptar que la diferencia, la oposición y la reflexión, en todo caso, siempre hablan a favor de la vitalidad del pensamiento y la creación; no se trata de evaluar los proyectos solo por los resultados, sino por las dinámicas y las contradicciones que en sí mismos son capaces de generar; en fin, no se trata solo de moldear o establecer espacios para el arte nuevo sin que estos sean pensados por los propios jóvenes, sino de aceptar los que se generen de manera espontánea y desde su propia esencia experimental, inmadura, radical, entusiasta o arriesgada.

Proyecciones de trabajo de la Universidad de las Artes para el 2024

Sueño de una ciudad musical. Montaje de Elizabeth Marrero y 2do año de actuación.

Objetivo 1. Estimular la creación artística y literaria con un sentido descolonizador, en defensa de la cultura y la identidad nacionales, mediante un estrecho vínculo con los escritores y artistas, las organizaciones de creadores, los medios de comunicación y otras instituciones y organizaciones afines al trabajo cultural.

1- Priorizar las acciones que contribuyan a elevar la calidad de la creación artística.

- Estimular el desarrollo de proyectos artísticos en todas las facultades y filiales, con énfasis en los que potencian valores patrimoniales e identitarios de la cultura nacional cubana.
- Implementar acciones de carácter teórico-metodológico, dirigidas a lograr que los procesos formativos de las diferentes carreras tengan su centro de atención en la creación artística.
- Diseñar un sistema de trabajo que articule la Dirección de Extensión Universitaria, las facultades y áreas, con vistas a lograr un acompañamiento y respaldo de los procesos de creación artística y gestión del arte.
- Aplicar con mayor eficiencia la política de financiamiento a proyectos artísticos, con prioridad para las obras por encargo institucional.
- Convocar anualmente las Becas de Creación dentro del Festival de las Artes.
- Realizar la XIV edición del Festival de las Artes, la 15 Bienal de La Habana, los festivales Musicalia, Elsinor e Imago, el evento Traspasos Escénicos y otros espacios de creación que se gestionan desde las facultades y áreas.
- Promocionar las convocatorias a concursos, becas y premios nacionales e internacionales auspiciados por las instituciones.
- Crear condiciones en los espacios de presentación de resultados artísticos en la Universidad, y gestionar espacios en el sistema institucional de la Cultura y otros organismos, instituciones y comunidades.
- Fomentar espacios para la crítica artística y cultural de modo que se contribuya a la educación y orientación de los públicos, la retroalimentación de la calidad de la creación artística y el proceso de formación del profesional.

2- Dotar de mayor integralidad la implementación del Programa contra la colonización Cultural Sembrar ideas, sembrar conciencias.

- Perfilar las acciones fundamentales de la Universidad de las Artes, con sus respectivos indicadores, metas y responsables, para concretar la aplicación eficiente del Programa contra la colonización Cultural Sembrar ideas, sembrar conciencias.
- Socializar el Programa contra la colonización Cultural Sembrar ideas, sembrar conciencias, entre los estudiantes, profesores y cuadros de la Universidad de las Artes.

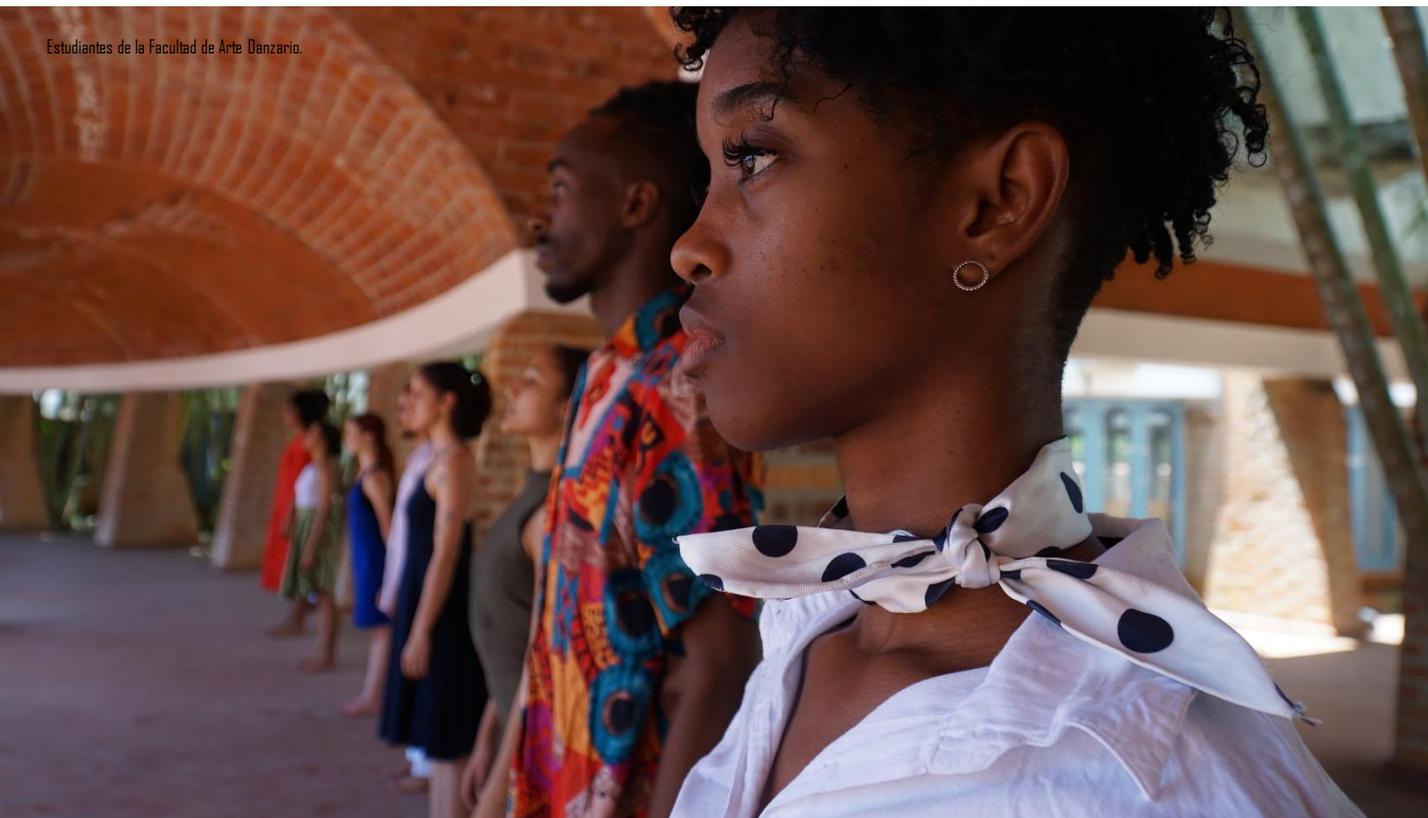
3- Lograr una mayor efectividad en la implementación de la Estrategia de Trabajo Político-Ideológico en la Universidad de las Artes.

- Realizar desde las vicerrectorías una revisión conceptual y metodológica de la Estrategia de Trabajo Político-Ideológico, con vistas a lograr mejores resultados en su concepción e implementación durante el proceso formativo.
- Implementar en las facultades y áreas acciones científico-metodológicas dirigidas a optimizar el tratamiento de la dimensión político-ideológica de los procesos de creación artística desde la formación del profesional.
- Implementar en las facultades y áreas acciones científico-metodológicas dirigidas a concienciar a los profesores en relación con el alcance formativo de los contenidos de las asignaturas y disciplinas del currículo propio, en lo referido a la salvaguarda de los valores y tradiciones artísticas nacionales, la resistencia cultural y el enfrentamiento a diferentes formas de dominación simbólica.
- Producir y promocionar materiales que contrarresten el desmontaje de la historia nacional y la realidad cultural cubana.
- Fomentar en cada una de las carreras los espacios de diálogo con los escritores, artistas e intelectuales, en función del enfrentamiento a las campañas enemigas.
- Controlar y evaluar la participación de los creadores y trabajadores de la Universidad de las Artes en la batalla política y cultural que se desarrolla en los medios digitales.
- Perfeccionar el sistema de monitoreo y la agilidad en la respuesta ante incidentes de las campañas enemigas.

4- Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos derivados de los Congresos y Consejos Nacionales de la UNEAC, la AHS y la Conferencia Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Cultura.

- Realizar en las facultades y áreas jornadas de reflexión con los estudiantes y profesores creadores de la Universidad de las Artes, de conjunto con la UNEAC, la AHS y el SNTC, para evaluar resultados de la gestión institucional en el estímulo a la creación artística, el enfrentamiento a la colonización cultural y el trabajo político-ideológico.
- Gestionar, con las facultades y áreas de la Universidad, de conjunto con el sistema institucional de la cultura, la atención a los acuerdos y planteamientos derivados de los Congresos y Consejos Nacionales de la UNEAC, la AHS y la Conferencia Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Cultura.

Estudiantes de la Facultad de Arte Danzario.

Objetivo II Asegurar la preservación y gestión efectiva del patrimonio cultural y la memoria histórica de la nación.

5- Implementar la Ley y el Reglamento de la Ley General de Protección del Patrimonio Cultural y el Patrimonio Natural.

- Priorizar acciones de restauración de muebles e inmuebles patrimoniales de la Universidad de las Artes, con la participación de los estudiantes y profesores de la Facultad de Artes de la Conservación del Patrimonio Cultural.
- Desarrollar procesos investigativos y creativos en las carreras y programas de formación continua, que contribuyan a la preservación del patrimonio y la salvaguarda de la memoria histórica de la Universidad de las Artes y la enseñanza artística cubana.
- Gestionar insumos para la conservación y restauración de bienes patrimoniales y la memoria histórica de la Universidad de las Artes.
- Incrementar las acciones de control en la ejecución de las acciones de restauración del patrimonio arquitectónico de la Universidad de las Artes.
- Ejecutar proyectos investigativos de diferente naturaleza relacionados con la conservación y restauración de bienes patrimoniales y la memoria histórica de la Universidad de las Artes.

6- Evaluar el estado de atención a las construcciones y muebles patrimoniales de la Universidad de las Artes.

- Evaluar dos veces al año el estado de atención a las construcciones y muebles patrimoniales de la Universidad de las Artes.
- Controlar sistemáticamente las labores de restauración del edificio histórico de la Facultad de Arte Teatral, así como el proceso inversionista financiado por la colaboración internacional.

7- Poner en marcha un protocolo para la conservación del patrimonio documental de la Universidad de las Artes.

- Desarrollar investigaciones orientadas hacia la conservación y valorización del patrimonio documental de la Universidad de las Artes.

8- Incrementar las acciones para promover los valores de nuestra historia patria, en particular el legado de Martí y Fidel en relación con las artes y la cultura.

- Fortalecer en las carreras el trabajo con el pensamiento cultural y artístico cubano, con énfasis en la obra creadora de Fidel Castro y José Martí.
- Respalda con logística las actividades de las Cátedras Honoríficas Pensamiento Cultural de Fidel Castro y la Cátedra Martiana.

9- Ampliar el uso de la tecnología, que propicie la digitalización de fondos bibliográficos y documentales, las consultas *on line*, las visitas virtuales, etc.

Objetivo III. Fomentar la participación de los diferentes segmentos de público en los procesos culturales y el uso inteligente del tiempo libre, mediante una programación que diversifique las opciones culturales y contribuya a elevar la capacidad de apreciación artística y literaria, y el desarrollo del pensamiento crítico de los individuos, al tiempo que tribute a la formación de valores humanistas en estos.

10- Lograr una programación cultural más diversa e inclusiva, que incremente la calidad de las opciones, y propicie una mayor asistencia de los públicos, fundamentalmente de los jóvenes y adultos mayores.

- Desarrollar en las facultades y áreas, así como en las estructuras metodológicas de las carreras, acciones de trabajo docente-metodológico que contribuyan a una mejor comprensión de la incidencia del trabajo extensionista y comunitario en la calidad de la formación del profesional y la gestión institucional.
- Sistematizar el funcionamiento de los talleres de programación.
- Lograr una propuesta de programación diversa coherente y sistemática desde las facultades y áreas, que se integre a la programación cultural de la Universidad de las Artes.
- Controlar sistemáticamente la calidad de la programación cultural.
- Destinar presupuesto para el financiamiento de la programación cultural, y garantizar un uso eficiente del mismo.

11- Incrementar gradualmente la realización de giras de agrupaciones y espectáculos músico-danzarios, y de exposiciones itinerantes, entre ellas las relacionadas con figuras o temas relevantes de nuestra historia.

- Programar sistemáticamente actividades en comunidades en transformación.

12- Intencionar la participación de públicos en los espacios del Festival de las Artes y la 15 Bial de La Habana.

- Gestionar en las comunidades los públicos para el Festival de las Artes y la 15 Bial de La Habana.

13- Potenciar las presentaciones de libros, charlas literarias y recitales poéticos en la Universidad y las comunidades, auspiciados por el Proyecto Cuba Poesía.

- Sistematizar el espacio Verso Amigo, con prestigiosos escritores y jóvenes poetas.

14- Atender con prioridad el humor gráfico.

- Realizar exposiciones de humoristas gráficos en la Universidad de las Artes.

15- Incrementar las acciones del trabajo cultural comunitario en los territorios de mayor incidencia de la Universidad de las Artes y sus filiales, con énfasis en las comunidades en transformación y las comunidades rurales.

- Establecer relaciones de trabajo entre la Dirección de Extensión Universitaria y los Gobiernos locales para orientar el trabajo cultural comunitario en función de las prioridades del territorio.
- Coordinar con las dependencias territoriales del MINED para brindar asesoría técnica y metodológica en el trabajo por convertir y consolidar a las escuelas como el centro cultural más importante de la comunidad.
- Sistematizar la participación del talento artístico de la Universidad en los espacios institucionales y comunitarios, sobre todo en las casas de cultura y comunidades en transformación.

- Convocar a estudiantes y trabajadores de la Universidad de las Artes y sus filiales a incorporarse a las tareas de impacto social y los proyectos culturales comunitarios.
- Incorporar a estudiantes del Curso Diurno a la tarea Educando por Amor.
- Fortalecer las relaciones de trabajo con el Consejo Nacional de Casas de Cultura y la Brigada de Instructores de Arte José Martí.
- Gestionar la edición de la Maestría en Desarrollo Cultural Comunitario.
- Potenciar las investigaciones sobre el trabajo cultural y artístico en las comunidades.

16- Celebrar o conmemorar diferentes efemérides de la historia cultural de la nación.

17- Desarrollar las Jornadas de Programación Cultural siguientes: Por la Victoria (abril), de Verano (julio y agosto), de la Cultura Cubana (octubre) y Triunfo de la Revolución (diciembre). Así mismo, celebrar el Día de la Diversidad Cultural y el Día de África.

18- Actualizar la Estrategia de Comunicación Institucional.

- Emplear y articular con mayor sistematicidad los medios de comunicación, para la promoción cultural, el respaldo a la programación y la comercialización y exportación de servicios académicos.
- Fomentar la circulación de los contenidos informativos, culturales y artísticos, en diferentes plataformas digitales y a partir de un concepto multimedial de la comunicación.
- Promocionar y visibilizar el vínculo de los creadores con el trabajo cultural comunitario de la Universidad y el quehacer extensionista de los estudiantes y trabajadores.
- Completar la plantilla y preparar técnica e ideológicamente a los trabajadores que conforman el equipo de comunicación de la Universidad de las Artes.
- Mantener actualizada y visible la página web institucional de la Universidad de las Artes, y crear las de las facultades y filiales en provincias.

19- Incrementar y diversificar la producción de contenidos culturales para los diferentes medios de comunicación tradicionales y para el ámbito virtual. Poner énfasis en aquellos dirigidos específicamente a las redes sociales digitales.

- Incrementar la participación de nuestros creadores, cuadros y trabajadores en la batalla cultural y la defensa de la Revolución en las redes sociales digitales.

20- Impulsar la implementación del Programa Nacional de la Lectura.

- Conformar fondos documentales especializados en cada facultad y área de la Universidad de las Artes.
- Promocionar los libros de la Editorial Cúpulas y la librería de la Universidad de las Artes.
- Sistematizar presentaciones de libros y otros fondos documentales de y en la Biblioteca de las Artes.

Montaje y ensayo de Amores ridículos.
Puesta en escena de Kike Quiñones
con estudiantes de 2do año de
actuación.

Clase de técnica impartida por la maestra Ma. de la Caridad Romero.

Objetivo IV. Impulsar la aplicación de la ciencia, la innovación, la informatización de procesos y la gestión integral de los recursos humanos, como bases del desarrollo y promoción nacional e internacional de nuestra cultura.

21- Continuar la implementación de la Estrategia Nacional de Ciencias, Innovación y Medio Ambiente, con énfasis en el ámbito municipal; ajustar los proyectos de investigación a las prioridades sectoriales y territoriales a ese nivel.

- Organizar la gestión de la ciencia y la investigación-creación desde programas y proyectos de investigación y desarrollo.
- Incentivar los programas de maestría, el Doctorado en Ciencias sobre Arte y el Posdoctorado en Ciencias sobre el Arte y la Cultura.
- Desarrollar procesos investigativos y de la investigación-creación que atiendan los ejes y sectores estratégicos del desarrollo del país.
- Potenciar acciones de investigación y desarrollo dirigidas a atender las prioridades sectoriales y de los diferentes territorios.
- Sistematizar desde las carreras y programas de formación continua, procesos investigativos que se orienten hacia el mejoramiento de los procesos creativos, la obtención de resultados científicos superiores, la preservación de la memoria histórica y la optimización de los procesos formativos y de gestión cultural y del arte en instituciones y comunidades.
- Desarrollar sesiones de trabajo científico en las facultades y áreas, que contribuyan a visibilizar el alcance científico de los procesos y resultados de la investigación-creación en, desde y para el arte.
- Continuar negociando con la dirección de Ciencia y Técnica del MES el reconocimiento de los espacios escénicos, galéricos y audiovisuales de reconocido prestigio, como medios para la publicación de los resultados de la investigación-creación.
- Capacitar a los docentes para la atención a la dimensión medioambiental del desarrollo cultural desde los procesos formativos de la Universidad de las Artes.
- Promocionar las potencialidades de la Biblioteca de las Artes, la Editorial Cúpulas, la red de instituciones de las ciencias en el sector de la cultura, la Red Nacional de Investigadores de la Cultura (RNICA), la Red de Universidades de Arte, el *Google Scholar* y otras redes científicas consolidadas en la Educación Superior cubana.
- Fortalecer la participación de la Universidad de las Artes en el Congreso Internacional Universidad 2024.
- Trabajar en los preparativos de la XXII Conferencia Científica sobre Arte y Cultura, a desarrollarse en 2025.
- Respalda eventos científicos y espacios de reflexión, como Traspasos Escénicos, el Evento del Joven Restaurador, el Taller de Filosofía, Estética y Teoría Política, el evento De la Memoria Fragmentada, la Bienal de La Habana, el Festival de las Artes y otros donde se presenten resultados científicos y de la investigación-creación.
- Fortalecer el vínculo con el Instituto Nacional de Investigaciones Culturales Juan Marinello, los centros de investigaciones del Ministerio de Cultura y la Dirección de Ciencia y Técnica del organismo.
- Gestionar el desarrollo del Centro de Estudios Nicolás Guillén.
- Diversificar los servicios científicos, académicos y artísticos de la Universidad de las Artes.
- Gestionar la indexación de las revistas Ensayo y Cúpulas.
- Incrementar las publicaciones científicas en revistas indexadas en Bases de Dato Internacionales (BDI).

22- Continuar la implementación de la Estrategia de Formación Doctoral, con énfasis en la incorporación de cuadros y jóvenes profesionales del sistema al Doctorado en Ciencias sobre Arte.

- Estabilizar el funcionamiento orgánico de la Comisión de Grados Científicos y el Comité Doctoral.
- Gestionar la formación doctoral de más de 100 doctorandos incorporados al Programa de Doctorado en Ciencias sobre Arte.
- Fortalecer los proyectos de investigación y desarrollo como instancias formadoras del potencial científico de la cultura cubana y la Universidad de las Artes, de conjunto con los Consejos Científicos de las facultades y áreas, y los departamentos docentes.
- Implementar acciones del posgrado académico que contribuyan a la formación doctoral de los cuadros y jóvenes profesionales del sistema.

23- Estabilizar el funcionamiento de los Consejos Científicos y Comisiones Asesoras, la Comisión de Grados Científicos y el Comité Doctoral.

- Actualizar la composición de los Consejos Científicos y Comisiones Asesoras.
- Capacitar a los Consejos Científicos y Comisiones Asesoras en lo referido a sus normativas y funciones.
- Controlar el funcionamiento sistemático de los Consejos Científicos y Comisiones Asesoras.
- Proyectar el trabajo de los Consejos Científicos y Comisiones Asesoras hacia el perfeccionamiento de los procesos de la Universidad de las Artes y el Subsistema de la Enseñanza Artística.

24- Fortalecer el funcionamiento del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.

- Analizar en el Consejo de Dirección y hacerlo extensivo a los de las facultades y áreas, el Diagnóstico para el Plan Territorial contra el Racismo y la Discriminación Racial (2023).
- Contextualizar acciones de lucha contra el racismo y la discriminación racial desde una perspectiva cultural, identitaria y artística.
- Desarrollar investigaciones relacionadas con el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.

25- Impulsar la implementación del programa de informatización.

- Perfeccionar los servicios informáticos de la Universidad de las Artes.
- Avanzar en la digitalización de las asignaturas y programas de formación académica y científica.
- Mejorar las condiciones de conectividad y navegación.
- Planificar y ejecutar acciones para la atención a la estrategia curricular de informatización en todos los planes y programas de estudios.

26- Implementar la Estrategia de Desarrollo de los Recursos Humanos del Organismo y la Universidad de las Artes.

- Diseñar e implementar acciones de capacitación y superación de la fuerza laboral calificada de la Universidad de las Artes y el sector de la cultura, con énfasis en el desarrollo de los cuadros y jóvenes profesionales del sistema.

27- Priorizar el vínculo de la Universidad de las Artes con otras universidades, instituciones docentes y centros de investigación.

- Firmar convenios de trabajo y colaboración con otras universidades cubanas, instituciones docentes y centros de investigación.
- Controlar las acciones pactadas en los convenios de trabajo.

28- Jerarquizar la atención a la política de cuadros en la Universidad de las Artes.

- Completar la plantilla de cuadros, sobre todo al nivel de jefes de departamentos docentes y vicedecanos.
- Completar la reserva de cuadros.
- Implementar acciones de atención individualizada a las necesidades de preparación de cada cuadro y reserva.
- Rediseñar sistemáticamente el Plan de Preparación de Cuadros y Reservas de la Universidad de las Artes.

29- Implementar la Estrategia de Promoción Internacional de la Cultura Cubana, con una visión que integre la proyección política con la necesaria inserción en los mercados internacionales.

- Incrementar las acciones de intercambio cultural con diferentes países y universidades del mundo.

Objetivo V. Elevar integralmente la calidad de la enseñanza artística.

30- Controlar y asegurar el cumplimiento del Programa para la Atención Integral a la Universidad de las Artes.

- Evaluar sistemáticamente los objetivos, metas e indicadores del Programa para la Atención Integral a la Universidad de las Artes.

31- Perfeccionar los principales procesos artístico-pedagógicos.

- Garantizar el cumplimiento del Proyecto Estratégico y la Estrategia de Acreditación de la Universidad de las Artes, en sus acciones previstas para el año 2024.
- Continuar la validación del Plan de estudio E, de conjunto con las Comisiones Nacionales de Carrera y las vanguardias artística e intelectual.
- Desarrollar acciones de preparación metodológica del claustro para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, funcional y significativo en los escenarios formativos de la Universidad de las Artes.
- Buscar alternativas para el completamiento del claustro, de modo que se puedan contrarrestar los efectos del éxodo de profesores en numerosas asignaturas de las especialidades artísticas y la formación general.
- Implementar acciones de atención a las necesidades fundamentales de los maestros y trabajadores, de modo que se incida positivamente en su motivación por el trabajo.
- Implementar programas de formación que contribuyan a la preparación integral del claustro en sus niveles profesionales y las categorías docentes y científicas.
- Sistematizar los proyectos de investigación y desarrollo como espacios formativos y laboratorios para la creación artística.
- Buscar alternativas para atenuar el déficit de Base Material de Vida y Base Material de Estudio Especializada.
- Gestionar medios que mejoren la cobertura del transporte para el desarrollo de los procesos de la Universidad.
- Gestionar fondos y recursos que contribuyan al desarrollo de los procesos formativos en la Universidad de las Artes.
- Analizar con la Dirección de Recursos Humanos del MINCULT, la implementación del Código del Trabajo en lo referido al pluriempleo de cuadros y maestros, y el pago de horas extras a los trabajadores docentes de la Universidad de las Artes.
- Diseñar acciones para la atención especializada al claustro de la red de instituciones formadoras del Centro Nacional de Escuelas de Arte (CNEART).
- Garantizar el cumplimiento del plan de ingreso a partir de acciones de las carreras para la gestión de matrícula: talleres vocacionales, orientación profesional, Puertas Abiertas, estrategia de comunicación, etc.
- Perfeccionar la práctica pre profesional vinculada a los territorios e instituciones, con ejercicios de culminación de estudios que resuelvan problemáticas.
- Identificar, de conjunto con las instituciones empleadoras, las necesidades investigativas para la participación de los estudiantes en su solución. Lograr la participación sistemática de los estudiantes y profesores en los principales eventos convocados por los Institutos y Consejos
- Lograr que todos los estudiantes accedan a las ofertas culturales promocionadas por el sistema institucional de la cultura.
- Adecuar la formación del profesional a los programas de desarrollo del sistema institucional de la cultura.
- Perfeccionar las estrategias curriculares, contextualizadas a la enseñanza artística.
- Reforzar el vínculo universidad-sociedad, según perfiles y funciones profesionales
- Proyectar una adecuada articulación del pregrado con el posgrado.
- Garantizar el cumplimiento de los cursos pactados dentro del Programa TRANSCULTURA.

32- Continuar trabajando en la implementación del programa para la formación y superación de los instructores de arte.

- Colaborar con el MES y el MINED en la implementación y validación del programa para la formación y superación de los instructores de arte.

33- Dar seguimiento a los acuerdos del X Congreso de la FEU.

- Evaluar sistemáticamente el estado de cumplimiento de los acuerdos del Congreso de la FEU.
- Fomentar espacios de diálogo con los estudiantes para dar seguimiento a los acuerdos del congreso de la FEU, en correspondencia con sus estados de opinión, necesidades y potencialidades de colaboración.

Objetivo VI. Fortalecer los sistemas de aseguramiento y sostenibilidad de la cultura en los diferentes niveles, y el desarrollo de las industrias culturales con un criterio descolonizador.

34- Actualizar y controlar el cumplimiento del Proyecto Estratégico y el Programa de Desarrollo de la Universidad de las Artes, mediante la evaluación semestral de sus resultados.

35- Presentar el proyecto de la Universidad-Empresa.

- Tramitar ante las instancias correspondientes el proyecto de Universidad-Empresa.

36- Incrementar los ingresos en divisas, por concepto de exportación de servicios académicos, con acciones dentro y fuera de nuestro país. Priorizar aquellas que propicien una mayor participación extranjera en eventos y otras acciones culturales, especialmente en las concebidas dentro de la programación habitual.

- Ejecutar el plan de acciones dirigido a la captación de ingresos por exportación de servicios académicos.
- Promover acciones de intercambio cultural y académico, particularmente con los Estados Unidos.
- Identificar áreas con posibilidades para intercambios culturales en África, Asia y Medio Oriente.
- Controlar el cumplimiento de las acciones de intercambio previstas en los convenios y memorandos de entendimiento que se firman con contrapartes extranjeras.
- Incrementar las relaciones de la Universidad con los artistas, académicos e intelectuales cubanos residentes en el exterior.

37- Ampliar y diversificar la gama de servicios académicos a exportar, a partir de las potencialidades de la Universidad de las Artes y sus filiales en provincias.

- Actualizar sistemáticamente la oferta para la exportación de servicios académicos.

38- Impulsar las relaciones y alianzas con los nuevos actores económicos.

- Identificar las potencialidades de intercambio y cooperación entre la Universidad de las Artes y los nuevos actores económicos.
- Concretar acciones en las áreas culturales, económicas y de los servicios que favorezcan las relaciones de la Universidad de las Artes con los nuevos actores económicos.

39- Garantizar la ejecución de los proyectos financiados de cooperación que propician el logro de resultados tangibles dirigidos al incremento de las exportaciones, sustitución de importaciones, fortalecimiento de capacidades técnicas y tecnológicas.

- Controlar la ejecución del proyecto Que no baje el Telón, y evitar negligencias y retrasos en la adquisición de suministros de materiales de construcción e insumos.
- Controlar la ejecución de las acciones convenidas dentro del proyecto YUCUNET.

40- Potenciar la utilización del comercio electrónico para la comercialización de nuestros productos culturales. Incrementar nuestra presencia en plataformas nacionales e internacionales.

- Consolidar los vínculos con Ruth Casa Editorial para la comercialización internacional de libros electrónicos de la Editorial Cúpulas.
- Incrementar la cantidad de libros electrónicos a comercializar a través de los vínculos con Ruth Casa Editorial.

41- Trabajar en función de que los eventos científicos, artísticos y académicos de la Universidad de las Artes aporten más ingresos de divisas al sistema de la cultura y al país.

- Desarrollar sesiones de trabajo científico que evidencien la contribución de las investigaciones y proyectos de desarrollo local al sector estratégico de la industria ligera.

42- Consolidar el vínculo con las instituciones del turismo.

- Consolidar el destino turístico ISA con varios paquetes que resulten atractivos para los visitantes extranjeros.

43- Garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en los planes de preparación para la defensa del Ministerio y la Universidad.

- Mantener actualizados a los trabajadores y estudiantes en temas relacionados con la seguridad y la defensa nacional.
- Actualizar los planes de prevención de riesgos, de reducción de desastres y otras herramientas que contribuyan a la seguridad de los recursos humanos y materiales de la Universidad de las Artes.

44- Desarrollar una política de ahorro y uso eficiente de los recursos ante la compleja situación económica y financiera que enfrenta el país. Fortalecer el control interno en todas las áreas, con énfasis en el cumplimiento de las funciones, la legalidad académica, la ejecución del presupuesto, la transparencia y disciplina en la aplicación de los precios, la contratación a las formas de gestión no estatal, la protección de los recursos y medios básicos, la seguridad de los locales, el consumo de energía eléctrica y agua, las condiciones de almacenamiento y utilización de los materiales en las inversiones, el uso y cuidado del parque automotor, el estado de las cuentas por pagar y cobrar, la actualización de los inventarios, entre otros.

- Sistematizar acciones de control del cumplimiento de las medidas de ahorro implementadas en la Universidad.

45- Dar prioridad a la ejecución de las inversiones y acciones de mantenimiento constructivo en el edificio histórico de la Facultad de Arte Teatral, la Residencia Estudiantil Universitaria, el Aula Magna, la cerca perimetral y el alumbrado de las áreas del complejo Cubanacán.

- Mantener un control sistemático sobre la ejecución de las inversiones y acciones de mantenimiento constructivo en el edificio histórico de la Facultad de Arte Teatral, la Residencia Estudiantil Universitaria, el Aula Magna, la cerca perimetral y el alumbrado de las áreas del complejo Cubanacán.

Montaje y ensayo de Amores ridículos.
Puesta en escena de Kike Quiñones
con estudiantes de 2do año de
actuación.

Maestra Nieves Laferté en conferencia en el marco del Festival ELSINOR.

Miguel Ángel (1er año Diseño Escénico) en el mural del Patio de Armando.

Jorgelis (Zony) (1er año Diseño Escénico) en el taller de costura y patronaje.

Taller de Maquillaje y Peluquería a cantantes líricos dirigido por la maestra Dianne Y. Milán.

26

Conversatorio y cierre del Festival ELSINOR.

Las mujeres de Abelardo. Puesta en escena por estudiantes de actuación en el marco del Festival ELSINOR

Un mashup dirigido por la maestra Nora Hamse. Puesta en escena por estudiantes de Dramaturgia y Teatrología en el marco del Festival ELSINOR

BUSCAR
INVESTIGAR
ANALIZAR
PROYECTAR

Herramientas para trabajar en nuestras Compañías artísticas o proyectos de forma colaborativa y en comunicación permanente en línea

El trabajo en equipo o colaborativo es un aspecto importantísimo para el trabajo en las compañías artísticas o proyectos culturales. De hecho, es altamente valorado contar con miembros de grupo gestor que ayuden a alcanzar las metas en el menor período de tiempo y que se conviertan en un apoyo imprescindible. ¿Pero de qué manera podemos lograr este propósito en nuestros grupos de trabajo?

Uno de los pasos iniciales es haciendo uso de herramientas digitales para trabajar en equipo. Lo más seguro que te parezca difícil en la arrancada, pero muy pronto notarás mejoras con su uso continuo.

El trabajo en equipo combinando lo online y offline ha llegado para quedarse, y no va a desaparecer. Pero es una realidad innegable que puede ser difícil convencer a su equipo de dirección y artistas de su Compañía o proyecto que debe probar algo nuevo, especialmente cuando están acostumbrados a las formas de trabajo ya probadas o tradicionales.

¿Qué se entiende hoy por herramienta de colaboración en línea?

Las herramientas de colaboración en línea se definen como "un grupo de tecnologías que ofrecen mensajería en tiempo real, chat en grupo, compartición de archivos, calendarios compartidos, coordinación de proyectos, voz y vídeo para la comunicación uno a uno y en grupo". Esto puede parecer mucho, pero lo cierto es que las herramientas de colaboración en línea pueden ser tan sencillas como la mensajería instantánea o el correo electrónico y tan complejas como un sofisticado sistema de gestión de proyectos.

Algunas herramientas de colaboración en línea se centran en un aspecto de la comunicación, otras en otras y otras en una combinación de varios, como el chat en grupo, el intercambio de archivos, el calendario compartido, la coordinación de proyectos, etc.

La clave está en encontrar el software de colaboración que mejor se adapte a sus necesidades para lograr la eficacia del trabajo de la Compañía o proyecto, en un sistema híbrido. Existen una gran variedad de herramientas para trabajar en equipo en línea, cada una con sus propias características y beneficios. Algunas de las más populares son:

Comunicación:

- **WhatsApp:** una plataforma de mensajería instantánea que permite crear canales de comunicación para diferentes equipos o proyectos.
- **Zoom:** una herramienta de videollamadas que permite realizar reuniones virtuales con hasta 1000 participantes.
- **Google Meet:** una herramienta de videollamadas integrada en Google Suite que permite realizar reuniones virtuales con hasta 250 participantes.

Gestión de proyectos:

- **Asana:** una herramienta que permite organizar tareas, proyectos y equipos.
- **Trello:** una herramienta que permite organizar tareas en tableros y columnas.
- **Monday.com:** una herramienta que permite organizar tareas, proyectos y equipos de forma visual.

Almacenamiento en la nube:

- **Google Drive:** un servicio de almacenamiento en la nube que permite compartir archivos y carpetas con otros usuarios.
- **Dropbox:** un servicio de almacenamiento en la nube que permite compartir archivos y carpetas con otros usuarios.
- **OneDrive:** un servicio de almacenamiento en la nube que permite compartir archivos y carpetas con otros usuarios.

Otras herramientas:

- **Notion:** una herramienta que permite tomar notas, crear documentos, gestionar tareas y mucho más.
- **MindMeister:** una herramienta que permite crear mapas mentales en línea.
- **Canva:** una herramienta que permite crear diseños gráficos de forma sencilla.

Aprovechando el momento de auge en la conformación de nuevos proyectos artísticos para el trabajo extensionista en nuestra universidad, presentamos algunas herramientas digitales que ofrecen un gran potencial para comunicarnos con los participantes de estas experiencias y para democratizar y aumentar la participación en nuestros proyectos comunitarios. Al aprovecharlas, puedes:

1. Ampliar el alcance e inclusión:

- **Redes sociales:** Facebook, Twitter, Instagram, etc., para difundir información, conectar con públicos diversos y generar conversaciones.
- **Plataformas de participación online:** [Herramientas de participación online] como CitizenLab o Decidim para encuestas, debates y toma de decisiones colectiva.
- **Aplicaciones móviles:** Crear una app para el proyecto, con información, calendario de eventos, canales de comunicación y funciones de participación.

2. Fomentar la transparencia y el acceso a la información:

- **Sitios web:** Crear un sitio web del proyecto con información detallada, objetivos, avances, informes financieros y canales de contacto.
- **Blogs:** Compartir noticias, historias, opiniones y actualizaciones del proyecto.
- **Datos abiertos:** Publicar datos relevantes del proyecto en formatos accesibles para la comunidad.

3. Facilitar la colaboración y el trabajo en equipo:

- **Herramientas de gestión de proyectos:** Trello, Asana o Monday.com para organizar tareas, delegar responsabilidades y hacer seguimiento del progreso.
- **Espacios de trabajo online:** Google Drive o Dropbox para compartir archivos, documentos y colaborar en tiempo real.
- **Videoconferencias:** Zoom, Google Meet o Skype para realizar reuniones virtuales, talleres y eventos online.

4. Fortalecer la comunicación y el diálogo:

- **Foros online:** Crear un foro en el sitio web o plataforma de participación para que la comunidad pueda discutir, debatir y proponer ideas.
- **Grupos de Facebook o WhatsApp:** Facilitar la comunicación fluida entre los participantes del proyecto.
- **Encuestas y sondeos:** Recopilar opiniones, sugerencias y comentarios de la comunidad sobre el proyecto.

5. Implementar mecanismos de rendición de cuentas:

- **Herramientas de seguimiento y evaluación:** Medir el impacto del proyecto y compartir los resultados con la comunidad.
- **Informes públicos:** Publicar informes periódicos con información sobre el progreso, logros y desafíos del proyecto.
- **Mecanismos de feedback:** Implementar canales para que la comunidad pueda dar su opinión y evaluar el proyecto.

Consejos adicionales:

- **Capacitar a la comunidad:** Brindar apoyo y formación en el uso de las herramientas digitales.
- **Garantizar la accesibilidad:** Considerar las necesidades de personas con diferentes habilidades y acceso a internet.
- **Promover la diversidad de voces:** Fomentar la participación de todos los sectores de la comunidad.
- **Ser transparente y responsable:** Informar sobre el uso de las herramientas digitales y los datos recolectados.

Usar herramientas digitales para trabajar en equipo en nuestros proyectos comunitarios y hacerlos más democráticos y participativos y menos intervencionistas.

Por Iván Barreto Gelles

El mejor buscador académico para ti dependerá de tus necesidades específicas.

Por Iván Barreto Gelles

Visita de Transcultura al Laboratorio Diseño Escénico dirigido por Yaimé Rodríguez Jiménez.

Si estás buscando información general sobre un tema:

1. Google Scholar: Es el buscador académico más popular del mundo. Ofrece acceso a una amplia gama de recursos, incluyendo artículos, libros, tesis y patentes.
2. Microsoft Academic: Es un buscador académico que ofrece acceso a una base de datos de más de 200 millones de publicaciones.

Si estás buscando información sobre un tema específico:

3. Scielo: Es una biblioteca científica electrónica que ofrece acceso a revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
4. Redalyc: Es una red de revistas científicas de América Latina y el Caribe que ofrece acceso a más de 1.200 revistas.
5. Dialnet: Es un portal de información científica que ofrece acceso a más de 4 millones de documentos, incluyendo artículos, libros, tesis y conferencias.

Si estás buscando artículos de revistas científicas:

6. JSTOR: Es una biblioteca digital que ofrece acceso a una amplia gama de recursos académicos, incluyendo revistas, libros y documentos primarios.
7. Web of Science: Es una plataforma de investigación que ofrece acceso a una base de datos de más de 12.000 revistas científicas.
8. Scopus: Es una base de datos bibliográfica que ofrece acceso a más de 22.000 revistas científicas.

Consejos para usar buscadores académicos:

- Utiliza palabras clave específicas: Cuanto más específicas sean tus palabras clave, más relevantes serán los resultados de tu búsqueda.
- Utiliza operadores de búsqueda: Los operadores de búsqueda te permiten acotar tu búsqueda y obtener resultados más precisos.
- Filtra tus resultados: Puedes filtrar tus resultados por fecha, idioma, tipo de publicación y más.
- Evalúa la calidad de la información: No toda la información que encuentres en internet es confiable. Asegúrate de evaluar la calidad de la información antes de usarla.

Cómo mejorar tus resultados de búsqueda de temas culturales en las plataformas y buscadores digitales.

Por Iván Barreto Gelles

Maqueta de vestuario de Adriel Torres.
Diseño Escénico.

1. Usa palabras clave específicas:

- En lugar de buscar "enseñanza artística", busca términos más específicos como "enseñar danza, teatro..." escribe lo que de verdad esperas de la red
- Puedes usar herramientas como Google Trends para ver qué palabras clave son las más populares en tu área de interés.

2. Combina palabras clave:

- Usa comillas para buscar frases exactas, como "enseñanza de la danza para niños".
- Puedes usar el operador "OR" para buscar resultados que contengan una u otra palabra clave, como "enseñanza de la danza OR metodología de la enseñanza de la danza".

3. Filtra tus resultados:

- Usa la función de búsqueda avanzada de Google para filtrar tus resultados por fecha, idioma, tipo de archivo y más.
- Puedes buscar en sitios web específicos o dominios como ".edu" para encontrar información más confiable sobre educación.

4. Usa operadores de búsqueda:

- Usa el operador "-" para excluir palabras clave de tus resultados, como "bailadores - callejeros".
- Usa el operador "+" para incluir palabras clave que sean obligatorias en tus resultados, como "enseñanza de la danza +metodologías".

5. Busca en diferentes tipos de fuentes:

- No te limites a los resultados web. Busca también en imágenes, videos, noticias y libros.
- Puedes usar Google Scholar para encontrar artículos académicos sobre temas enseñanza artística.

6. Usa recursos especializados:

- Hay muchos sitios web y organizaciones que ofrecen información sobre temas del arte y de enseñanza artística. Búscalos y síguelos

7. Sigue a expertos en el tema:

- Sigue a blogs, podcasts y cuentas de redes sociales de expertos en temas artísticos y de enseñanza artística .
- Puedes encontrar expertos en tu área de interés buscando en Google o en las redes sociales.

8. Sé crítico con la información que encuentres:

- No toda la información que encuentres en internet es confiable. Asegúrate de verificar la fuente de la información antes de aceptarla como verdadera.
- Busca información de fuentes imparciales y con base científica.

9. Participa en comunidades online:

- Únete a foros y grupos de discusión online sobre temas culturales y de enseñanza artística
- Puedes aprender mucho de otras personas que están interesadas en los mismos temas que tú.

10. Comparte lo que aprendes:

- Comparte información sobre temas culturales y de enseñanza artística con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo.
- Puedes hacerlo a través de las redes sociales, correo electrónico o en persona.
- Mantente actualizado: Suscríbete a boletines informativos y alertas de Google para recibir información sobre los últimos temas culturales y de enseñanza artística

UNA UNIVERSIDAD COMO LA NUESTRA DEBE SER UN CENTRO DE VIDA INTELLECTUAL*

Fuente. La jiribilla, 28 de abril de 2016

Registro fotográfico y archivo de Yaimé Rodríguez Jiménez.

Mayo, 17 de 1968.

Mi querido Rapi.

Ayer fui a recoger nuestro Milián, tal como habíamos quedado. En cierto modo, me alegré de que no fueras conmigo, porque así tanto Portocarrero como Milián pudieron hablarme con entera libertad. (¿Estás asustado? Yo también.)

Por cierto, que al salir me encontré con... Bueno, bueno ya siga. Portocarrero me dijo lo mismo que acabo de decir, esto es, que se alegraba de cierto modo que tu no estuvieses, porque así me podría decir... Que entre todos los pintores jóvenes -y aun viejos- que habían pasado últimamente por su estudio, tú eras el que tenía una línea más segura, más propia, más original. Que era impresionante ver lo adulto de tu trazo. Que los dos - él y Milián - no habían hecho más que hablar de ti con todo el que los visitaba. Qué buena prueba de la calidad de tu dibujo era el juicio de Milián, cuya severidad es generalmente excesiva. Este -Milián- apareció entonces y agregó que lo había conmovido la fuerza expresiva que había en los ojos de tus figuras, y, como sabe un horror de estética de pintura, comentó otra vez sobre tu parentesco con los expresionistas alemanes, que son, para él, la única salida del abstraccionismo contemporáneo. Ahora viene lo que es para mí más importante: los dos comentaron sobre tu persona, sobre tu calidad humana, tu sencillez, tu manera de mirar, a un tiempo lúcida y cálida. Te digo que es lo que más me importa, porque el corazón es el centro mismo del hombre, la fuente de donde todo lo demás nace, y si el corazón es profundo y puro, todo lo que de él brote ha de serlo también necesariamente, y esta es la prueba suprema de todo arte. No sé si llegarás a ser o no un buen pintor; pero sí sé que el único camino es mantenerte fiel a ti mismo, a la verdad de tu persona. Recuerda, entonces, que la vanidad es el más grande enemigo del artista, porque le vela el corazón y lo arrastra por caminos que no son el suyo. Hay siempre aquello que le dé la plenitud que merece, porque la fama, el estar en boca de otros, no es más humo de paja, y a nadie alimenta. Justamente es esto el arte: alimento, de uno mismo y de los demás, y para serlo tiene inexorablemente que ser verdadero. No sé si habré cometido un error contándote la opinión de nuestros amigos; pero tengo mucha confianza en tu persona. Le dije que te habías pasado la noche haciéndole un dibujo, y que al terminarlo lo habías troto porque no te pareció bastante bueno. Me escuchó con esa sonrisa suya entre decolada e infantil que tanto conmueve y comprendí que le habías hecho el mejor regalo imaginable: el rigor mismo, la exigencia de perfección a cuyo servicio ha puesto su vida.

¿Cómo estás, cómo te has sentido? Escribe tan pronto puedas. Un abrazo bien fuerte de

Papá

Desde mi punto de vista, en estas palabras del poeta Eliseo Diego a su hijo, el cineasta y dibujante, están aquellos elementos duraderos del arte y la estética. Puedes cambiar de rumbo, puedes cambiar de estilo, puedes cambiar de modalidad, pero si no se parte de eso que es el corazón, la verdad, el compromiso, nunca llegará a hacerse una creación artística válida, útil y necesaria. No solamente para el artista, necesario para aquellos a los cuales se dirige.

En las palabras de Lilian (Vázquez) que agradezco, el tema se ha centrado en la creación de la Facultad de Teatro y en el Departamento de Teatrología. Yo quisiera situarlos en un contexto más amplio. Esta institución inició su primer curso en septiembre de 1976, bajo el auspicio del entonces llamado Consejo Nacional de Cultura, respondiendo a la perspectiva de una etapa compleja caracterizada por el trasplante de copias, que se tradujo en el plano de la creación artística en la ruptura entre la dirección de esta institución y los artistas cubanos. Tres meses después, en diciembre de 1976 la Asamblea Nacional creó el Ministerio de Cultura y puso al frente de ese Ministerio a Armando Hart, uno de los que llamamos históricos de la Revolución, pero además un intelectual permanentemente crítico respecto a las posiciones esquemáticas y dogmáticas.

Le tocó a Hart replantearse el eje del trabajo cultural en nuestro país, decisivo en el devenir de nuestra cultura. Planteó como base sustantiva de la función que correspondía al Ministerio, y a sus instituciones, el auspicio de un clima que favoreciera el desarrollo de la creación artística. Construir un clima es difícil porque es algo intangible, por lo tanto, hay que buscar vías, procedimientos para lograr esa atmósfera, esa tónica epocal que ha existido siempre a través de la historia del arte. En aquel momento se fueron involucrando creadores de grandes méritos, como fue el compositor Carlos Fariñas, o el escultor José Villa. Se incorporaron los maestros de la creación artística cubana, me refiero a músicos, a artistas plásticos, a artistas de la escena.

En la Facultad de Teatro la fuente nutricia fueron aquellos artistas que eran parte de las distintas tendencias presentes en el teatro cubano de la época, que habían atravesado los 70, y que mostraba el rostro múltiple y a veces contradictorio del teatro cubano de ese tiempo.

En ese claustro hubo maestros que habían estudiado en la Unión Soviética, otros procedían del Grupo Político Bertolt Brecht, algunos habían pasado por el Escambray, había maestros que respondían a la línea fundadora de Teatro Estudio. Esa diversidad de fuentes y de experiencias favoreció la convergencia de estudiantes de Música, Artes Visuales y de Teatro, lo cual era un factor extracurricular de primera importancia.

En una Universidad no se aprende solamente en las aulas, en una Universidad se aprende cuando las circunstancias lo permiten, en momentos en que conversas con los compañeros, cuando se discute en el ámbito de la Beca, cuando participas en otros procesos creativos. Al mismo tiempo, en unas facultades más que en otras, se produjo la integración al claustro de jóvenes artistas, egresados de nuestras escuelas de arte. Y ocurrió entonces, paulatinamente, sin que nadie estableciera una normativa, un reglamento, que este lugar a la orilla del Quibú, se fue convirtiendo a lo largo de los 80 en el epicentro de los debates artísticos de la ciudad.

Fue en el minuto en que irrumpió el conceptualismo, que se situó críticamente frente a las generaciones que habían sucedido a la primera vanguardia cubana. Fue en este espacio donde aquellos conceptualistas establecieron su diálogo controversial.

Y fue desde la Facultad de Teatro de donde salieron grupos renovadores de la escena cubana. En estas circunstancias tan peculiares se dio un fenómeno aparentemente paradójico, era un infrecuente maridaje entre una formación académica y una posición de ruptura. Este sitio se convirtió en un lugar donde convergían en el mejor sentido tradición y ruptura. Esa fuerza de los maestros fue deudora de un modo de relacionarse, de un concepto de formación que vincula los elementos técnicos propios del oficio con un criterio de enseñanza humanista, en el sentido de crear múltiples conexiones desde una perspectiva histórica.

Creo que esa experiencia en su integralidad merece ser estudiada por los investigadores, por esa categoría que yo no entiendo mucho, que se conoce con el nombre de metodólogo. Por encima de todo, aquí pudimos contar con un conjunto de maestros que respondían básicamente a una ética en su relación con los estudiantes, que se transmitía a partir de la defensa de la verdad de cada cual.

En lo personal, pasé por la experiencia poco frecuente de que esa pluralidad de tendencias que habitaba la Facultad no fue entendida por una parte del movimiento teatral ni por una parte del estudiantado.

En más de una oportunidad hubo reuniones bien críticas, en otros casos fueron de otra naturaleza. Mis estudiantes lo enfrentaron con valentía, para defender el proyecto pedagógico, y a mí en tanto conductora del proceso. Recuerdo un ejercicio satírico del cineasta Arturo Soto, sobre lo que estaba ocurriendo en la Facultad. Una de mis pocas virtudes es no haber olvidado mi modo de pensar y sentir en mis años juveniles. Por eso estaba perfectamente consciente de que el centro del espectáculo no era la propuesta sino era yo, con lo cual sabía que tenía que poner cara de jéker y participar de aquello porque favorecía el clima de debate que había en la Facultad; clima que nunca, tengo que decirlo, transgredió las normas del respeto auténtico.

En esa Facultad los teatrólogos tuvieron la enorme ventaja de compartir con estudiantes de Actuación, de Dramaturgia, que estaban integrados en los procesos docentes. Pero la Facultad estaba instalada en un edificio inconcluso al lado del Quibú, que es uno de nuestros pobres riachuelos que de repente tiene unas crecidas inexplicables cuando llueve. En una oportunidad tuve que salir cargada en brazos por estudiantes de Actuación, que como ustedes saben tienen un gran entrenamiento físico, y estaban en condiciones de hacerlo.

Sin embargo, respecto al destino de la Universidad mi punto de vista está cargado de una angustia muy profunda. Podría llegar el momento, y no soy apocalíptica en la medida en que soy tozuda y sigo trabajando, en que nos encontraríamos ante la muerte de la Universidad. Ese es un debate internacional que me parece perverso y viene de la implementación de un modelo neoliberal. Ese modelo llevado a sus últimas consecuencias es conducente a convertir al profesional en una herramienta descartable, a merced de los desmanes empresariales. El tema de la educación tiene que ver con el acceso gratuito, con las oportunidades para los más débiles, tiene que ver con quienes dicen que el Rector de la Universidad debe ser un gerente y no una autoridad académica. Poco a poco va subvirtiendo la naturaleza de la relación entre estudiantes y profesores. Tengo plena conciencia de que soy una dinosuaría, he visto todos los avances tecnológicos y tengo la enorme ventaja de haber accedido a un caudal de conocimientos muy amplio. Ningún aparato tecnológico sustituye la relación humana. Vicente Revuelta, que durante un tiempo practicó el budismo zen, decía que cada maestro escoge a su discípulo y cada discípulo escoge a su maestro

Hay una verdad que trasciende la mera transmisión del oficio. Hay saberes que tienen un elemento intangible de relación humana. Está en el maestro de piano que enseña al niño a colocar las manos, hay contacto de artista y hay contacto humano, aunque eso entrañe rupturas violentas pero necesarias, en la medida en que el discípulo tiene que romper el cordón umbilical.

Si lo digo en una mañana tan especial como esta es porque también tenemos esos problemas. Esos conceptos se repiten hasta el cansancio y se convierten en verdades universales, bajo el manto de una supuesta modernidad. Sin embargo, cada uno de nosotros ha crecido en su espiritualidad en un contexto determinado, con su propia historia, eso es parte de nosotros mismos, es parte de lo que nos llega al corazón y se convierte en verdad del arte.

La reivindicación de una palabra que no está de moda, la autenticidad, es indispensable en una etapa en que corremos el riesgo, en tanto Humanidad, de homogeneizarnos, de borrar nuestras identidades. Estamos viviendo una etapa de violenta irrupción del mercado del arte, eso amenaza la preponderancia del corazón y la verdad porque hay que complacer al marchante, hay que responder a la demanda. Al arte le corresponde abrir caminos, le corresponde asumir una perspectiva crítica que vaya más allá de las apariencias, le corresponde desacralizar, pero eso no puede ser un acto frívolo o banal, hay que ir al fondo de las realidades.

Requiere esa hondura que, en la carta que leímos, Eliseo le atribuye al pintor Raúl Milián, tan olvidado, tan misterioso, tan esencial lector de Filosofía que aspiraba a responder con su obra las grandes preguntas que se ha hecho siempre la Humanidad.

El principio ético formador al cual nos adscribimos en los 80 fue no renunciar al diálogo, a las rupturas, a la aceptación de los desafíos. Se fundó una ética por la cual los estudiantes nunca sufrirían represalias, serían valorados por su obra. Había una juventud que planteaba otros problemas en un momento de gran creatividad.

La ética es la garantía del vínculo entre el estudiante y el maestro. La Universidad no es, no puede ser, un centro proveedor de títulos académicos, no puede ser proveedora de una retórica vacía. Una Universidad como la nuestra debe ser un centro de vida intelectual.

Hay que volver a colocar al ser humano en el centro de la vida universitaria, en el centro de la vida cotidiana. Hay que intentar el esfuerzo supremo por reinventar la universidad que demanda el presente y a eso podemos contribuir todos, en lo grande y en lo pequeño, desde el aula hacia todos los espacios posibles.

El artista no se forma. Se desarrolla a partir de una irresistible vocación personal. Para lograr la realización de su obra necesita el crecimiento del espíritu, de un tejido delicado y sutil, alimentado permanentemente por el pensar y el sentir.

En ocasión de su primera visita a Cuba, tuve una larga conversación con Eugenio Barba. Obsesionada con mi tarea en la Facultad, le hablé de mi propósito de enseñar a pensar. "Los actores no piensan", comentó. Transcurridas varias décadas, sigo considerando que los grandes actores alcanzan ese nivel por su capacidad de pensar. Las vías del pensamiento son muchas. Se construyen desde las necesidades profundas de cada cual. Se fundamentan en el arte de mirarse hacia adentro, de examinar críticamente el quehacer propio, y de establecer las interconexiones con el contexto epocal. La conducción de tan complicado proceso tiene que llevarse a cabo mediante una pedagogía asumida también como arte creador.

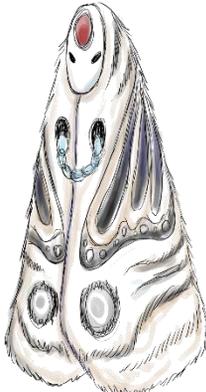
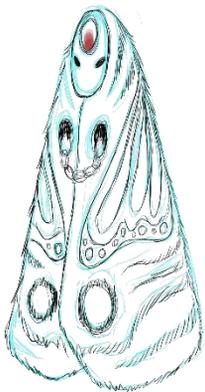

La enfermedad de nuestras universidades, más allá del ámbito específico de la enseñanza artística, se debe a la intromisión de un funcionariado aferrado a conceptos pseudometodológicos y a la expansión de una retórica falsamente teórica, enmascarada en una supuesta modernidad, traducida en recetas y en meras abstracciones.

No podemos dejarnos aplastar por esa corriente hegemónica. Desde el fondo de una cueva, se nos impone el deber ético de luchar por la renovación de las ideas y del proyecto humano. Ha llegado la hora de rescatar un nuevo humanismo, que no implica regreso a los clásicos de la antigüedad. Hay que romper la dicotomía entre las visiones totalizadoras y el rescate del fragmento. Portadoras de vida, las células de nuestro organismo, tan minúsculas, integran todos los nutrientes necesarios para preservar nuestra existencia. En el plano de la enseñanza, desde los niveles más elementales, se trata de integrar las células básicas del sentir y del pensar para romper las barreras que se interponen entre las distintas áreas del conocimiento. Hace muchos años, al inaugurar, un curso aludí a la metáfora implícita en el hermoso proyecto arquitectónico de Cubanacán. Lo más importante, a mi juicio, es entender la vida, el arte, la historia y la nación como proyectos inconclusos, como obras abiertas hacia el hoy y el mañana.

*Palabras inaugurales del Foro Internacional Traspasos Escénicos, organizado por la Facultad de Arte Teatral de la Universidad de las Artes, ISA de La Habana, para celebrar los 40 años de la Teatrológia en Cuba, 2016.

Lia Santos Noa
Diseño Escénico (3er año)

Ejercicio de Folklore cubano (fragmentos).
Ceremonia Taína

Título: Ceremonia Tatagüeña
Diseño de vestuario.

Por Frei Beto

Al viajar por el Oriente, mantuve contacto con los monjes del Tibet, en Mongolia, Japón y China.

Eran hombres serenos, solícitos, reflexivos y en paz con sus mantos de color azafrán.

El otro día, observaba el movimiento del aeropuerto de San Pablo: la sala de espera llena de ejecutivos con teléfonos celulares, preocupados, ansiosos, generalmente comiendo más de lo que debían.

Seguramente, ya habían desayunado en sus casas, pero como la compañía aérea ofrecía otro café,

todos comían vorazmente.

Aquello me hizo reflexionar: "¿Cuál de los dos modelos produce felicidad?"

Me encontré con Daniela, de 10 años, en el ascensor, a las 9 de la mañana, y le pregunté: "¿No fuiste a la escuela?" Ella respondió: "No, voy por la tarde."

Comenté: "Qué bien, entonces por la mañana puedes jugar, dormir hasta más tarde."

"No", respondió ella, "tengo tantas cosas por la mañana..."

"¿Qué cosas?", le pregunté.

"Clases de inglés, de baile, de pintura, de natación", y comenzó a detallar su agenda de muchachita robotizada.

Me quedé pensando: "Qué pena, que Daniela no dijo: "¡Tengo clases de meditación!"

Estamos formando súper-hombres y súper-mujeres, totalmente equipados, pero emocionalmente infantiles.

Una ciudad progresista del interior de San Pablo tenía, en 1960, seis librerías y un gimnasio; hoy tiene sesenta gimnasios y tres librerías!

No tengo nada contra el mejoramiento del cuerpo, pero me preocupa la desproporción en relación al mejoramiento del espíritu. Pienso que moriremos esbeltos: "¿Cómo estaba el difunto?". "Oh, una maravilla, no tenía nada de celulitis!"

Pero cómo queda la cuestión de lo subjetivo? De lo espiritual? Del amor?

Hoy, la palabra es "virtualidad". Todo es virtual. Encerrado en su habitación, en Brasilia, un hombre puede tener una amiga íntima en Tokio, sin ninguna preocupación por conocer a su vecino de al lado! Todo es virtual. Somos místicos virtuales, religiosos virtuales, ciudadanos virtuales. Y somos también éticamente virtuales...

La palabra hoy es "entretenimiento"; el domingo, entonces, es el día nacional de la imbecilidad colectiva.

Imbécil el conductor, imbécil quien va y se sienta en la platea, imbécil quien pierde la tarde delante de la pantalla.

Como la publicidad no logra vender felicidad, genera la ilusión de que la felicidad es el resultado de una suma de placeres: "Si toma esta gaseosa, si usa estas zapatillas, si luce esta camisa, si compra este auto, usted será feliz!"

El problema es que, en general, no se llega a ser feliz! Quienes ceden, desarrollan de tal forma el deseo, que terminan necesitando un analista. O de medicamentos. Quienes resisten, aumentan su neurosis.

El gran desafío es comenzar a ver cuán bueno es ser libre de todo ese condicionamiento globalizante, neoliberal, consumista. Así, se puede vivir mejor. Para una buena salud mental son indispensables tres requisitos: amistades, autoestima y ausencia de estrés.

Hay una lógica religiosa en el consumismo post-moderno.

En la Edad Media, las ciudades adquirían status construyendo una catedral; hoy, en Brasil, se construye un shopping-center.

Es curioso, la mayoría de los shopping-center tienen líneas arquitectónicas de catedrales estilizadas; a ellos no se puede ir de cualquier modo, es necesario vestir ropa de misa de domingo. Y allí dentro se siente una sensación paradisíaca: no hay mendigos, ni chicos de la calle, ni suciedad...

Se entra en esos claustros al son gregoriano post-moderno, aquella musiquinha de esperar dentista.

Se observan varios nichos, todas esas capillas con venerables objetos de consumo, acolitados por bellas sacerdotisas.

Quienes pueden comprar al contado, se sienten en el reino de los cielos.

Si debe pagar con cheque post-datado, o a crédito se siente en el purgatorio.

Pero si no puede comprar, ciertamente se va a sentir en el infierno...

Felizmente, terminan todos en una eucaristía post-moderna, hermanados en una misma mesa, con el mismo jugo y la misma hamburguesa de Mac Donald...

Acostumbro a decirles a los empleados que se me acercan en las puertas de los negocios: "Sólo estoy haciendo un paseo socrático". Delante de sus miradas espantadas, explico: "Sócrates, filósofo griego, también gustaba de descansar su cabeza recorriendo el centro comercial de Atenas. Cuando vendedores como ustedes lo asediaban, les respondía: ..."Sólo estoy observando cuántas cosas existen que no preciso para ser feliz".

Imagen de archivo. Universidad de las Artes, ISA.

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, ISA

Creación

La Universidad de las Artes fue creada como el Instituto Superior de Arte (ISA) el 29 de julio de 1976. Con la inauguración del ISA se abrió la enseñanza universitaria para las artes en Cuba, tercer nivel de una estructura que había comenzado en 1962 con la fundación de la Escuela Nacional de Arte (ENA).

Estructura

En su sede central en La Habana, la Universidad de las Artes cuenta con seis facultades: Música, Arte Teatral, Arte Danzario, Artes Visuales, Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual y Arte de la Conservación del Patrimonio Cultural. Además, existen tres filiales que radican en las ciudades de Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba.

Misión

Contribuir al desarrollo de la política cultural cubana, mediante la formación integral y continua de los profesionales universitarios en la creación, la crítica artística, la pedagogía del arte y la gestión cultural, teniendo como centro la investigación científica y la extensión universitaria para la solución de los problemas crecientes del arte y la cultura.

Visión

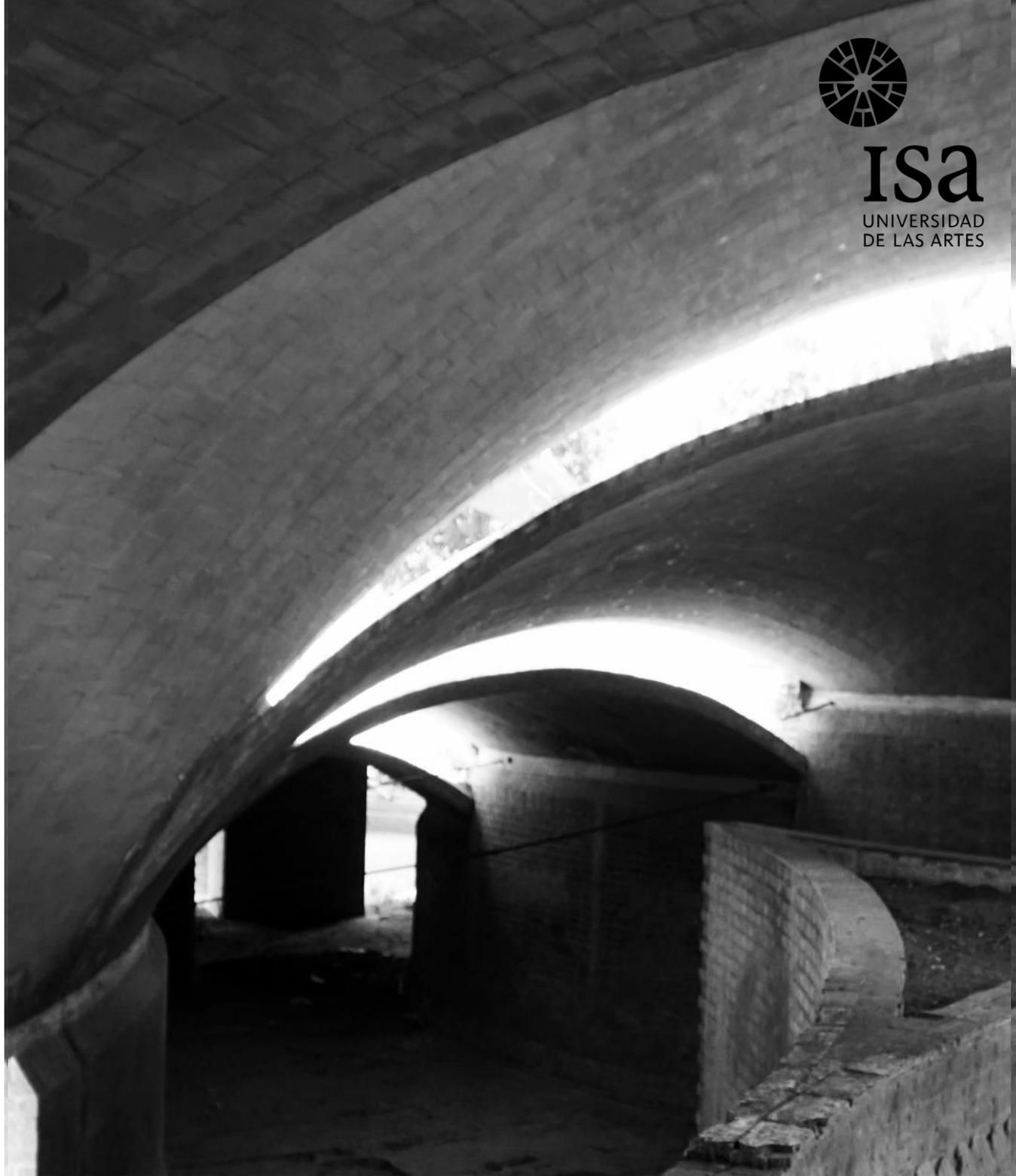
Impactar en el desarrollo del arte y la cultura cubana con un enfoque humanista, a través de la formación de artistas con la más alta preparación académica y compromiso social.

ISA
UNIVERSIDAD
DE LAS ARTES

Isa
UNIVERSIDAD
DE LAS ARTES

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, ISA.

Contactos/**Contacts:**

Calle 120 No. 904 e/ 9na y 23. Cubanacán, Playa. La Habana. Cuba.
120St. #904, between 9na and 23, Playa, Havana, Cuba.

Sitio web/**Web site:** <https://isa.cult.cu>
Teléfono/**Telephone:** (+537) 2088075