

ACTOS

REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN ARTES

VOLUMEN 7. NÚMERO 13. 2025/ISSN 2452-4729

UNIVERSIDAD
ACADEMIA
DE HUMANISMO CRISTIANO

FACULTAD DE ARTES

**Relatos Breves como una de las Estrategias para el Buen Vivir:
Reflexiones tras la 15 Bial de La Habana**

*Short Stories as One Strategies for Good Living:
Reflections after the 15th Havana Biennial*

Mariella Sola*

ARTISTA INDEPENDIENTE

Varios meses han pasado desde la inauguración de la 15 Bial de La Habana y, como en ediciones anteriores, esta no estuvo exenta de arduas polémicas, a las que se sumó el paso del ciclón Rafael unos días antes de su inicio, trayendo consigo los temidos apagones. Más allá de las contingencias y controversias -que trazan divisiones, claman sus razones y necesidades de existir-, también es útil preguntarse si, en los intersticios, existen espacios de perseverancia que permitan impulsar nuevos paradigmas de creación en un contexto difícil. Y no me refiero solamente al contexto cubano, sino al mundial.

En el marco de la celebración de sus cuarenta años, la plataforma conceptual para esta Bial fue una vez más concebida desde un alejamiento de los modelos hegemónicos, para dar luz a procesos artísticos donde las redes afectivas pudiesen poner en valor proyectos que conlleven un esfuerzo por activar sistemas de colaboración con las comunidades locales. Se hizo foco en un cruce de miradas, donde el diálogo funcionara como brújula de propuestas exploratorias e investigativas, con el objetivo de expandir y enriquecer los límites de lo artístico.

Proyecto Relatos Breves: Fotografía Diosne

La Bienal de La Habana es una de las más importantes de América Latina en términos de antigüedad, contenidos y notoriedad dentro del ámbito del arte contemporáneo de nuestra región: lleva cuatro décadas fiel a sus presupuestos fundacionales. Sus pilares se han centrado en difundir obras de contenido social, y en los últimos años ha expandido su *modus operandi* para ir más allá de los límites de los espacios tradicionales del arte. En esta edición, el comité curatorial orientó sus sentidos bajo el eje conceptual *Horizontes Compartidos*, colocando una piedra angular en las dinámicas inclusivas y en la relevancia de proyectos interdisciplinarios que generen redes de colaboración con las comunidades locales.

Mi línea de trabajo se inscribe predominantemente en el arte contextual, tanto por medio de acciones contextuales como a través de instalaciones en el espacio público. En este sentido, la noción de territorio siempre está implícita en mi trabajo. Desde hace años desarrollo proyectos en Cuba, y si bien suelo tener una cierta libertad al momento de elegir las estrategias que voy a usar en mis procesos de creación, he mantenido una suerte de fidelidad a las líneas que orientan mi obra. Esto se traduce en un esfuerzo por expandir los límites de mi práctica artística y por reactivar la función social del arte a través de la creación de proyectos híbridos y contextuales. La inclusión de tramas participativas es, también, una constante: el arte deja de ser un objeto para transformarse en un proceso. Reflejo de ello, desde 2004 he realizado varias instalaciones interactivas en el espacio público y proyectos colaborativos en contexto.

En ese sentido, tanto mi práctica artística como el proyecto interdisciplinario *Relatos Breves* se encontraban en sintonía con los lineamientos curatoriales de la 15 Bienal de La Habana.

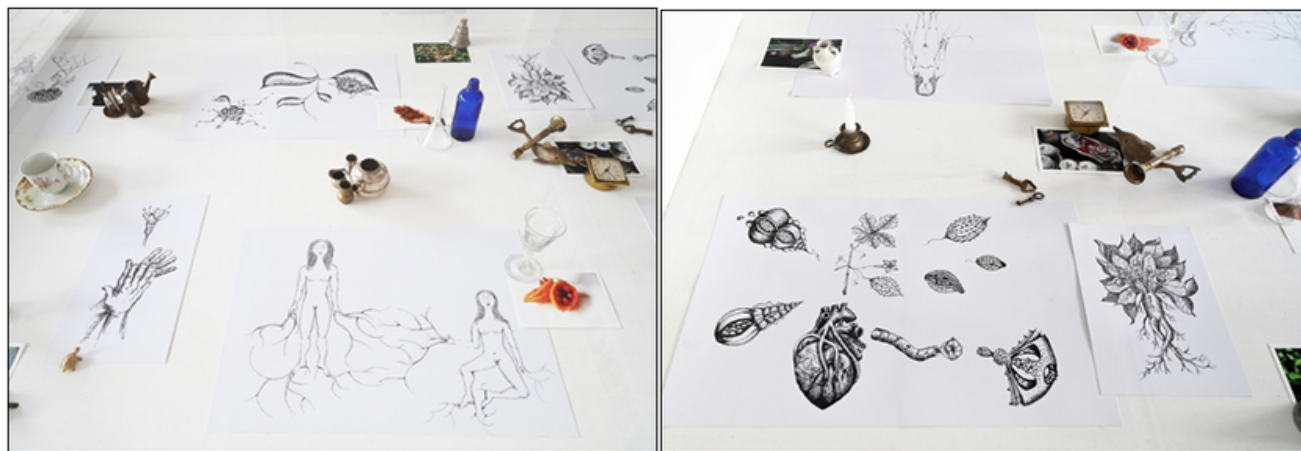
Detalle de la exposición Relatos Breves: fotografías y Video Diosne

Gestado desde el corazón de la plataforma conceptual de la 15 Bienal de La Habana, el proyecto expositivo *Estrategias para el Buen Vivir*, fue creado y curado por la subdirectora de la Bienal y del Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam: Lisset Alonso.

En *Estrategias para el Buen Vivir* hay un énfasis en trascender lo meramente formal o estético para privilegiar ecosistemas afectivos para el cuidado y la preservación de la vida, donde la empatía y la sanación colectiva, a través de la escucha activa, puedan transformarse en procesos creativos. Un descubrimiento del otro por medio del rescate de la historia y de la memoria de los territorios. Fortalecer estructuras ciudadanas y dar visibilidad a las iniciativas autogestionadas que generen espacios de horizontalidad desde lo cotidiano son otras de las estrategias para el buen vivir de Lisset.

Relatos Breves se integró de manera totalmente orgánica en la dinámica propuesta por Lisset. Por un lado, nació como un proyecto contextual anclado en un territorio muy específico: San Agustín, un reparto periférico semirural de La Habana. Pero, al mismo tiempo, surgió como un intento de dar respuesta a ciertos cuestionamientos válidos en un mundo cada vez más distópico, donde la crisis global me interpelaba a repensar constantemente mi posicionamiento como artista: ¿Qué nuevos sentidos puede tener la práctica artística en este contexto? ¿Cómo crear nuevos paradigmas que integren los poderes regenerativos de la naturaleza al discurso estético?

Relatos Breves trae consigo una propuesta que nace de un acercamiento transversal del territorio y con un modus operandi basado en un arte del diálogo, donde el proceso creativo opera como un catalizador para dar luz a una arquitectura donde las interacciones con quienes formaron parte de este proyecto en su contexto social y en tiempo real pudieron adquirir su forma y devenir cuerpo de obra.

Detalle de la exposición Relatos Breves: Instalación de dibujos, objetos y fotografías.

El valor documental de *Relatos Breves* nace precisamente de este trabajo relacional y le da su peso específico de carácter híbrido e interdisciplinario, que articula no solo diferentes modalidades audiovisuales y textuales en su construcción, sino también un tejido social que va develando un patrimonio inmaterial subyacente, estrechamente vinculado a una cosmovisión ancestral en torno a las fuerzas y misterios de la naturaleza.

En el terreno del arte contemporáneo hay zonas límite de acción contextual donde el testimonio documental entra en escena, en estas zonas se sitúa *Relatos Breves* y el videorretrato *Diosne*. En lo que se refiere a lo que fue el proceso de este proyecto, que implicó varios meses en terreno, en determinado momento me visualicé como una suerte de antropóloga sociocultural, pero sin la pretensión ni la rigurosidad científica que puede tener una antropóloga, aunque sí con la intencionalidad de llevar toda esa investigación audiovisual al dominio del arte contemporáneo. En este sentido, mi lugar como artista se fue entrelazando con el territorio y con las personas que fueron parte del mismo. La noción de campo, entendiéndose esta como una matriz plena de información, estaba siempre presente. Información que se iba develando o se hacía manifiesta justamente gracias a esta relación íntima y estrecha que fuimos construyendo con quienes fueron parte de *Relatos Breves*.

Siempre existe un riesgo en este tipo de posicionamientos: la mirada ingenua o la del extranjero, que puede traer implícita sesgos de percepción y de reducir la información a lo exótico, a lo superfluo. Ante la imposibilidad de transmitir una cosmovisión de manera genuina, la noción del entrelazamiento me resultó operativa y esencial. Un entrelazamiento que dé cuenta de cómo el trabajo en terreno requiere establecer conexiones con el contexto y con los seres, y de cómo la obra de arte puede actuar como canal transmisor todo este proceso. En este sentido, y en un movimiento hacia la estética del proyecto, una transducción energética de esta cosmovisión fue conformando *Relatos Breves* con su dispositivo instalativo en el que se integraron fotografías, imaginarios, dibujos, objetos, el videorretrato *Diosne*, relatos y un libro, que constituye una parte esencial del proyecto.

Detalle del libro *Relatos Breves*

Las plantas emergen como objetos preciados, como seres vivos y espirituales, anclados en este herbolario íntimo que es el libro *Relatos Breves*. Una dialéctica que va desde la vida de las personas hacia las plantas medicinales o mágico-religiosas, y desde las plantas hacia la vida. Sin tener la pretensión de ser un libro medicinal en el sentido estricto del término, *Relatos Breves* intenta revitalizar, un saber ancestral de transmisión oral, amenazado por algunas de las fuerzas fagocitarias de la globalización. Se ofrece, así, como un objeto de transmisión para generaciones futuras.

Detalle de la exposición *Relatos Breves*: fotografías y *Relatos* de Hidekel y Diosne.

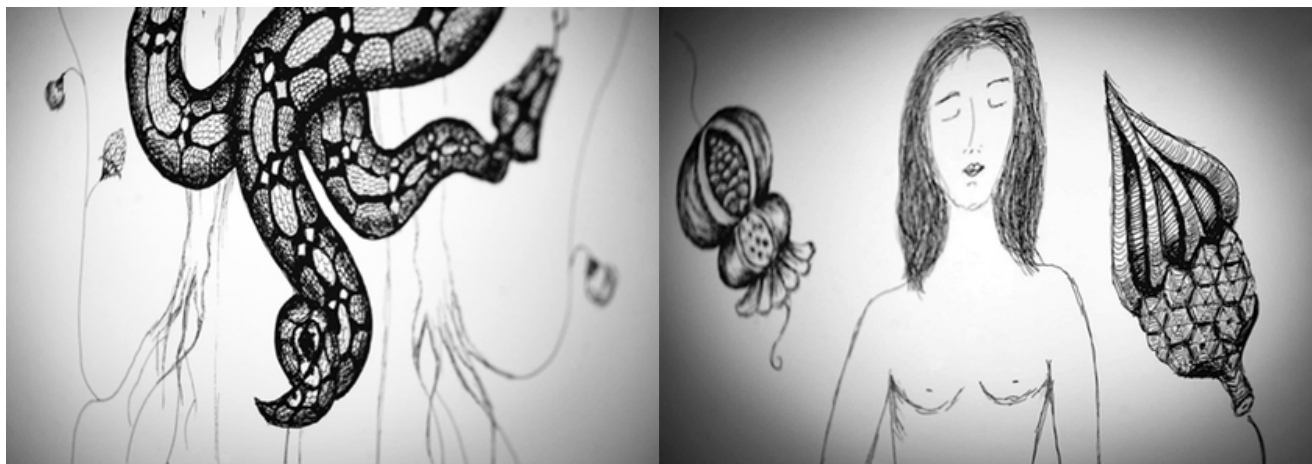
Diosne, con sus plantas medicinales asociadas a la historia de Cuba y al proceso de alfabetización; las plantas mágico-religiosas, desde la tradición afro-yoruba, con Hidekel; las semillas y plantas para alimentar ecológicamente a los animales, gracias a Homero; y los procesos de transformación en el caso de Eddy, con sus licores destilados de plantas medicinales y frutas.

La narrativa de *Relatos Breves* intenta ser fiel a las voces de los que fueron parte de él, tanto en los relatos escritos como en la narrativa audiovisual. El carácter de *Relatos Breves*, además de estar dado por lo múltiple de su formato, también está dado por esta hibridación de lenguajes: de los participantes y de los míos propios como artista.

Detalle de la exposición *Relatos Breves*: fotografías y dibujos *Imaginarios de Diosne*

En el caso de Diosne, se suma toda la potencia que tiene ella como mujer y como artista naif: que es fenomenal. Toda la sala principal de su casa es un fresco creado y pintado por ella: un paraíso muy particular con una fuerte factura e impronta personal. Además, ella porta en sí, con un aura de fuerza e integridad, una parte de la historia cubana. Sus memorias están unidas al proceso de alfabetización y se entrelazan con sus conocimientos en torno a las plantas medicinales que ella aprendió junto con los guajiros cuando los alfabetizó.

Detalle de la exposición *Relatos Breves*: fotografías y dibujos *Imaginarios de Diosne*

Para Hidekel, su pasión por los misterios de lo natural, su afán por develar y decodificar la parte sagrada de la realidad lo fueron llevando al vudú. Sus visiones son de gran valor. La tradición afroyoruba que llegó desde África, a la cual él pertenece, es depositaria de toda esa herencia y fuerza, y constituyó uno de los principales mecanismos de resistencia y de sobrevivencia a los duros procesos de esclavitud. Además, la tradición vudú y el poder del Grand Bois entran en resonancia con las cosmovisiones de los pueblos originarios de América Latina, donde las plantas son consideradas seres espirituales frente a los cuales se debe actuar en consecuencia. Esto nos lleva a un tema central: el del respeto y de la reciprocidad en nuestras relaciones con las fuerzas de lo natural. Este es uno de los conceptos que me interesaba especialmente transmitir, pues toca lo que es el equilibrio ecológico y la armonía entre los seres.

Mi experiencia con mis cuatro cómplices fue inspiradora, y encontré en ellos reflejados conceptos vivos de lo que quería que fuese este proyecto.

Relatos Breves puede albergar en sus páginas micro-utopías que trascienden las fronteras cubanas y, desde el blanco papel, dar difusión a estas voces y a este patrimonio que, en el actual estado de las cosas, adquiere una cierta dimensión más universal.

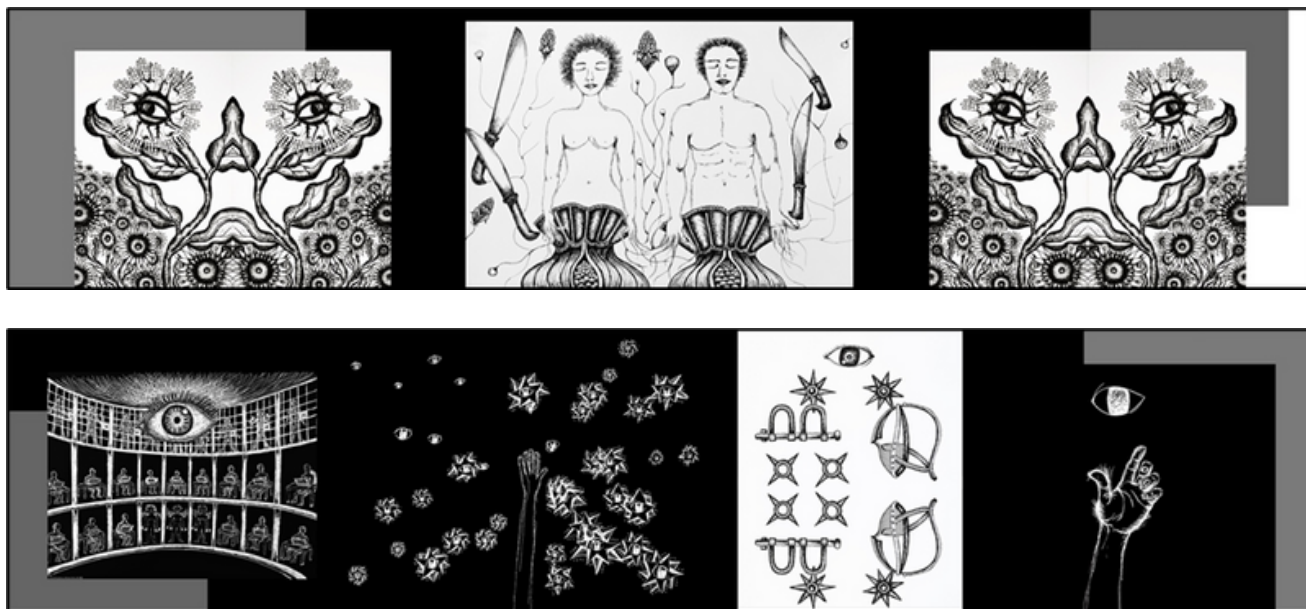

Detalle de la exposición *Relatos Breves*: dibujos en transparencias.

Lo Sublime/La Sublevación y Franja Blanca en una Bienal Expandida

Desde 2015, la Bienal de La Habana tuvo un proceso de transformación que le permitió potenciar su formato, convirtiéndose en un acontecimiento en expansión temporal y espacial. Supo adaptarse a las contingencias que le imponía el contexto cubano y comprendió, también, que era crucial su descentralización para llevar este movimiento creativo a otros sectores de la comunidad y a otras ciudades.

En esta Bienal expandida, tuve una activa participación en su subselección en la ciudad de Matanzas, donde se desarrollaron dos propuestas curatoriales. Una de ellas fue *Ríos Intermitentes*, creada en 2019 por la artista María Magdalena Campos Pons, nacida en Matanzas y radicada en Boston desde la década de los noventa. *Ríos Intermitentes* hace referencia a la naturaleza cíclica de los ríos, que fluyen y se secan con el paso del tiempo. Esta metáfora funciona como una analogía de las prácticas culturales y espirituales que pueden desaparecer y luego resurgir con más fuerza, gracias a los procesos de resistencia y a la persistencia de la memoria de las comunidades afrodescendientes, cuya presencia en Matanzas es significativa.

Lo Sublime/La Sublevación, franjas V y VI de 200 x 43 cm instaladas en el espacio público.

La voluntad de Campos Pons de canalizar la esencia sanadora y restauradora a través de las prácticas artísticas conlleva a forjar nuevos circuitos, celebrando el rico patrimonio cultural de la ciudad. En su tercera edición, *Ríos Intermitentes* pretende, además, iluminar las intersecciones entre arte y comunidad, y promover la recuperación de narrativas ancestrales.

Lo Sublime/La Sublevación es un proyecto que, fiel a mi búsqueda por expandir los límites del arte y potenciar su función como generador de nuevos sentidos sociales, se alinea con este eje curatorial e intenta dar luz a una parte del patrimonio de Matanzas. Se espera un impacto no solo a nivel estético, sino también social, donde los nexos entre el pasado y presente se revitalicen para dar lugar a nuevos circuitos de comunicación. Desde una perspectiva contemporánea, *Lo Sublime/La Sublevación* pretende aportar una nueva visibilidad a los importantes procesos de sublevación de personas esclavizadas que tuvieron lugar en Matanzas, así como a la música y vida de José White.

En una primera etapa, llevé a cabo una investigación en el Castillo de San Severino, sede del Museo de la Ruta del Esclavo, en el Archivo Histórico Provincial y en la Biblioteca Provincial de Matanzas. También trabajé en el Museo de Nantes, en Francia, en los archivos dedicados a la esclavitud, y realicé entrevistas en la Escuela Profesional de Música y en la Oficina del Historiador de Matanzas. El objetivo fue recopilar imágenes, textos históricos y relatos orales que den cuenta de los levantamientos de personas esclavizadas en Matanzas. La investigación se centró en una de las grandes sublevaciones ocurridas en Cuba, que tuvo como escenario el ingenio azucarero Triunvirato en 1843, y que fue liderada por mujeres: Carlota y Fermina.

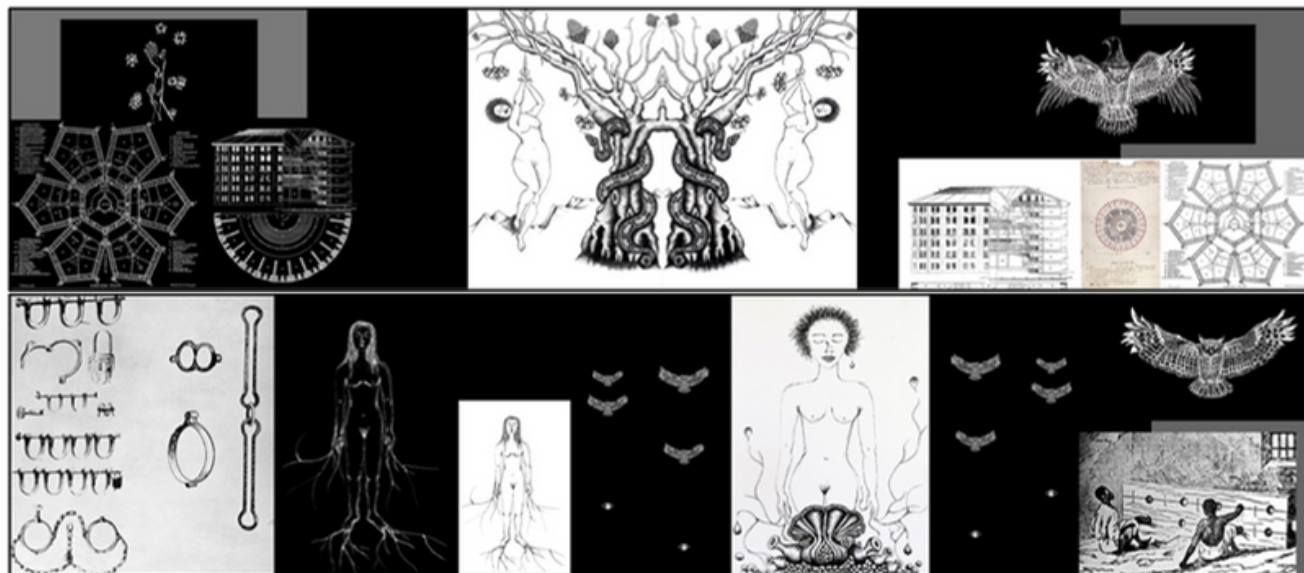
Asimismo, el proceso investigativo se enfocó en el músico José White (1835-1918) hijo de Carlos White Lafitte, un culto comerciante francés, y de María Escolástica, una mujer afrocubana esclava liberta. White fue un destacado violinista y compositor nacido en Matanzas, considerado uno de los primeros músicos en Latinoamérica en alcanzar prestigio internacional. Recibió algunas de las distinciones más importantes que su época podía ofrecerle.

José White, a su manera, fue un revolucionario. Como Carlota y Fermina, traspasó los límites que le imponía su época como hijo de esclava liberta, y llegó a ser un músico de fama internacional. Su vida y su obra fueron su hermosa y brillante rebelión.

Fruto de esta primera etapa investigativa nació una intertextualidad visual donde se fueron integrando las imágenes recopiladas en torno a los procesos de esclavitud y sublevación, junto con dibujos que fui realizando en eco semántico con este recorrido. El resultado de este trabajo se expuso a modo de franjas de gran formato en los muros exteriores del Museo Provincial Palacio de Junco de Matanzas, generando un diálogo con su sala de exhibición, donde se conserva uno de los cepos originales aún existentes en Cuba.

En una segunda etapa futura, este proyecto culminará con una performance en el río San Juan, en la que barcas iluminadas, músicos y cantantes líricos entretejan una correlación entre la música de José White y los relatos de sublevación. Se espera que, al convocar a una parte de la comunidad de Matanzas a ser parte en la acción artística, y gracias a la riqueza generada por estas tramas de lenguaje, se pueda reactivar una porción de la memoria histórica local y se generen nuevos sentidos.

Un modo de recontextualizar la historia y sus dinámicas de resistencia, que cobran nueva luz en el complejo escenario actual que vivimos como humanidad globalizada, sometida a sistemas de dominación cada vez más sutiles y tecnológicos: el Gran Panóptico Virtual, según el filósofo Byung-Chul Han.

Lo Sublime/La Sublevación, Franjas I y II de 200 x 43 cm instaladas en el espacio público.

Cabe mencionar que, en *Franja I* se incluye una cita al panóptico; estructura arquitectónica carcelaria e idea filosófica concebida por el pensador utilitarista Jeremy Bentham hacia fines del siglo XVIII. En términos filosóficos, el panóptico alude a una forma de vigilancia y control que trasciende el ámbito carcelario para extenderse a otras instituciones y a la sociedad en general, donde el poder de vigilar y sancionar se ejerce de modo constante y omnipresente.

Idea retomada por Foucault en *Vigilar y Castigar*, obra en la que explora cómo las relaciones de poder se manifiestan en la vida cotidiana -microfísica del poder-, y argumenta que la vigilancia del panóptico crea un estado de autovigilancia, donde los individuos se comportan como si estuvieran siendo observados, incluso cuando no lo están. El concepto de panóptico se ha desarrollado y actualizado por el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, quien lo interpreta como un panóptico digital.

Otra referencia importante en esta misma franja es la figura central de la mujer esclavizada, cita a una de las dieciséis litografías que William Blake realizó para el libro *una Narrativa de una expedición de cinco años contra los negros rebeldes de Surinam*, de John Stedman. Estas litografías de Blake son de gran relevancia, ya que constituyeron una importante influencia para los abolicionistas ingleses de finales del siglo XVIII, por su potente representación visual de la opresión, la injusticia y la necesidad de cambio social.

Tal vez, *Lo Sublime/La Sublevación* sea, también, una búsqueda de regeneración y de sanación en un mundo cada vez más enajenado.

Lo Sublime/La Sublevación, franjas III y IV de 200 x 43 cm instaladas en el espacio público.

Al proyecto *Ríos Intermitentes* se sumó, en 2024, el proyecto curatorial *Cuerpos Integrados*, a cargo del artista Osmany Betancourt, y de la crítica de arte, curadora, investigadora y artista Helga Montalván, quien había creado inicialmente el colectivo de artistas mujeres *Tetaslibres*.

Cuerpos Integrados surgió de la necesidad de contar con un proyecto propio en la Galería Taller Lolo, y dado que ya existía el colectivo *Tetaslibres*, se tomó la decisión de fusionar ambas propuestas. Helga Montalván ha manifestado cómo el colectivo *Tetaslibres* es una iniciativa orientada a visibilizar procesos artísticos, culturales y creativos en Matanzas liderados por mujeres. Una manera de fortalecer la presencia y producción artística femenina, integrando un discurso visual, potente y desprejuiciado al ámbito cultural matancero. Cabe señalar que se trata del primer colectivo femenino que ha logrado consolidarse en la ciudad. Si bien, es un proyecto concebido para promover y brindar un espacio propio a las artistas mujeres de Matanzas, dado mi vínculo con el circuito cultural de la ciudad, fui invitada a participar en él con mi proyecto *Franja Blanca*. Citando lo expresado por la Curadora Helga Montalván el día de la inauguración:

«Franja blanca es un proyecto que integra una serie de videos híbridos, experimentales y performativos que indagan, de manera introspectiva y personal, en la micro ecología, entendida como un sistema de relaciones que establecemos con el espacio y el medioambiente, sea este natural o edificado».

Vinculado con la potencia y el misterio de las montañas del valle del Maipo, este proyecto incorpora varios lenguajes en su desarrollo, desde el dibujo hasta actos performáticos cercanos a la danza. La creación in situ de una instalación luminosa viva no es casual, pues es el invernadero donde siembro y cultivo mi huerto. Construida siguiendo la estructura de los tipis, esta instalación permite conectar el acto artístico con los secretos de lo natural, del crecimiento y de la regeneración: ciclos que se vinculan con los propios del cuerpo femenino. Es también, una suerte de ritual contemporáneo, un espacio dialéctico en el que el cuerpo de la artista y las fuerzas de los elementos buscan una nueva síntesis, una semántica que se potencia a partir de este cruce de lenguajes.

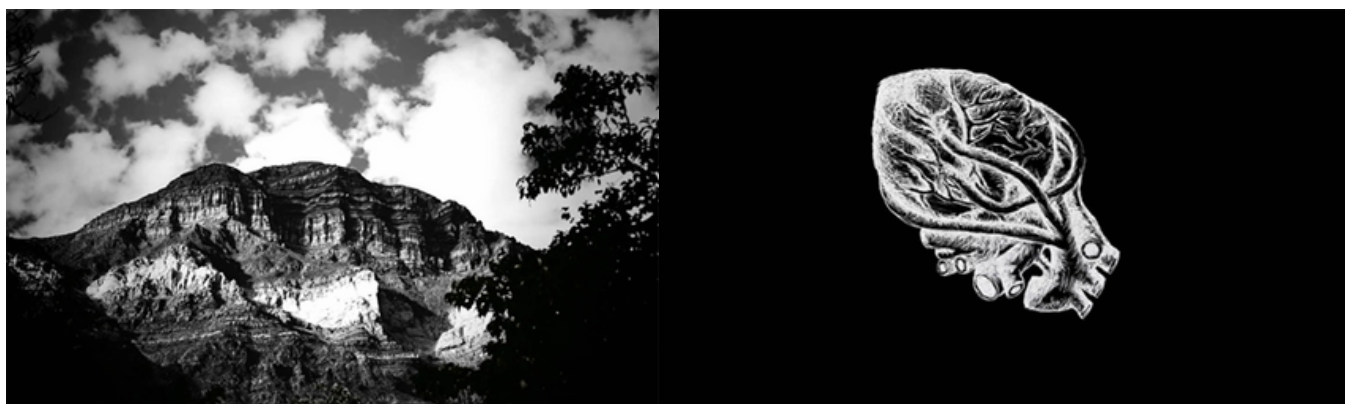
Video Franja blanca-La Montaña

Franja Blanca se adjudicó el primer premio *The One Minutes International Competition 2022*, realizada en China, en la categoría *Hombre y Naturaleza*. Wang Jun, Subdirector del Centro Documental de la Estación de Radio y Televisión de Shanghái, expresó al momento de la entrega del premio:

«Usando una variedad de expresiones artísticas que incluyen video, fotografía, animación, artes escénicas y sonido, el trabajo expresa de manera vívida y significativa el tema de la coexistencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. Desde la representación de montañas, rocas y el cielo, hasta la animación de dibujos en tinta realizados a mano, la autora describe la relación inseparable, inextricable e interdependiente con la naturaleza. Mientras la música regresa a la naturaleza y la paz se instala al final: como una sutil expresión poética de la visión de la autora de una coexistencia armoniosa con la naturaleza, para la gente moderna que vive en la ciudad».

Más allá del aporte audiovisual y poético que *Franja Blanca* y *Relatos Breves* pudiesen tener, o de su inscripción en el discurso artístico contemporáneo, ambos proyectos, de un modo diferencial, representan un intento de crear nuevos paradigmas desde una estética híbrida e integrativa de los poderes regenerativos de la tierra. Nuevos modos de entender lo estético que contribuyan a inspirar reflexiones en torno a la sustentabilidad de la vida en nuestro planeta y promuevan nuevas alianzas, con otros discursos, para ayudar a crear un necesario futuro en mayor equilibrio.

Más aún en tiempos tan distópicos como los que vivimos, y en el contexto de la gran crisis ecológica y humana global que atravesamos, vemos con desesperanza cómo una parte de la población está cada vez más enajenada en pantallas tecnológicamente iluminadas. Lo bello ha perdido su esencia. La cultura digital ha reducido la estética a lo liso, a lo falsamente perfecto en una extrema definición. Las imágenes que observamos a diario han perdido su aura, despojadas de imperfección y profundidad. ¿Dónde ha quedado la belleza que invita a la contemplación, que nos conmueve y nos transforma? La elegancia, la dulzura, la complejidad y la armonía aún pueden existir y tener su origen en lo natural.

Video *Franja blanca-La Montaña*

Notas finales

Relatos Breves ha contado en Cuba con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Centro Nacional de las Artes Plásticas (CNAP) y la Embajada de Chile. Ha sido financiado gracias a la adjudicación del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART), en sus convocatorias 2022, 2023 y 2024. Este proyecto no solo ha sido presentado en instituciones de relevancia como la Fototeca de Cuba, el Centro Cultural La Moneda, Matucana100 o el Gam en Chile, sino que también fue difundido en la provincia de La Habana y en las escuelas rurales de la comuna de San José de Maipo en Chile. La Bienal de La Habana y Perrera Arte constituyeron etapas necesarias e importantes en este movimiento transversal de circulación de la obra.

Para acceder a los videos y el librover: <https://relatosbreves.com/>

Franja Blanca obtuvo el Primer Premio *The One Minutes International Competition 2022* en China, en colaboración con Shanghai Media Group, Art and Documentary Channel y *The One Minutes Foundation*, con sede en los Países Bajos. *Franja Blanca I* forma parte de la Colección The Netherlands Institute for Sound and Vision (2021) y es parte del proyecto *Performances de Encierro, en la Bienal Del Sur* (2021).

Para acceder a los videos de Franja blanca ver: <https://vimeo.com/560047513/cc3eca98d4> y <https://vimeo.com/582253520/56b7de0b6e>