

PHENOM JOURNAL

FEATURING
CREATIVE FUSION
CUBA COHORT
IN ENGLISH AND SPANISH

A PUBLICATION OF THE COLLECTIVE ARTS NETWORK | CLEVELAND

ART IN NORTHEAST OHIO | SPRING 2017

GEORGE MAUERSBERGER | SPEAK UP | BUSTA: MAKE ART | NEA/NEH: A SYMBOLIC GESTURE | ARTIST GRANTS AND RACE | GROWING THE PIE

LA FUNDACIÓN CLEVELAND PRESENTA EL PROGRAMA CREATIVE FUSION

Un encuentro entre Cleveland y La Habana

Incluso si a usted no le es muy familiar el nombre Creative Fusion -el programa de la Fundación Cleveland para la residencia de artistas internacionales-, es casi seguro que en los últimos nueve años los creadores foráneos que han visitado nuestra ciudad como parte de este programa no hayan pasado del todo desapercibidos: ya sea que haya visto sus trabajos en alguna exhibición de arte, o haya asistido a un taller ofrecido por alguno de los artistas, o tan solo se haya percatado de los atractivos nuevos murales que transforman los edificios del barrio Hingetown en Ohio City.

Esta primavera el programa Creative Fusion alcanza nuevos niveles. Este mes le damos la bienvenida a un grupo de reconocidos artistas cubanos en lo que constituye un intercambio cultural histórico entre la ciudad de Cleveland y toda la comunidad del Gran Cleveland, con Cuba.

En las siguientes páginas usted podrá conocer a cada uno de los artistas de diversas disciplinas que nos visitarán: desde la danza, la fotografía, la arquitectura, el ballet hasta la edición de libros. Durante los próximos tres meses, ellos participarán en diferentes proyectos en coordinación con colaboradores locales y con las instituciones de arte anfitrionas.

A principios de este año, un grupo de la comunidad artística de Cleveland visitó Cuba para sentar las bases para la concreción de este proyecto. El propósito del viaje era crear vínculos más sólidos con entidades de

arte y artistas en Cuba. Durante nuestra estancia en la isla, fuimos testigos de la capacidad innovadora de los cubanos para enfrentar el aislamiento, para crear impresionantes obras de arte con materiales escasos y para preservar, de manera muy cuidadosa, su legado cultural en medio de una pobreza generalizada.

El capítulo Cuba del programa Creative Fusion es la concreción de un sueño de larga data. Desde hace más de una década la Fundación Cleveland estableció vínculos con Cuba porque reconocimos desde entonces el liderazgo de ese país en el mundo de las artes. La dinámica es perfecta porque tenemos mucho que aprender los unos de los otros. Confiamos en que estos recientes proyectos de colaboración en las artes sean solo el inicio de una relación mucho más fuerte y fructífera de cara al futuro.

Esperamos que usted pueda participar en las diferentes actividades que tendrán lugar mientras los artistas estén entre nosotros, ya sea asistiendo a sus actuaciones, o visitando sus exhibiciones y a las entidades de arte que los acogen. En las próximas semanas ofreceremos más información sobre estas oportunidades únicas.

– Ronn Richard, Presidente y Director Ejecutivo de la Fundación Cleveland

For more information please visit:
<https://www.clevelandfoundation.org>

CREATIVE FUSION 2017 CUBA COHORT EVENTS

CLEVELAND PRINT ROOM
SANDRA RAMOS RESIDENCY
MARCH 8 – 29

CLEVELAND PRINT ROOM
BRUNCH AND ARTIST TALK WITH SANDRA RAMOS
11 AM SATURDAY, MARCH 18

VERB BALLETS
LAURA ALONSO MASTER CLASS
MARCH 11 AT FAIRMOUNT CENTER FOR THE ARTS

VERB BALLETS
PERFORMANCE FEATURING WORKS OF LAURA ALONSO
8 PM SATURDAY, MARCH 25
Tickets via verbballets.org
Breen Center

COLLECTIVE ARTS NETWORK AND WATERLOO ARTS
EDICIONES VIGIA: ARTIST BOOKS OF CUBA
APRIL 7 – MAY 21 AT WATERLOO ARTS

CLEVELAND URBAN DESIGN CENTER, KENT STATE UNIVERSITY
PRESENTATION BY SOFIA MARQUEZ AGUIAR AND ERNESTO JIMENEZ, AND CUDC STUDENTS
Winnie's Nursery building, E. 105th between Wade Park and Ashbury)
STUDENT PRESENTATIONS 1-5 PM | PUBLIC RECEPTION 5:30 – 8 PM, FRIDAY, MAY 5

THE CLEVELAND FOUNDATION PRESENTS CREATIVE FUSION

Cleveland Meets Havana

Even if you haven't heard of Creative Fusion, the Cleveland Foundation's international artist residency program, I bet you've been touched by our visiting artists over the past nine years. Perhaps you viewed their work at an exhibit, participated in an artist-led workshop, or spotted the bright new murals transforming buildings in Ohio City's Hingetown neighborhood.

This spring's Creative Fusion cohort takes the program to an entirely new level. We have already begun to welcome a group of internationally celebrated Cuban artists for a historic cultural exchange with local Cleveland artists and the wider Cleveland community.

In the pages that follow, you'll get to know each artist working in diverse disciplines including dance, photography, architecture, ballet, and printmaking. They will participate in a variety of projects over the next three months, working closely with their Cleveland counterparts and in local host arts organizations.

We set the scene earlier this year when a group from Cleveland's arts community visited Cuba to build stronger ties with arts organizations and artists

there. On the trip, we saw Cubans innovating in the face of isolation, crafting stunning artwork with scarce supplies, and carefully preserving heritage amid widespread poverty.

Creative Fusion: Cuba Edition is a long time coming. The Cleveland Foundation established ties with Cuba over a decade ago because we recognized the country as a leading center for the arts. The dynamic is perfect because we have so much to learn from one another. We expect these recent innovative partnerships we forged in the arts to be just the beginning of a stronger and more fruitful relationship going forward.

You can engage with the artists while they are here, from attending performances and exhibitions to visiting their host organizations. We will keep you informed about these rare and wonderful opportunities in the coming weeks.

— Ronn Richard, President & CEO,
Cleveland Foundation

For more information please visit:
<https://www.clevelandfoundation.org>

CLEVELAND PRINT ROOM
PILAR RUBI RESIDENCY
JUNE 1 – 30

DANCE CLEVELAND
MALPASO DANCE COMPANY
7:30 PM JUNE 2

Pre-performance chat with Fernando Saez at 6:45 pm and 7:30 pm June 3
Pre-performance chat with Fernando Saez at 6:45 pm. Post performance Q&A with dancers
Malpaso performances are free with reserved seating.
Tickets available May 11 through dancecleveland.org or by calling 216.241.6000
Ohio Theater, PlayHouse Square

CLEVELAND INSTITUTE OF ART
YASNIEL DELGADO RESIDENCY
SEPTEMBER 15 - DECEMBER 15

Laura Alonso Ballet performing at Prodanza

RONN RICHARD

Handmade books for sale at Ediciones Vigía in Matanzas

Cleveland y Cuba: cuando la edición se transforma en arte por Augusto Bordelois

Laura nos visita desde Matanzas, una hermosa y tranquila ciudad de arquitectura colonial al Este de la Habana. Como Cleveland, Matanzas es una ciudad de puentes y ríos, con una historia y cultura únicas, muchas veces ignoradas. Como Cleveland, Matanzas es una ciudad vibrante, llena de artistas: poetas, pintores, escritores...

Son muy pocos los visitantes que, al llegar a Cuba, escogen a la ciudad de Matanzas como su principal destino (si consideramos, claro está, que Matanzas no es Varadero, principal destino turístico de la isla, a pocos kilómetros de la ciudad colonial), aunque Matanzas tenga mucho que ofrecer: como toda Cuba, es una ciudad rica en tradiciones artísticas y culturales con una idiosincrasia y ritmo particulares. En Cuba hay un dicho que resume la riqueza cultural de la isla: "si le das una patá a una piedra, de debajo de esa piedra salen cuatro músicos, tres artistas, dos escritores y un pelotero". Las piedras en Matanzas no son diferentes.

Laura Ruiz Montes es poeta. Una de las más importantes poetas de Cuba. Nació en Matanzas y ha vivido en esa ciudad toda su vida. Su obra poética no puede deslindarse de su pertenencia a las piedras de su ciudad, a su calle, a su barrio, a su isla, a su época. Laura es, además de poeta, una ensayista, editora y traductora prolífica que ha escrito más de una docena de libros de poesía y otros de ensayos de literatura caribeña. Sus poemas han sido incluidos en varias antologías de poesía cubana, caribeña y latinoamericana contemporáneas.

Su libro más reciente se titula *Diapositivas*, y es el primero bilingüe (español e inglés). Es publicado en los Estados Unidos por Red Mountain Press. Sus traducciones de escritoras del Caribe francófono han puesto esas obras, esos nombres, en contacto con los lectores del mundo hispano. La calidad de su obra la ha llevado a ganar, dos veces, el Premio Nacional de la Crítica en Cuba.

Laura es, además, la editora principal de Ediciones Vigía, una editorial totalmente atípica dentro del sistema editorial cubano. Ediciones Vigía fue fundada en 1985 en medio de lo que hoy se conoce en Cuba como la "Generación de los ochenta", una ola cultural caracterizada por una agitación creadora con relecturas políticas y culturales de la sociedad cubana. Desde sus inicios Ediciones Vigía acogió a escritores, pintores y trovadores. Actualmente la editorial imprime ediciones muy limitadas producidas manualmente que constituyen en sí mismas obras de arte. En sus dos revistas y sus nueve colecciones han publicado escritores noveles y consagrados, clásicos y contemporáneos, cubanos y extranjeros. Ediciones Vigía ha recibido numerosos premios y reconocimientos cubanos e internacionales.

La visita de Laura Ruiz Montes —auspiciada por Creative Fusion— permitirá extender un puente de arte entre dos ciudades de puentes y artistas, Cleveland y Matanzas. Durante su estancia entre nosotros, Laura colaborará con la revista de arte CAN para investigar y escribir sobre la experiencia de creadores caribeños y latinos en Cleveland. ■

COLLECTIVE ARTS NETWORK

Laura Ruiz Montes | Matanzas, Cuba

Damaris Puñales Alpizar | Cleveland, Ohio

FIRST THREE PHOTOS FROM LEFT: Under editorial direction of Laura Ruiz Montes, Ediciones Vigía produces literary books in editions of 200, as well as some one-of-a-kind volumes such as these. UPPER RIGHT: The carved wooden sign at Ediciones Vigía. LOWER RIGHT: Emily Dickinson, a popular poet in Cuba, in a volume produced by Ediciones Vigía.

Cleveland and Cuba, an Intersection of Art and Publishing by Augusto Bordelois

Laura visits us from Matanzas, a beautiful and quiet city of colonial architecture east of Havana. Like Cleveland, Matanzas is a city of bridges and rivers, with a unique history and culture, often ignored. Like Cleveland, Matanzas is a vibrant city, full of artists: poets, painters, and writers.

There are very few visitors who, upon arriving in Cuba, choose the city of Matanzas as their primary destination (if we consider, of course, that Matanzas is not Varadero, the leading tourist destination of the island, a few kilometers from the colonial city). Nevertheless, Matanzas has much to offer: like all of Cuba, it is a city rich in artistic and cultural traditions with a particular idiosyncrasy and rhythm. In Cuba, there is a saying that sums up the cultural richness of the island: "if you kick a stone, four musicians, three artists, two writers and a baseball player come out from under that stone." The stones in Matanzas are no different.

Laura Ruiz Montes is a poet. One of the most famous poets in Cuba. She was born in Matanzas and has lived in that city all her life. Her poetic work is intertwined with her belonging to the stones of her city, her street, her neighborhood, her island, her time. Laura is, in addition to being a poet, a prolific essayist, editor and translator who has written over a dozen books of poetry and other essays on Caribbean literature. Her poems have been included in several anthologies of contemporary Cuban, Caribbean and Latin American poetry. Her most recent book

is called *Transparencias* and is her first bilingual book (Spanish and English). Red Mountain Press publishes it in the United States. Her translations of women writers from the French-speaking Caribbean have put those works, those names, in contact with the readers of the Hispanic world. The quality of her work has led her to win, twice, the National Criticism Award in Cuba.

Laura is also the main editor of Ediciones Vigía, an entirely atypical publisher within the Cuban publishing system. Ediciones Vigía was founded in 1985 in the midst of what is now known in Cuba as the "Generation of the Eighties," a cultural wave characterized by creative agitation with political and cultural re-readings of Cuban society. From its beginnings, Ediciones Vigía welcomed writers, painters, and troubadours. Currently, the publisher prints very limited editions manually produced that constitute in themselves works of art. In its two magazines and its nine collections have published new and consecrated writers, classic and contemporary, Cuban and foreigners. Ediciones Vigía has received numerous Cuban and international awards and recognitions.

The visit of Laura Ruiz Montes, under the auspices of Creative Fusion, will allow building an art bridge between two cities of bridges and artists, Cleveland and Matanzas. During her stay with us, Laura will collaborate with the CAN art magazine to research and write about the experience of Caribbean and Latino creators in Cleveland. ■

Fusterlandia photo by Grafton Nunes

La joyería como arte: un aprendizaje en la conciencia estética por Claudio Orso Giaccone

Antes de dedicar su talento a la orfebrería, y de ganar por ello múltiples premios, así como el respeto y reconocimiento de prestigiosos artesanos expertos en comercio y diseñadores conceptuales, el cubano Yasniel Valdés desarrolló sus habilidades en las instalaciones de arte y de moda. Valdés produce una belleza que se ubica en una zona fronteriza entre la creación y la inversión financiera, fusionando ideas prácticas con propuestas estéticamente muy bien pensadas, a través de una curiosidad natural por materiales que emplea con la gracia y el humor de arquitectos innovadores desde el Art Decó hasta Santiago Calatrava, y los inagotables esfuerzos de reconfiguración de los escultores que trabajan en instalaciones.

El joven artista compartirá su experiencia e ideas con la comunidad de Cleveland durante el próximo otoño de 2017, cuando será conferencista invitado en el Instituto de Arte de Cleveland –CIA, por sus siglas en inglés– gracias a la beca Creative Fusion, de la Fundación Cleveland. Matthew Hollern, el profesor de joyería que lo seleccionó, está muy entusiasmado con las ideas que este maestro puede compartir con estudiantes y artesanos en la ciudad.

Lo que Yasniel Valdés describe como “un aprendizaje en la conciencia estética”, resuena en el cosmopolitismo típico de su juventud, generado por las facilidades de comunicaciones que ofrece internet y por más de una década de tolerancia y apertura cultural del gobierno cubano hacia nuevas corrientes artísticas globales, y su relación con los mercados. Sus joyas testimonian la profundidad conceptual de una cultura que se enorgullece de la sobriedad ética, y que reivindica, con la genialidad de

las soluciones, el eterno desafío de los artistas que enfrentan escasez material y de medios. Es este ingenio frente a las limitaciones lo que el profesor Hollern ve como una tremenda lección para los aspirantes a diseñadores en Cleveland: la posibilidad de emprender desafíos estilísticos y prácticos tanto en el arte como en el diseño industrial, a partir del reconocimiento de que la recombinação creativa es un elemento clave para la sostenibilidad. Hollern también siente curiosidad por ver cómo Valdés jugará con los materiales y tecnologías avanzadas que están disponibles para los artesanos de nuestra ciudad.

Yasniel Valdés fue parte de un selecto grupo de artistas que participó en una exposición dedicada a la joyería en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana el verano pasado. Esta fue la primera vez que se reconoció a la joyería como un arte en Cuba, y la primera vez que se montó una exhibición de esta naturaleza en lo que ha solido ser un espacio siempre reservado a las bellas artes tradicionales.

Valdés estará en el CIA para trabajar en sus talleres y establecer lazos creativos con la comunidad estudiantil de la institución, a través de conferencias, proyectos colaborativos y presentaciones públicas.

En este clima político inestable en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el contexto actual, y en una época en la que además poco a poco vamos superando las consecuencias a corto plazo de la transformación industrial de nuestra sociedad, la elección de la Creative Fusion es audaz, y alienta la apertura a la inclusión de las ricas y diversas culturas de las Américas y sus contribuciones a nuestra propia cultura. ■

CLEVELAND INSTITUTE OF ART

Yasniel Valdes | Havana

Matthew Hollern | Cleveland, Ohio

Necklace by Yasniel Valdes

Old fort photo by Grafton Nunes

Street Scene photo by Grafton Nunes

An Apprenticeship in Aesthetic Consciousness by Claudio Orso Giacone

Before focusing his work on jewelry, and being recognized for it with prizes and prestigious mentorship by both commercial-savvy artisans and conceptual designers, Cuban Yasniel Valdes developed his craft in fashion and art installations. Valdes fabricates beauty in a border area between creation and financial investment, marrying practical instances with esthetically thought-through statements, a fluid curiosity for materials employed with the playfulness and humor of innovative architects from the Art Deco to Santiago Calatrava, and the boundless reconfiguration efforts of sculptors working on installation.

The young artist will share his skills with the Cleveland community next fall 2017, when he will be a guest lecturer at the Cleveland Institute of Art under the Creative Fusion grant. Matthew Hollern, the professor of Jewelry who selected him, is very excited about the insights that this master brings to the table.

What Yasniel Valdes describes as 'an apprenticeship in esthetic consciousness' is amplified in a worldly-ness typical of his youth, spawned by the diffusion of the Internet and more than a decade of leniency and cultural opening of the Cuban administration toward new global artistic currents and markets. His jewelry testifies the conceptual depth of a culture that prides itself of ethical sobriety, vindicating with the brilliance of solutions the eternal challenge of artists dealing with

scarcity of means and materials. It is this resourcefulness in the face of limitations that Professor Hollern sees as a tremendous lesson for our aspiring Cleveland designers undertaking stylistic and practical challenges in art as in industrial design, acknowledging that creative recombination is a key element to sustainability. He is also curious to observe how Valdes will play with the advanced materials and technologies available to makers in our city.

Yasniel Valdes was featured in a selected group of signatures to be honored this past summer at the exclusive National Museum of Fine Arts in Havana, the first exhibition ever to celebrate specifically wearable creations in what used to be a space reserved to traditional fine arts.

Valdes will come to CIA to work in the studio and participate in engagements with the learning community through lectures, collaborative projects, and public presentations.

In this unsteady political climate where relations with Cuba have been shifting through opposite polarities, the choice of Creative Fusion is wisely daring and inclusive toward the many rich cultures of the Americas and their contributions to our own culture of innovation as we slowly overcome the short-term consequences of our industrial society's metamorphosis. ■

Olney & Lagano, Old Havana. Tintype photo by Greg Martin, 2017.

Detener el tiempo sobre una placa de metal por Anastasia Pantsios, traducido por Damaris Puñales Alpizar

La preparación de Greg Martin —artista colaborador con la Sala de Impresión de Cleveland (Cleveland Print Room)— para el viaje a Cuba como parte del grupo Creative Fusion, no fue tan simple como agarrar una cámara y echar unas cuantas tarjetas de memorias digitales en su maleta. Su proceso de impresión fotográfica con láminas de colodión húmedo —proceso que data del siglo XIX— le exigía llevar consigo 70 libras de equipo, y confiar en que tendría los químicos y suministros que necesitaría una vez en la isla. Sin embargo, como él mismo dice, improvisar debería ser apropiado en un país donde la gente depende de su ingenio para hacer que las cosas funcionen.

Martin montó su voluminosa cámara y su cuarto oscuro portátil en un parque en La Habana Vieja y en la plaza Vigía de la ciudad de Matanzas para tomar retratos de cubanos. Mucha gente que paraba para ver lo que estaba pasando se ofreció como traductora. El tiempo que se tardó en montar, tomar las fotos y procesarlas en el acto, dijo, le permitió desarrollar una relación con sus nuevos conocidos, a pesar de no hablar español.

“Hay un componente social en esto”, afirma. “Es diferente a estar tomando fotos en la calle y moviéndote de un sitio a otro. El largo tiempo de exposición revela algo que no puede ser capturado en otro tipo de imagen. Estas fotos muestran lo que vi en ese hermoso lugar, con gente hermosa un poco devastada por las carencias con que viven. Siento que este proceso logra captar todo esto de una manera que

con otro procedimiento, en otro medio, sería distinto.”

Las fotos tienen algunos defectos, y Martin siente que estos defectos ayudan a reflejar la realidad de Cuba hoy. Barbara Tannebaum, curadora de fotografía del Museo de Arte de Cleveland (quien también visitara estudios de artistas en colaboración con la Sala de Impresión) piensa que tales defectos le dan a las fotos una calidad significativa.

“Martin logró capturar imágenes realmente fascinantes y atractivas”, señala Tannebaum. “Trabajar bajo condiciones como esas no siempre permiten que se tenga la placa perfecta, el disparo perfecto, pero sí captura la vida diaria en Cuba, y hace visible la labor detrás de esa captura.”

Martin trabajará en un proyecto similar de fotografía callejera —mediante el proceso de colodión húmedo— con la artista radicada en Cuba Pilar Rubi, quien en junio visitará brevemente Cleveland a través del programa Creative Fusion. Martin y Rubi tomarán fotos en las calles de los barrios Glenville y Clark Fulton. Las imágenes resultantes de Cleveland, La Habana y Matanzas serán expuestas en la Sala de Impresión a fines de junio.

La Sala de Impresión, mientras tanto, acogerá en residencia a la artista plástica cubana Sandra Ramos en marzo y durante el otoño. Ramos produce grabados en metal y esculturas de libros, y utiliza otros medios como el video y la pintura para hablar sobre la vida política y social en Cuba. ■

CLEVELAND PRINT ROOM

Sandra Ramos, Pilar Rubi | Havana

Greg Martin | Cleveland, Ohio

FAR LEFT: Antonio with his bicycle, Matanzas, Cuba. Ambrotype by Greg Martin.

TOP CENTER: 1906 Building in Old Havana. Glass negative by Greg Martin, 2017.

TOP RIGHT: Shari Wilkins and Barbara Tannenbaum in Sandra Ramos' studio in Havana.

Stopping Time with Chemistry and Light by Anastasia Pantsios

As the local collaborating artist for the Cleveland Print Room, Greg Martin's preparation for the Creative Fusion excursion to Cuba wasn't as simple as tossing a camera and a few memory cards in his suitcase. His 19th-century wet plate collodion process required toting 70 pounds of equipment and relying on extraordinary measures and some luck to assure he had the supplies and chemistry he needed. But, he says, cobbling it all together seemed apt in a country where residents depend on ingenuity to make things work.

Martin set up his bulky camera and portable darkroom in a park in Old Havana and the town square in nearby Matanzas to take portraits of citizens. People stopping to see what was going on volunteered to be translators. The time it took to set up, take the photos, and process them on the spot, he said, enabled him to develop a relationship with the sitters, despite not speaking Spanish.

"There's a social aspect to it," he says. "It's different than street photography where you are shooting and moving on. The long exposure reveals something that can't be revealed in another image. They show what I saw in this beautiful place, these beautiful people ravaged a bit because of lack of what they had. I feel that captures this in a way

that would come off differently in a different media."

The photos have some flaws he feels help reflect the reality of Cuba today. Cleveland Museum of Art curator of photography Barbara Tannenbaum (along to visit artist studios in collaboration with the Print Room) thinks that gave the photos a meaningful quality.

"He got some really riveting and compelling images," she observed. "Working under conditions like that doesn't always yield the perfect plate and perfect shot, but it catches daily life in Cuba, with the labor being visible."

Martin will collaborate on a sister aspect of the wet plate street photography project when Havana-based photographer Pilar Rubi visits for a brief Creative Fusion residency in June. They'll work together on street photography in Glenville and in the Clark Fulton neighborhood. The resulting images of Cleveland, Havana, and Matanzas will be exhibited at the Print Room late in June.

Meanwhile, Cleveland Print Room will host Cuban artist Sandra Ramos for residencies in March and in the fall. Ramos makes intaglio prints and works with the book form, and with other media including video to make political and social commentary on life in Cuba. ■

ABOVE & BELOW: Art at Fabrica de Arte Cubano

A DJ performing at a party celebrating Spotify's annual meeting, attended by staff from around the world, at Fabrica de Arte Cubano, January 2017.

No solo de pan por Jeff Hagan, traducido por Damaris Puñales Alpizar

Si la poesía es contenido condensado, los planes para revitalizar el Edificio Medical Associates, en la calle 105 del Este en Cleveland, pondrán la poesía en movimiento.

Se trata de un edificio de cuatro pisos construido con ladrillos de dos tonalidades diferentes y vigas en forma de L, expuestas, con un frente de ventanas altas y estrechas enmarcadas con paneles de esandilla grises y una estricta simetría. El edificio, sin embargo, se esfuerza por pasar desapercibido. Si su estilo de principios de los años sesenta se ajustaba discretamente a las edificaciones de sus alrededores -incluida la cercana clínica de la Administración de Veteranos que fue construida en la misma época-, era tal vez por su diseño: adecuarse al medio era probablemente uno de los objetivos de un edificio que alojaba a nueve médicos afroamericanos. Este fue uno de los primeros edificios significativos de Cleveland construido por profesionales negros para servir a la comunidad negra. En una calle repleta entonces de vibrantes símbolos de la vida nocturna negra, el Medical Associates era un negocio.

En años más recientes, el primer piso del edificio acogió a un café -ya no existe- que celebraba la cultura negra. Fue nombrado según el pasaje bíblico que dice que no solo de pan vive el hombre -una presencia esperanzadora en un barrio económicamente deprimido como Glenville. El edificio, junto con la guardería infantil Winnie, son propiedad ahora de Famicos, una corporación para el desarrollo de los vecindarios. Esta organización sin fines de lucro planea transformar los pisos superiores del edificio en unidades habitacionales y espera remozar nuevamente el primer piso y vincularlo de alguna manera con la guardería infantil en términos de diseño y funcionalidad.

Los esfuerzos para encontrar nuevos usos para este espacio están liderados por el centro para el diseño urbano de Cleveland de la Universidad Estatal Kent (Cleveland Urban Design Collaborative, CUDC, por sus siglas en inglés) y dos artistas cubanos que se integran al proyecto como parte del programa Creative Fusion de la Fundación Cleveland. Estos dos arquitectos: Ernesto Jiménez, de Cuba, y Sofía Márquez Aguiar, de Portugal, gozan de un amplio reconocimiento por el trabajo que realizaron en la reconceptualización de un edificio industrial en un espacio cultural multifuncional llamado Fábrica de Arte Cubano (FAC). La Fábrica de Arte Cubano, al igual que la sombra en un reloj de sol, va cambiando de funciones según avanza el día: café, galería de arte, espacio recreativo para adolescentes, discoteca, teatro, cine... El edificio Medical Associates en Cleveland, aunque a mucha menor escala, podría tener un espíritu similar.

Según David Jurca, director asociado del CUDC, el objetivo de este proyecto en Cleveland "es apoyar los procesos de transformación de este sitio en algo vital, con significado, y que sea además un espacio de atracción para la gente del vecindario". Al igual que los arquitectos visitantes, el CUDC está comprometido con el diseño empresarial para un beneficio social -lo que Jurca llama "urbanismo de riesgo".

Esos ideales compartidos fortalecen la idea de colaboración en este proyecto, pero según Jurca, son las diferencias de criterios, y la perspectiva fresca que aportarán los visitantes, lo que hace invaluable tal colaboración.

Cuando los arquitectos de Cuba visitaron por primera vez la locación, por ejemplo, no podían entender por qué el área de juego de los niños estaba cercada. ■

CLEVELAND URBAN DESIGN CENTER | KSU

Ernesto Jiménez | Havana

Sofía Márquez Aguiar | Havana / Portugal

David Jurca | Cleveland, Ohio
Students of the CUDC | KSU

David Jurca CF KSU CUDC local collaborator

In January, Fabrica de Arte Cubano hosted a party in honor of Spotify's annual worldwide staff meeting. Visitors took in sights and sounds of something familiar to Clevelanders—the adaptive re-use of former industrial space by artists. In this case, the FAC—a former cooking oil factory—has been converted into an exhibit hall/performance space and nightclub, featuring art, video projection, DJs, and bands.

Not By Bread Alone by Jeff Hagan

If poetry is condensed meaning, the plans to revitalize the Medical Associates building on East 105th will put poetry into motion.

A four story building constructed of two different muted shades of bricks and exposed I-beams, and fronted by tall, narrow windows framed with gray spandrel panels and an overall, OCD-level symmetry, the building seems to actively resist notice. If its early 1960s style fit in unobtrusively with neighbors, including the nearby Veterans Administration clinic that was built around the same time, it was probably by design: fitting in was likely one of the goals for a building hosting nine African-American doctors, one of the first significant buildings in Cleveland built by black professionals to serve the black community. On a street once dotted with vibrant emblems of black nightlife, Medical Associates was all business.

More recently, the building's inset first floor housed a café—since closed—that celebrated black culture. It was named for the bible passage stating that man does not live by bread alone—a hopeful presence in the economically struggling Glenville neighborhood. The building, along with the adjacent Winnie's Nursery School, are now owned by the neighborhood development corporation Famicos. The nonprofit plans to turn the medical building's upper floors into housing, and hopes to redevelop its first floor and somehow link it in design and purpose to the day care center property next door.

Leading the effort to find new uses for the space are the Cleveland Urban Design Collaborative (CUDC) and two Creative Fusion artists who work in Cuba, Ernesto Jiménez of Cuba and Sofía Márquez Aguiar of Portugal. The two architects are celebrated for their work on the reimagining of an industrial building into a multi-use facility called Fabrica de Art Cubano (FAC) that, like the shade of a sundial, shifts shape as each day progresses: café, art gallery, teen hangout, nightclub, theater, movie house. The Cleveland site, though on a smaller scale, could have a similar spirit.

The goal for the Cleveland project, says David Jurca, associate director at the CUDC, "is to support the transformation process of the location into a vital, meaningful, and attractive destination to people in the neighborhood." Like the visiting architects, the CUDC engages in enterprise design work for a social benefit—what Jurca calls "venture urbanism."

Those shared values make them the idea collaborators on this project, but Jurca says their differences—the fresh perspective of the outside—are also invaluable.

When the visiting architects first came to the site, for instance, they couldn't comprehend why children's playgrounds would be surrounded by fences. ■

Malpaso company

Entrevista con Fernando Saéz por Andrew Higgins

CJ: ¿Cuándo y cómo se fundó Malpaso?

FS: Todos los actos fundacionales salen de la insatisfacción con algún paradigma existente. Con Malpaso, intentamos encarnar nuestras convicciones artísticas, y la compañía fue fundada por Daile Carrazana, Osnel Delgado y yo en diciembre del 2012.

JC: ¿Cuáles son sus impresiones sobre los EE UU en general, y sobre Cleveland en particular?

FS: Los EE UU es un país inmenso y diverso. Nuestra relación con Cleveland comenzó hace muchos años. Malpaso participó en la más reciente actuación de Dance Cleveland.

En esa época, yo era director de artes escénicas de la Fundación Ludwig, una organización no gubernamental que promueve los procesos artísticos en Cuba. Colaboramos con instituciones líderes en Ohio, como el Consejo para las Artes de Ohio, la Universidad Estatal de Ohio y la Fundación Cleveland.

JC: ¿Qué piensa Ud. del “deshielo” cubano?

FS: Desde una perspectiva cultural, Cuba simboliza una red de puertos. La soledad y el intercambio forjaron los varios elementos culturales de nuestras circunstancias históricas y ambientales: lo europeo, lo africano, lo americano, lo asiático, y lo árabe. Como resultado, el aislamiento ha sido siempre el peor enemigo para nuestra cultura. Apoyo cualquier política que favorezca la normalización de las relaciones entre Cuba y los EE UU.

CJ: Antes del “deshielo”, ¿cuáles fueron los retos y alegrías de la compañía?

FS: Ya habíamos colaborado con coreógrafos prominentes como

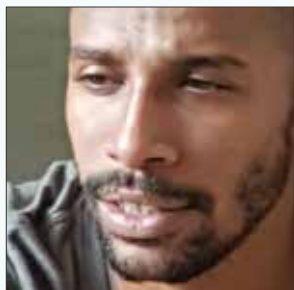
Ron K. Brown y Trey McIntyre, y el músico y compositor Arturo O’Farrill. Nuestro debut en Estados Unidos tuvo lugar en el Teatro Joyce en Nueva York, además de otras actuaciones que fueron muy bien recibidas en otros sitios.

Nuestros retos tienen que ver casi siempre con el financiamiento de la compañía, y el montaje de un repertorio respetable, así como con el reclutamiento de bailarines con el talento y la generosidad que demandamos.

CJ: Con respecto a su próximo viaje a Cleveland ¿qué es lo que más le anima?

FS: Esta es una oportunidad única en la que esperamos aprender de la comunidad de danza de Cleveland, y compartir nuestro trabajo con la audiencia de esta ciudad. El ballet y la danza moderna norteamericanas son fuentes esenciales de nuestras tradiciones dancísticas, y con esta visita esperamos también poder crear un espacio para desarrollar la coreografía cubana a partir de colaboraciones que nos permitan reconectarnos con algunas de esas fuentes principales de nuestras tradiciones culturales. ■

Malpaso estará en Cleveland del 30 de mayo al 10 de junio de 2017. Malpaso ofrecerá dos actuaciones gratuitas en el Teatro Ohio de Playhouse Square los días 2 y 3 de junio a las 19:30. Los boletos estarán disponibles en Playhouse Square el 15 de mayo. Puede encontrarse más información sobre Malpaso en el sitio web: malpasodance.com. Puede encontrarse más información sobre Dance Cleveland en el sitio web: www.dancecleveland.org.

DANCE CLEVELAND

Malpaso | Havana

Lynn Deering | Cleveland, Ohio

Fernando Saéz in a Cleveland Indians baseball cap

Soloist with Malpaso

Pam Young, director of Dance Cleveland

Interview with Malpaso Dance Co. Co-Founder Fernando Saéz by Anthony Higgins

CJ: When and how did Malpaso get started?

FS: Any foundational act comes from dissatisfaction with existing paradigms. Malpaso is an attempt to embody our artistic and promotional convictions, founded by Daile Carrazana, Osnel Delgado and myself in December 2012.

CJ: Given the historical lack of access between our countries, what are your impressions of the US in general, and Cleveland in particular?

FS: [The US is] an immense, diverse nation. [Our] relationship with Cleveland started some years ago; Malpaso performed during the last Dance Cleveland.

Then, I was the performing arts program director at the Ludwig Foundation, a non-governmental organization that promotes artistic processes in Cuba. We collaborated with leading organizations in Ohio: the Ohio Arts Council, Ohio State University, and the Cleveland Foundation.

CJ: How do you feel about the “Cuban Thaw”?

FS: Cuba is a network of harbors when seen from a cultural viewpoint. Isolation and exchange have forged the blend of European, African, American, Asian, and Arab cultural elements in a crucible of specific historical and environmental circumstances. As a result, isolation has been our culture's worst enemy. I praise any policy favoring the normalized relations between Cuba and the United States.

CJ: What were your challenges and joys with the troupe (or personal) before *The Thaw*?

FS: We had already developed important collaborations with prominent American choreographers Ron K. Brown and Trey McIntyre, and composer Arturo O'Farrill. Our US debut was at the Joyce Theater in NYC and other [warmly received] performances. Our challenges were always matters like financing, building a respectable repertory, and recruiting the dancers with the talent and the generosity we demanded.

CJ: What are you looking forward to when you come to visit Cleveland?

FS: Learning from your dance community and sharing our work with your audiences! North American ballet and modern dance are essential sources of our dance traditions, and creating a space to develop Cuban choreography through collaborations that reconnect us with some of the essential sources of our dance and cultural traditions is an immense opportunity. ■

Malpaso Dance Co. will be in Cleveland from May 30 – June 10, 2017. Malpaso will be performing at the Ohio Theatre in Playhouse Square in two free performances June 2-3 at 7:30PM. The performances are free, but require tickets that will be available through the Playhouse Square box office on May 15. More information on the Malpaso Dance Company can be found at malpasodance.com, and more information about DanceCleveland can be found at www.dancecleveland.org

Laura Alonso Ballet in class with Richard Dickinson

En la piel del otro: las historias que la danza cuenta por Michael Gill, traducido por Damaris Puñales Alpizar

Laura Alonso dirige el Centro Pro Danza con una atención implacable por el detalle. La aclamada coreógrafa es la hija de las leyendas de la danza cubana Alicia y Fernando Alonso, cuya compañía, muy allegada al régimen de Fidel Castro, se convirtió en el Ballet Nacional de Cuba. Incluso mientras atendía a los visitantes de Cleveland –la dirección de Verb Ballets y el resto de la delegación de Creative Fusion- en enero, Laura Alonso nunca dejó de hacer preguntas a sus bailarines, y de darle instrucciones al personal de la escuela y compañía de baile de La Habana.

Después del recorrido por los estudios de Pro Danza, Alonso presentó cómo Richard Dickinson, Director Asociado de Verb Ballets, impartió una clase a los mejores bailarines de su propia compañía profesional, el Ballet Laura Alonso.

El edificio de Pro Danza –sede del Ballet Laura Alonso- es una mansión del siglo XVIII, ubicada en Marianao, un barrio ahora empobrecido situado en las afueras de La Habana. La edificación transmite una atmósfera de envejecimiento palaciego mezclada con importantes desafíos operacionales. En algunos lugares, los pasamanos de mármol están sostenidos con alambres. La clase fue impartida en un estudio al aire libre en el patio, acondicionado con un piso tipo Marley para baile y protegido del sol por unas lonas de plástico estiradas.

Cuenta Dickinson que cuando comenzó su clase, oyó que Laura Alonso comentaba: “‘Oh, él está enseñando a la manera americana’, lo que significa comenzar muy despacio. Lo hice intencionalmente”, añade Dickinson, “para construir una relación, para conocerlos, para

darles la oportunidad de conocerme”.

Según Dickinson, la parte más difícil de enseñar a la compañía cubana fue la barrera del idioma, que pudo superar en parte con el uso del francés, la lengua internacional de la danza. Pero más allá de eso, enseñó usando lenguaje corporal, y con el tacto. A medida que avanzaba la clase la hacía más desafiante, con movimientos cada vez más complejos.

De pronto Alonso estaba reafirmando las instrucciones de Dickinson. “¡Yes, hasta los americanos!”, decía, mientras señalaba que ella le había hecho las mismas correcciones a los mismos bailarines antes. Al final ella expresó su satisfacción invitando a Dickinson a regresar otro día a enseñar otra clase.

Durante su estancia en Cleveland, Laura Alonso impartirá clases a bailarines de Verb Ballets. Adicionalmente participará en otras actividades, como su colaboración con la destacada coreógrafa ganadora de dos premios Doris Duke (Impacto e Interpretación), Dianne McIntyre, para crear piezas de baile que cuenten historias de ancianos cubanos. Durante su visita a Cuba, McIntyre recolectó información para su coreografía a partir de conversaciones con personas mayores en La Habana y Matanzas. Esta coreografía será montada por los bailarines de Verb Ballets para ser presentada en hogares de ancianos de Cleveland.

La residencia de Laura Alonso culminará con una actuación el 25 de marzo en el Centro Breen. En esta presentación se incluirán dos de sus obras. ■

VERB BALLETS

Laura Alonso | Havana

Dianne McIntyre | Cleveland, Ohio

Richard Dickinson | Cleveland, Ohio

Richard Dickinson teaching

Soloist with Laura Alonso Ballet

Trading Places: Teaching and Telling Stories through Dance

by Michael Gill

Laura Alonso rules the studios of Pro Danza Center with relentless attention to detail. The acclaimed choreographer is the daughter of Cuban dance legends Alicia and Fernando Alonso, whose company—closely allied with the Castro regime—became the Ballet Nacional de Cuba. Even giving a tour to Verb Ballets leadership and the rest of the Creative Fusion delegation in January, Laura Alonso never stopped fielding questions and giving direction to staff of the Havana-based school and dance company.

After the tour, Alonso watched as Verb Ballets Associate Director Richard Dickinson gave a class to the top dancers in her own professional company, Laura Alonso Ballet.

Pro Danza—home to Laura Alonso Ballet—is a dance school housed in a 18th century mansion, located in Marianao, a now-improverished neighborhood in the outskirts of Havana. It's an atmosphere of aging palatial grace mixed with significant operational challenges. Marble banisters in some places are held together with wire. The class was taught in an outdoor studio in the building's courtyard, a Marley floor rolled out on a patio, sheltered by stretched plastic tarps.

Dickinson says as he began to teach, he overheard Alonso noting, "Oh, he's teaching in the American way," which is to start out really slow. Which I did intentionally," Dickinson adds, "to build a relationship,

to get to know them, to give them a chance to get to know me."

He says the hardest part of teaching the Cuban company was the language barrier, which he overcame in part by using French, the international language of dance. But beyond that, he taught using body language, and by touch. As the class went on he made it more challenging, with increasingly complex movements.

Soon Alonso was re-enforcing Dickinson's instruction. "You see, even the Americans!" she said, pointing out that she had made the same corrections to the same dancers before. In the end she expressed her approval by inviting Dickinson back to teach another day.

During her residency in Cleveland, Alonso will teach classes for Verb Ballets dancers and offer outreach activities. Among those will be work with twice Doris Duke Award-winning (Impact and Performing Artist), Cleveland-based choreographer Dianne McIntyre, to create dances that tell stories of Cuban senior citizens. McIntyre gathered the source material during conversations with seniors in Havana and Matanzas. Those will ultimately be set on Verb dancers for performances in nursing homes.

Laura Alonso's residency culminates in a performance March 25 at the Breen Center, which will include two of her works. ■

CREATIVE FUSION OUTCOMES

David Shillinglaw, London

Ryan Jaenke, Cleveland

Ananda Nahu, Salvador Bahia, Brazil

Collaboration by Loreto Greve (Chile) and Amber Ford (Cleveland)

Michela Picchi, Rome, Italy

Los Murales de Hingetown

El primer grupo de artistas invitados a participar en el programa Creative Fusion, de la Fundación Cleveland, llegó a nuestra ciudad en el otoño de 2016. La estancia fue organizada por instituciones sociales y de las artes como SPACES, Transformer Station, el Teatro Público de Cleveland, la Sala de Impresión de Cleveland (The Print Room), Ohio City, Inc. e Ingenuity. En esa ocasión, artistas de seis países pintaron murales en las paredes del barrio Hingetown; seis artistas de Cleveland los apoyaron y trabajaron de manera conjunta. Entre los artistas invitados están Loreto Greve (Santiago, Chile), Ananda Nahu (Salvador de Bahía, Brasil), Luis Ituarte (Tijuana, México / Los Ángeles, California), David Shillinglaw (Londres, Inglaterra), Michela Picchi (Roma, Italia/Berlín, Alemania), y Rainer Prohaska (Krems an der Donau, Austria). Los artistas de Cleveland fueron Amber Ford, Gary Williams y Robin Robinson, Leila Khoury, Glen Infante, Ryan Jaenke, y Donald Black. El resultado de su contribución a Cleveland es una colección de diez nuevos murales que se han convertido en señales intrépidas en un vecindario vital lleno de energía y nuevas actividades.

The Hingetown Murals

The first thematically focused cohort of Creative Fusion artists came to Cleveland in the Fall of 2016. Hosted by SPACES, Transformer Station, Cleveland Public Theatre, Cleveland Print Room, Ohio City, Inc., and Ingenuity, they came from six countries to paint murals on Hingetown walls, their efforts matched and supported by six Cleveland-based artists. Visiting artists included Loreto Greve (Santiago, Chile), Ananda Nahu (Salvador Bahia, Brazil), Luis Ituarte (Tijuana, Mexico / Los Angeles, California), David Shillinglaw (London, England), Michela Picchi (Rome, Italy / Berlin, Germany), and Rainer Prohaska (Krems an der Donau, Austria). Cleveland-based artists included Amber Ford, Gary Williams & Robin Robinson, Leila Khoury, Glen Infante, Ryan Jaenke, and Donald Black. Their lasting contribution to Cleveland is a collection of ten new murals that have become bold landmarks in a neighborhood alive with connections and new activity.