

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

La Mar de Músicas

Especial COLOMBIA

Del 9 al 24 de Julio de 2010

Cartagena, España

CENTRO CULTURAL "RAMÓN ALONSO LUZZY" - C/ Jacinto Benavente, 7 - **30203 Cartagena, España**

Teléfono: 34-968-12 88 13 / Fax: 34-968-12 89 05

<http://www.lamardemusicas.com> e-mail: mmusicas@ayto-cartagena.es pmusicas@ayto-cartagena.es imusicas@ayto-cartagena.es

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

EQUIPO ORGANIZADOR:

Alcaldesa de Cartagena: Pilar Barreiro

Concejala de Cultura: María Rosario Montero

Dirección: Francisco Martín

Adjunto Dirección y Comunicación: José Luis Cegarra

Dirección Técnica: Juan Antonio Cegarra

Secretaría: Pedro Hernández

Coordinación La Mar de Letras: Lola Fernández y José Luis Cegarra.

Coordinación La Mar de Cine: Joaquín Cánovas

Coordinación La Mar de Arte: José Luis Cegarra.

Producción: Sonora Producciones S.L.

CONTACTO PRENSA:

Eugenio González

pmusicas@ayto-cartagena.es

968128813 ó 619248968

OFICINA DEL FESTIVAL:

Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy

C/ Jacinto Benavente, 7

30203 Cartagena

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Cartagena acoge durante el mes de julio uno de los festivales con mayor proyección nacional e internacional de España. Uno de los tres festivales de músicas del mundo más importantes de Europa, La Mar de Músicas. Y es que durante unos 16 días, Cartagena se convierte en ese puerto de culturas abierto a un sinfín de música, artes plásticas, fotografía, cine y literatura, que han hecho de La Mar de Músicas una cita imprescindible.

La Mar de Músicas, alcanza ya su XVI edición, con un prestigio más que demostrado. Por un lado, la opinión de la crítica especializada así lo ha reconocido, haciendo un seguimiento generalizado de lo que acontece en Cartagena durante el mes de julio, y por otro, la participación que alcanzó a más de 60.000 espectadores en la última edición, teniendo en cuenta que el festival va dirigido a un público no mayoritario.

La XVI edición de La Mar de Músicas tendrá como país invitado a Colombia. Llegamos a nuestro hermano país después de haber invitado en ediciones anteriores a Cuba, Senegal, Brasil, Malí, Cartagenas del Mundo, India, Argentina, Turquía, Sudáfrica, México, Francia y Marruecos. Desde sus inicios La Mar de Músicas ha intentado mostrar la idiosincrasia de otras culturas, acercando su música, su cine, su arte, su gastronomía, su literatura, a un público a veces desconocedor de lo que más allá de nuestras fronteras ocurre. La Mar de Músicas rompe esas fronteras culturales donde lo desconocido se hace conocido, y donde las sociedades nos damos la mano.

Con la programación realizada por la organización, se intenta conocer la diversidad cultural de Colombia, sobre todo su música. Esta rica diversidad musical que se crea a la igual que su sociedad en la fusión de razas, pueblos y culturas. La Mar de Músicas intentará dar a conocer una parte de las distintas músicas del país que irán desde el ballenato, la cumbia, champeta, bullerengue, son, tamboras, calipso, joropos... y donde las músicas actuales, la Colombia más moderna, tendrá una importante representación en la programación.

La Mar de Músicas de 2010 recogerá también un amplio abanico de las otras músicas del mundo, un viaje por el planeta a través de sus sonidos, en esta ciudad bañada por el Mediterráneo, con un riquísimo patrimonio arqueológico y natural. Por Cartagena ya han pasado artistas tan importantes como Youssou N'Dour, Salif Keita, Miriam Makeba, Oumou Sangaré, Ali Farka Touré, Rimitti, Khaled, Faudel, Ismael Lo, Compay Segundo, Marisa Monte, María Bethania, Chico Cesar, Djivan Gasparian, Susana Rinaldi, Gilberto Gil, Omara Portuondo, Lila Downs, Trilok Gurtu, Milton Nascimento, Femi Kuti, Adriana Varella, Jimmy Cliff, Sezen Aksu...

El festival, que se desarrollará durante el mes de julio de 2010, tiene como sede principal el Auditorio Parque Torres, un escenario ubicado sobre una colina, desde la que se divisa el puerto de la ciudad portuaria y los impresionantes restos arqueológicos del teatro romano. Una atalaya privilegiada a orillas del Mediterráneo. El castillo árabe, hoy en día desdibujado por el paso de los siglos, es el espacio donde la música más actual tiene su espacio. El importante legado militar está representado en nuestro festival con el Patio de Armas del Parque de Artillería. La plaza del Ayuntamiento sirve para ofrecer conciertos abiertos frente al impresionante Palacio Consistorial y al lado del puerto. Además, y para los conciertos más íntimos el festival cuenta con el espacio de las ruinas de la Catedral Antigua, en su día la primera catedral de la Región, siglo XII, y destruida en la Guerra Civil.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Como en años anteriores las ACTIVIDADES PARALELAS del festival girarán en torno al país invitado abarcando aspectos de su cultura como la fotografía, artes plásticas, cine y literatura. Cultura que refleja la importante historia de Colombia. La Mar de Arte, La Mar de Cine y La Mar de Letras, completan un programa que demostrará como Colombia es un gigante cultural.

La Mar de Músicas, organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, es desde 1998, socio de pleno derecho en el European Forum of Worldwide Music, foro que agrupa a los principales festivales de Europa. Además cuenta con el patrocinio de el Ministerio de Cultura, la Embajada de Colombia, Consejería de Cultura Juventud y Deportes de la Región de Murcia, La Verdad y Fundación Cajamurcia. Además colaboran numerosas entidades públicas y privadas.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

PROGRAMACIÓN MUSICAL LA MAR DE MÚSICAS

VIERNES 9..... 25 €

Auditorio 23.00 horas

Estreno Mundial. Único concierto en España

AFRO-CUBISM

Elíades Ochoa, Toumani Diabaté,

Basekou Kouyaté, Kasse Mady entre otros (CUBA/MALI)

MUCHACHITO BOMBO INFIERNO (ESPAÑA)

Castillo Árabe A partir de las 02.30 horas

BOMBA ESTEREO (COLOMBIA)

SABADO 10..... 25 €

Auditorio 23.00 horas

SALIF KEITA (MALI)

Castillo Árabe A partir de las 01.00 horas

OS MUTANTES (BRASIL)

BALTAKALAN EXPERIENCE (ESPAÑA)

DOMINGO 11.....20 €

Patio de Armas 22.30 horas

MELODY GARDOT (EE.UU.)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

LUNES 12..... 12 €

Catedral Antigua 22.30 horas

CÉU (BRASIL)

Plaza del Ayuntamiento 20.00 horas

Con la colaboración de “Casa Mediterráneo”

BRINA (ESLOVENIA)

MARTES 13.....18 €

Patio de Armas 22.30 horas

Estreno Nacional. Único concierto en España

KRONOS QUARTET & ALIM QASIMOV ENSEMBLE (EE.UU./AZERBAIJAN)

Estreno Nacional. Único concierto en España

Plaza del Ayuntamiento 20.00 horas

MAHALA RAÏ BANDA (RUMANIA)

MIÉRCOLES 14.....18 €

Auditorio 22.30 horas

Estreno Nacional. Único concierto en España

TOUMANI DIABATÉ con la ORQUESTA SINFONICA REGIÓN DE MURCIA (MALI/ESPAÑA)

Castillo Árabe A partir de las 24.00 horas

DIRTY PROJECTORS (EE.UU.)

Plaza del Ayuntamiento 20.00 horas

CHOLO VALDERRAMA (COLOMBIA)

JUEVES 15.....25 €

Auditorio. 22.30 horas

YOUSSOU N'DOUR “DAKAR-KINGSTON TOUR” (SENEGAL/JAMAICA)

Plaza del Ayuntamiento 20.00 horas

QUANTIC & HIS COMBO BARBARO (UK/COLOMBIA)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

VIERNES 16.....30 €

Auditorio 23.00 horas

El Diario La Verdad presenta
PATTI SMITH and her Band (EE.UU.)

Castillo Árabe A partir de la 01.00 horas
STAFF BENDA BILILI (R.D. DEL CONGO)

SONIDERO DESMADRE (ESPAÑA)

SABADO 17.....25 €

Auditorio 23.00 horas

GOTAN PROJECT (ARGENTINA/FRANCIA/SUIZA)

TOTO LA MOPOSINA(COLOMBIA)

Castillo Árabe A partir de las 02.30 horas
OMAR SOULEYMAN (SIRIA)

DOMINGO 18.....12 €

Catedral Antigua 22.30 horas
MARTA GÓMEZ (COLOMBIA)

LUNES 19..... 18 €

Patio de Armas 22.30 horas

Estreno Nacional.
MARTHA WAINWRIGHT (EE.UU.)
Canta a Edith Piaf

Estreno Nacional. Único concierto en España
HINDI ZAHRA (FRANCIA/MARRUECOS)

Plaza del Ayuntamiento 20.00 horas
Estreno Nacional.
RUPA & THE APRIL FISHES (EE.UU.)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

MARTES 20.....12 €

Catedral Antigua 22.30 horas

Estreno Nacional. Único concierto en España
BALLAKE SISSOKO & VINCENT SEGAL (MALI/FRANCIA)

Plaza del Ayuntamiento 20.00 horas

LA MOJARRA ELECTRICA (COLOMBIA)

MIÉRCOLES 21..... 20 €

Patio de Armas 22.30 horas

KINGS OF CONVENIENCE (NORUEGA)

Plaza del Ayuntamiento 20.00 horas

LOS GAITEROS DE SAN JACINTO (COLOMBIA)

JUEVES 22.....25 €

Patio de Armas 22.30 horas

Único concierto en España
THE PENGUIN CAFÉ (UK)

Plaza del Ayuntamiento 20.00 horas

Estreno Nacional. Único concierto en España
ORCHESTRE POLY-RYTHMO DE COTONOU (BENIN)

VIERNES 23.....25 €

Auditorio 23.00 horas

"La Mar Minera"

50º Aniversario del "Cante de las Minas"

DIEGO EL CIGALA (ESPAÑA/ARGENTINA)

presenta "Tangos"

Artista Invitado: Nestor Eude Marconi

LA 33 (COLOMBIA)

Castillo Árabe A partir de las 02.30 horas

CHOC QUIB TOWN (COLOMBIA)

Plaza del Ayuntamiento 20.00 horas

ADOLFO PACHECO Y SUS VALLENATOS (COLOMBIA)

CENTRO CULTURAL "RAMÓN ALONSO LUZZY" - C/ Jacinto Benavente, 7 - 30203 Cartagena, España

Teléfono: 34-968-12 88 13 / Fax: 34-968-12 89 05

<http://www.lamardemusicas.com> e-mail: mmusicas@ayto-cartagena.es pmusicas@ayto-cartagena.es imusicas@ayto-cartagena.es

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

SABADO 24.....25 €

Auditorio 23.00 horas

"Tres Continentes"

MACACO (ESPAÑA)

ATERCIOPELADOS (COLOMBIA)

Castillo Árabe A partir de las 2.30 horas

THE VERY BEST (R. DE MALAWI/EE.UU.)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

ESCENARIOS Y HORARIOS

AUDITORIO PARQUE TORRES.....	Miércoles y Jueves	22.30 h.
.....	Viernes y Sabados	23.00 h.
CASTILLO ÁRABE.....	Viernes y Sabado a partir de la 01.30 h.	
.....	Miércoles a partir de las 12.00 h.	
PATIO DE ARMAS DEL PARQUE DE ARTILLERÍA		22.30 h.
CATEDRAL ANTIGUA.....		22.30 h.
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.....		20.00 h.

VENTA DE ENTRADAS

VENTA INTERNET

www.lamardemusicas.com
www.ticktackticket.com

VENTA POR TELÉFONO

902 15 00 25

VENTA PRESENCIAL

Taquillas Nuevo Teatro Circo

De Lunes a Viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas
Teléfono; 968 50 16 15

Centro Cultural “Ramón Alonso Luzzy”

A partir del Lunes 28 de Junio
De Lunes a Sábados de 10.00 a 14.00 horas
Teléfono de Información: 968 12 88 68

Escenarios

En las taquillas de los distintos escenarios a partir de las 21.00 horas

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

ABONOS

350 Abonos para el AUDITORIO PARQUE TORRES a 100 €
150 Abonos para el PATIO DE ARMAS a 40 €

Si adquieres los abonos del Auditorio y Patio de Armas tendrás acceso gratuito a un concierto de la Catedral, según disponibilidad.

Estos abonos se adquirirán exclusivamente en las taquillas del Nuevo Teatro Circo y en el Centro Cultural "Ramón Alonso Luzzy"

Se podrán hacer reservas de abonos en el teléfono 968 50 16 15 y 968 12 88 68

BIOGRAFÍAS

BIOGRAFÍAS LA MAR DE MÚSICAS 2010

Viernes, 9 de julio. Auditorio Parque Torres. Estreno Mundial. Único concierto en España.

AFRO-CUBISM (Cuba/Mali) Eliades Ochoa, Toumani Diabaté, Bassekou Kouyate, Kasse Mady entre otros.

¿Qué hacen juntos Eliades Ochoa, Toumani Diabaté, Bassekou Kouyate y Kasse Mady Diabaté? Retomar el proyecto original de 'Buena Vista Social Club'. Varios millones de discos vendidos. Y trece años después 'BVSC' todavía sigue vendiéndose. La grabación de Ry Cooder con los cubanos Ibrahim Ferrer, Rubén González, Eliades Ochoa, Omara Portuondo y Compay Segundo, dejó una huella indeleble. Con sones, boleros y danzones como 'Chan chan', 'El cuarto de Tula', 'Orgullecida' o 'Dos gardenias'.

Aunque Nick Gold, dueño del sello World Circuit, tenía otra idea en la cabeza cuando aterrizó en La Habana: propiciar un encuentro entre músicos de Santiago de Cuba y de Malí. Por cuestiones de visados, los africanos nunca llegaron a la isla y Gold se vio obligado a cambiar de guión. Esta vez el santiaguero, Eliades Ochoa, y los malienses Toumani Diabaté, Bassekou Kouyate y Kasse Mady Diabaté, han acudido a la cita. Y La Mar de Músicas inaugura su decimosexta edición con el estreno mundial de 'Afro-Cubism'.

A sus 64 años, el guajiro **Eliades Ochoa**, que aportaba toda la energía de su voz y su guitarra a 'BVSC', es fundamental en 'Afro-Cubism'. Un guajiro que no ha olvidado cuando caminaba tras su padre trasplantando el café. A principios de los sesenta, en Santiago, fundó un grupo con el que tocaba a diario en un programa de música campesina: 'Trinchera agraria'. Fue cuando el nuevo régimen los hizo trabajadores del estado y les dio un carnet de músicos. Y Eliades estuvo trabajando como guitarrista o tresero en diversas agrupaciones.

En 1978 le entregaron la batuta, como dice él, de un cuarteto, el Patria, formado en 1939 y que quería seguir funcionando aún sin su primer guitarrista, Roberto Echevarria 'Madurito'. A los boleros y criollas del Patria, Ochoa fue poco a poco añadiendo sones, guarachas, guajiras, changüis...

Uno de los que tenía que haber estado en los estudios de Egrem, en La Habana, en marzo de 1996, y al que los burócratas no dejaron llegar a tiempo, es **Bassekou Kouyate**, que toca desde los nueve años el n'goni, el instrumento de cuerdas más antiguo de Malí, presente en bautizos, circuncisiones, bodas y funerales. Dio un salto de alegría cuando a principios de 2009 recibió en su casa de Bamako la llamada de Nick Gold: "¿Todavía te interesa el disco con los cubanos?". Kouyate, que ha tocado con gigantes como Ali Farka Touré o Taj Mahal, contribuyó en 1994 a las grabaciones de 'Songhai 2' con Ketama acompañando a **Toumani Diabaté** [ver con Orquesta Sinfónica Región de Murcia].

En julio de 2001, la séptima edición de La Mar de Músicas, dedicada a Mali, ya contó en su cartel con **Kasse Mady Diabaté**. Los más atentos saben que el maliense también estaba en el segundo volumen de 'Songhai'. Kasse Mady tiene antecedentes de cantar al estilo cubano y en (un curioso) español: 'Maimouna' en un disco de 2002 para Discos Corasón. Cuentan que

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

a su abuelo le llamaban 'kassy' (llanto) por las lágrimas de felicidad que provocaba en quienes le oían cantar. Su hermosa voz de tenor se ha escuchado en discos como 'Kulanjan', que unió a Taj Mahal con Toumani Diabaté (tanto Bassekou como Kasse han colaborado muchas veces con Toumani).

Es de Kela, una de las cunas de los griots de África occidental. Allí nació en 1949. Con veinte años era la voz solista de la Super Mandé de Kangabá, orquesta rebautizada en 1976 –corrían aires de 'autenticidad cultural' desde el estado recién independizado- con el nombre de National Badema de Mali. En palabras de la musicóloga Lucy Durán: "La voz de Kasse Mady Diabaté es la de un ángel. Es un hombre parco en palabras pero todo eso se transforma cuando canta, lo dice todo al cantar".

Como escribió Diego A. Manrique, aquel verano de 2001, "Mady no decepciona: tiene una voz purísima y un conmovedor modo de bambolearse. Con el acompañamiento del n'goni más la percusión y ese xilofón africano llamado balafón, desgrana profundas piezas tradicionales y canciones que le han acompañado en sus viajes". Aquella noche de julio, en uno de esos momentos mágicos que desafortunadamente no se prodigan ya en los festivales, Taj Mahal enchufó su guitarra e improvisó con los malienses sobre estructuras de blues llevando las aguas del río Níger a desembocar en las del Misisipí. Otro momento inolvidable, en una de esas noches de festival con lleno hasta la bandera, lo protagonizó hace tres años Youssou N'Dour. Antes de su actuación, irrumpió por sorpresa en el concierto de Bassekou Kouyate para echarse un cante con él. Fuera del Auditorio del Parque Torres más de doscientos senegaleses andaban buscando desesperadamente una entrada o rogando que les dejaran entrar.

Viernes, 9 de julio. Auditorio Parque Torres. Estreno Mundial.

MUCHACHITO BOMBO INFIERNO (ESPAÑA):

‘Ojalá no te hubiera conocido nunca’, canta Muchachito. Dijo alguien que Jairo Perera, Muchachito, bien podría amenizar la edición moderna de aquel bar de puerto en el que doña Concha Piquer encontró a un hombre con un nombre de mujer tatuado en el brazo.

‘Vamos que nos vamos’, su disco de presentación del 2005, llegó con canciones como ‘Me tienes frito’ o ‘Si tú si yo’ (de su admirado Kiko Veneno), y ese descaro un poco canalla que cae simpático. El de quien es capaz de proclamar a los cuatro vientos “yo sólo llevo la bandera pirata”. El disco le permitió recorrer festivales de toda Europa y conocer a Carmen París, Jesús Cifuentes, Fito o Bebe. En el quinteto, que llevaba ya un año tocando, Hector Bellino (batería), el Lere (contrabajo), Tito Carlos (teclados), el Josu (trompeta) y Muchachito (voz, guitarra y bombo), más La Gigoletto con sus metales... Los arreglos eran los que él había hecho en los bares y que el Josu adaptó para el disco. Y, los dibujos, de Santos de Veracruz, artista de los pinceles, que sale a cuadro por actuación.

Muchachito sabe que una banda es más que cuatro tíos tocando: tiene que haber química. Antes de que sonara por todas partes ‘Será mejor’, estuvo en La Banda del Desfiladero, Los Tronchos y Trimelón de Naranjus, y tocando él solito con su vieja guitarra en garitos donde cobraba tres duros. En una entrevista que le hicieron hace tres años explicaba sus comienzos: “Mis amigos me decían que era un kamikaze, pero yo prefería morirme en los bares antes que aceptar ciertos curros. Era la época del ‘rumboxing’. Tocaba sin medios, con instrumentos improvisados que encontraba en la basura. Un combate diario. Pero vivía de la música y era feliz”.

Tiene la voz castigada de quien salió por la noche a lugares llenos de alcohol y humo y regresa a casa (o no) ya por la mañana. Muchachito nació en Santa Coloma de Gramenet, en el cinturón industrial de Barcelona, uno de esos lugares de mezcla humana y musical donde la rumba catalana se encuentra con el rock y el reggae. Y creció escuchando a Kiko Veneno: la poesía de sus canciones le llegaba muy hondo. También a Sabina, porque le gustaba a su madre. Y veía ‘La bola de cristal’, en TVE.

Su segundo disco, ‘Visto lo visto’ (2007), el de ‘Acicálense’, o ‘Mambo 13’, agitaba en una coctelera rumba, funk y pop. El tercero, ‘Idas y vueltas’ (2010), autoproducido en su sello El Orfanato Eléctrico y grabado en ‘La Cueva’ (Barcelona) y ‘La Bodega’ (Jerez), contiene canciones como ‘La noche de los gatos’, una especie de comic arrabalero, o ‘La quiero a morir’, del francés Francis Cabrel, que ya cantó Manzanita. Lo ha mezclado en el Reino Unido Jo Dworniak, que había trabajado con Radio Futura o Kiko Veneno, y hay participaciones de Estopa (‘Cuestión de suerte’), Soniquete de Jerez (‘Palabras’) y, en ‘La pandilla voladora’, del G-5, que es como se hacen llamar Kiko Veneno, Muchachito, Tomasito, y Canijo y Ratón (de los Delinquentes).

Muchachito lleva las riendas: “Muchachito, el burro delante pa’ que no se espante, y el Bombo Infierno, que es la banda. Y yo me los quiero un montón, pero para muchas cosas no les pido opinión. Ahora, ellos son libres, se pueden ir cuando quieran y pueden hacer lo que les dé la gana, que mientras estén contentos yo también. El día que nos estemos aburriendo, ese día ya no vale la pena, por mucho dinero que cobre al bolo”.

Viernes, 9 de julio. Castillo árabe.

BOMBA ESTEREO (COLOMBIA):

Se lo han puesto fácil a los periodistas para titular sus crónicas: estalló la bomba, explotó la música... porque el segundo disco de Bomba Estéreo, editado en el 2008, se llama 'Estalla'. Por ese camino igual acaban teniendo algún problema con las policías que rastrean Internet en busca de palabras sensibles que les puedan llevar hasta supuestos terroristas. Pero la única deflagración que pueden provocar estos jóvenes colombianos con su original mezcla de cumbia y champeta con electrónica es de pura alegría y paz... Electro vacilón.

Bomba Estéreo son Li Saumet (voz), Simón Mejía (loops, bajo), Julián Salazar (guitarra), Diego Cadavid (percusión) y Kike Egurrola (batería). Primos musicales de los mexicanos Nortec o los argentinos Bajofondo Tango Club, igual los contratan en grandes festivales de músicas del mundo que en importantes citas de música electrónica. Mejía explica que el proceso de mezcla se dio de forma natural por cuanto la cumbia es la música de baile de Colombia y, la electrónica, la de Europa y Estados Unidos.

Todo comenzó en 2005 cuando él, que entonces andaba metido de lleno en la escena independiente electrónica de Bogotá, se puso a preparar un primer disco en su estudio casero. Invitó a varios cantantes y conoció a Liliana, que estaba en la banda Mister Gómez, y había llegado a la capital desde la ciudad costera de Santa Marta. Él escribe la música y ella pone las letras. Hubo química desde el primer día. Para quienes se lo pregunten: no son pareja.

Bomba Estéreo está poniendo de moda entre los jóvenes esa cumbia de la que muchos se avergonzaban. La fórmula mágica, un fenómeno que se está repitiendo desde el Río Grande hasta la Patagonia: folclor en un contexto más contemporáneo. Cumbia psicodélica, cumbia del siglo XXI. "Queremos igrar un sonido que entiendan desde las abuelas, por la cumbia, hasta los jóvenes por la electrónica y el hip hop", dice Mejía.

Con un lenguaje callejero y directo aluden a las mentiras del señor presidente o expresan el deseo carnal. 'La niña rica' habla de ese auge de la cirugía plástica –lo relacionan directamente con la cultura de los narcos- que convierte a muchas mujeres en simples muñecas: "y me perdonan, pero que pena son ricas por dinero o por que están buenas, no comen grasas, no comen harinas, solo consumen 10 gramos de cocaína, no tienen celulitis, no tienen estrías, tienen veinte años y treinta cirugías, el manos de tijeras les quedo chiquito, pareces un monstruo pareces un mito, te veo en la playa y siento que vomito, eso no es belleza como te lo explico".

Su canción 'Fuego' suena en el videojuego FIFA 10. En julio del año pasado participaron en Nueva York en la Conferencia sobre Música Alternativa Latina con una buena crítica de Jon Pareles en el New York Times y compartiendo escenario con los puertorriqueños de Calle 13 en la fiesta final en Central Park. Un sonido que un periodista colombiano comparó con glicerina entrando en los oídos. Lo contó Angélica Gallón Salazar en su crónica para El Espectador: "¡Y grito... fuego, manténlo prendido, fuego, y no lo dejes apagar!, desgarró Li Saumet balanceando las caderas. Esa samaria menuda que, micrófono en mano, oficia de cantadora y rapera".

Sábado, 10 de julio. Auditorio Parque Torres.

SALIF KEITA (MALI):

El maliense, que volvió a casa tras veinte años años viviendo en los suburbios de París, ha iniciado un viaje hacia sus raíces. Con tres discos acústicos: el extraordinario 'Moffou' (nombre de una flauta que se fabrica a partir del tallo del mijo), 'M'Bemba' (Los ancestros) y ahora 'La différence' (La diferencia), que cierra la trilogía que arrancó en 2002. Salif Keita ha recurrido en los tres a Kanté Manfila, un guitarrista admirado en toda África Occidental. Su amistad se remonta a 1973, cuando se conocieron en Les Ambassadeurs de Bamako, la mítica orquesta maliense con repertorio africano y cubano. Le considera su maestro: "Me lo ha enseñado todo: cómo plantear una canción, cómo abordar una melodía... nos complementamos bien".

El título de 'La diferencia' se refiere a los albinos. "Ser albino en África es un drama", afirma en el disco. Cuenta que la falta de educación en un país como Mali, en el que más de tres cuartos de la población es analfabeta, explica en gran parte la persistencia de creencias funestas para los albinos.

Es cosa seria. A muchos les ha costado la vida. Hace unos meses Abdoulaye Coulibaly, un joven maliense que llegó al sur de Tenerife en un cayuco, se convirtió en el primer albino que ha obtenido el estatuto de refugiado en España. Dejó atrás una vida marcada por la discriminación, las burlas y el miedo. En los informes de su petición de asilo estaba el de la fundación de Salif para los albinos (fondationsalifkeita@yahoo.fr), que les proporciona asistencia médica y elementos de protección contra el sol, el peor enemigo de los albinos junto a la indiferencia, dicen en la fundación.

Salif Keita nació albino en una sociedad en la que éstos provocan temor y rechazo. Desafió tabúes ancestrales -su familia es de linaje noble y un Keita no puede cantar- y tuvo que dejar su pueblo para poder hacerlo aún a costa de dormir muchas noches sobre un cartón en el viejo mercado de Bamako.

En su casa actual, a doscientos metros del río Níger, tiene el estudio de grabación que empezó a construir en el 2001 y que está dando sus primeros frutos. "Los jóvenes creen que hay que ir a Occidente para grabar en un buen estudio, y ya no es así. Pero el mantenimiento es difícil porque en Malí hay mucho polvo. Tenemos que cubrir los aparatos con lonas y pasar a diario la aspiradora", explicaba hace un tiempo.

Salifou Keita (Djoliba, 1949) lo expresó con claridad diáfana hace unos años: "La música es el petróleo de Mali". Y la suya una de las voces más escalofrantes de África. Afirma que los malinké como él se parecen a los gitanos en la forma de entender la música. "Tenemos una cultura próxima a la árabe y el rastro de lo árabe está muy presente en Andalucía. Así que hay una amalgama que nos facilita el acceso al flamenco. Tengo todos los vinilos de Camarón. Los compré todos. No entiendo el español, pero cuando él canta y grita me pongo a llorar".

Sábado, 10 de julio. Castillo árabe.

OS MUTANTES (BRASIL):

"Parecían tres ángeles", dice Caetano Veloso recordando la primera vez que los vio. Dos hermanos, Arnaldo y Sergio, y una chica, Rita Lee, habían formado a mediados de los sesenta en São Paulo un grupo de rock psicodélico y dadaísta. Un grupo convertido en objeto de culto desde que, en 1999, David Byrne publicó en Luaka Bop el recopilatorio 'Everything is possible!. The best of Mutantes': "Eran una mutante recombinación genética de elementos de John Cage, los Beatles y la bossa nova. Una criatura demasiado extraña y hermosa para vivir mucho tiempo, pero suficientemente fuerte para vivir siempre", escribió Byrne.

El 22 de mayo de 2006, Los Mutantes actuaron en el Barbican de Londres. Era la primera vez desde su separación definitiva en 1978. Lo que en principio iba a ser un único concierto acabó por dar pie a muchos otros. A la cita faltó Rita Lee, que no quiso participar en el reencuentro. Sí que estuvieron a orillas del Támesis, Arnaldo Baptista (voz, bajo, teclados) y Sergio Dias Baptista (voz y guitarra) con el bajista Liminha y el baterista Dinho. Para cantar con ellos se trajeron a Zelia Duncan. Un doble CD permite escuchar los clásicos de la banda que sonaron aquella noche: 'Baby', 'El justiciero', 'Balada do louco'... El año pasado se publicó 'Haih... or amortecedor', un disco en estudio con material nuevo, en el que no están ni Arnaldo ni Liminha, sólo Sergio y Dinho, con Bia Mendes como cantante. Tom Zé colabora en temas como 'Baghdad blues' o 'Samba do Fidel'.

"Sabíamos que algo así debía de haber existido, pero no teníamos la más mínima idea de que era tan perfecto", comentó Ben Ratliff en The New York Times. En febrero de 2005, la revista inglesa Mojo incluyó 'Os Mutantes' -primer disco del grupo- en una lista de los 50 discos más experimentales de todos los tiempos -decimosegundos, por delante de Velvet Underground, Pink Floyd o Frank Zappa-. Admirados por Kurt Cobain -según una leyenda urbana le habría mandado una carta a Arnaldo- o Beck -que tituló uno de sus discos 'Mutations'-, Universal volvió a publicar los antiguos discos y, con proyecto gráfico de Sean Lennon, 'Tecnicolor', grabado en París en noviembre de 1970 para el mercado internacional -con varias canciones en inglés y una en francés- e inédito hasta el 2000. Cuarenta años después Os Mutantes siguen sonando frescos e irreverentes.

Porque a finales de los sesenta se produjo en Brasil una explosión de creatividad. En 1968 se publicó 'Tropicalia ou panis et circensis', disco manifiesto del tropicalismo. Los Mutantes aparecen en la portada junto a Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé... Poetas, músicos y artistas plásticos rompían las reglas. En el estudio de grabación un genial Rogério Duprat podía encontrar soluciones sonoras a partir de un bote de insecticida. A instancias de Duprat, seguidor irreverente de Boulez y Stockhausen y Cage, los Mutantes participaron en aquellos festivales de música popular que lideraban audiencias. En 1967 tocaron con Gilberto Gil 'Domingo no parque'; en 1968 acompañaron a Caetano Veloso en 'É proibido proibir', inspirada en la frase del mayo francés.

En los años más sombríos de la dictadura vestían de forma provocadora: Sergio, de torero, Arnaldo, de arlequín, y Rita, con traje de novia (incluso de novia embarazada). Rita Lee se tornó una referencia del pop con un estilo propio y canciones como 'Mania de Você', 'Doce vampiro' o 'Lança perfume'; Arnaldo -el Syd Barrett de los trópicos: se tiró por la ventana del tercer piso del ala de psiquiatría del hospital en que estaba internado y se fracturó la base del cráneo saliendo milagrosamente del coma- vivió en el campo dedicado a la pintura abstracta y

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

a escribir; Sergio se instaló en Estados Unidos y grabó discos para sellos ingleses con gente como Phil Manzanera.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Sábado, 10 de julio. Castillo árabe.

BALTAKALAN EXPERIENCE (ESPAÑA):

Son seis amigos habituales de los ambientes fiesteros catalanes y Balkatalan Experience sería lo que le sucede a la música gitana de los Balcanes cuando logra asomar la nariz en Cataluña. Ellos son payos, pero aseguran que ser gitano es una actitud.

Con desparpajo se presentan tres periodistas pinchadiscos –Miguel Amorós y Marc Isern, conocidos como 2mini dj's, y el Doctor Batonga, que no es otro que Jordi Urpí, fundador de la revista Batonga!-; dos vj's –Albert Sitges y Manel Mateo, los Electric Vjs, encargados de las imágenes- y un carismático bailarín y animafiestas –dicen algunos que poseído por el espíritu de San Vito- llamado El Perla (Juanjo Peña en su DNI).

Su propuesta: música balcánica –véase Emir Kusturica, Shantel, Fanfare Ciocarlia, Zdob si zhub, Goran Bregovic...- y catalana –negociado Peret, Dusminguet, Cheb Balowski, La Troba Kung-Fú, Muchachito Bombo Infierno, Obrint Pas...-. O sea, de la fanfarria a la rumba y tiro porque me toca.

Para sus sesiones 'balkatalánicas' los colegas necesitan unos platos de mezcla, una pantalla grande en la que poder proyectar imágenes de los países balcánicos, una bandera gitana (con la rueda de carro) y chupitos de ratafía catalana o rakia yugoslava. "Los gitanos", le explicaron a Brigitte Vasallo en la revista 'Ritmos del mundo', "son para nosotros la metáfora de un mundo que se pierde. En un momento en el que mucha gente minusvalora la música (se habla más de la cantidad de canciones que uno lleva en su mp3 que de su calidad), nosotros apostamos por ese antiguo concepto que convierte a la música en algo intrínseco a la vida, tan necesario como respirar o comer".

A los de Balkatalan Experience lo que les pone de la música de los gitanos de los Balcanes es esa energía capaz de hacer temblar las paredes y esa capacidad de los romaníes para fagocitar desde el tema principal que John Barry compuso para las películas de James Bond hasta el 'Born to be wild' del grupo Stepenwolf que sonaba en 'Easy rider'.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Domingo, 11 de julio. Parque de Artillería.
MELODY GARDOT (EE.UU.):

“A veces cuando estás detrás de la cámara viendo a la gente es fácil sentir cómo estás a punto de captar el momento. Lo que muchos no saben es que cuando formas parte de ese instante, tú también lo sientes”. Lo dice en el libreto de ‘Worrisome heart’.

Melody Gardot iba en bicicleta por las calles de Filadelfia cuando la arrolló una camioneta. Tenía 19 años. Seis años después aún tiene que llevar gafas oscuras, se ayuda con un bastón para caminar y su espalda le causa dolor. En MySpace ha dejado una hermosa reflexión sobre la discapacidad: “¿No debería esa palabra aplicarse a todo el mundo? Todos somos incapaces de realizar determinadas tareas. Por ejemplo, piensa en cuánta gente que tú conoces no sabe dibujar. Yo soy capaz de hacer algunas cosas e incapaz de hacer otras. Eso es todo”.

Creció con su abuela que la sentaba delante del televisor y le ponía una película. Sólo tenía una, ‘El mago de Oz’, que la pequeña Melody veía una y otra vez. Por eso hay ecos de su niñez en ‘Over the rainbow’, una canción grabada por muchos artistas, pero nunca como lo ha hecho Gardot. “Si vas a hacer una versión de una canción anterior tienes que hacer algo diferente con ella de lo contrario ¿para qué tomarse la molestia?”.

Compone, canta, toca el piano y la guitarra. Su voz transmite emoción. Y los críticos recurren a los nombres de Peggy Lee, Julie London e incluso Billie Holiday. Cuando grababa ‘My one and only thrill’ en los estudios Capitol, en Los Ángeles, el arreglista le dijo bromeando: “Si no empiezas a escribir melodías más alegres nunca vas a hacer carrera”. Vince Mendoza fue una elección natural porque al seleccionar ella en su iPod seis canciones que le llamaban la atención resultó que los arreglos de las seis eran de Mendoza. No se trata de canción más orquesta como con una big band. “La única forma de explicarlo es que al final del día no quería oír las cuerdas sino sentir las”.

‘My one and only thrill’ está producido por Larry Klein (Joni Mitchell, Madeleine Peyroux...). El primero –‘Worrisome Heart’ fue el segundo- lo grabó en la cama de un hospital: “Un poco torpe, como un niño que empieza a caminar, pero un primer paso. Tras el accidente no podía hablar. Mi cerebro funcionaba, pero las palabras no salían. Recordé entonces que en la universidad solía utilizar todos mis sentidos para adquirir una información nueva. Así que empecé a tomar apuntes, a grabar lo que estaba haciendo, y a tararear las notas. Poco a poco le enseñé a mi voz cómo conectarse con la música y mi habla fue creciendo”.

Cree que toda gran canción pasa por una muy buena melodía. Y le fascinan los idiomas. Canta en francés ‘Les étoiles’ y estudia portugués, por la música brasileña: “Amo su libertad, su alegría y el ritmo, porque suceden cosas y aun así todo es muy tranquilo. La diferencia entre las olas del océano, en la música pop, y las ondas de una piscina”.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Lunes, 12 de julio. Catedral Antigua.

CÉU (BRASIL):

A finales de los años noventa Céu vivió en Nueva York y afirma que la ciudad le inspiró a escribir sus propias letras. En la Gran Manzana conoció a Antonio Pinto [creador de las bandas sonoras de las películas 'Estación Central de Brasil' y 'Ciudad de Dios'], que fue quién le habló de un músico de São Paulo, Beto Villares, que acabaría siendo el productor del primer disco de la brasileña. 'Céu' se publicó antes en Francia que en Brasil y los medios parisinos empezaron a hablar, y muy bien, de esta joven cantante y compositora llamada Céu (cielo, en español). El aval gallo contribuyó a disparar el interés por el trabajo de la brasileña que en seguida tuvo distribución en Estados Unidos.

En una entrevista publicada en la desaparecida revista estadounidense Global Rhythm, Maria do Céu Whitaker Poças explicó el proceso: "Quería encontrar mi propio sonido al tiempo que era consciente de mis diferentes influencias. Y quería crear una especie de unidad subyacente entre todas ellas". Por ahí andaba todo lo que había ido absorbiendo: desde Jobim, Villa-Lobos, João Gilberto o Moacir Santos hasta el afrobeat, el hip hop, Erykah Badu o Jurassic 5. Todas las composiciones eran obra de Céu salvo una imaginativa versión de 'Concrete jungle', de Bob Marley, y 'O ronco da cuica', canción que João Bosco y Aldir Blanc escribieron en la década de los setenta.

Su segundo disco, 'Vagarosa' –la traducción del título sería 'tranquila, relajada'–, se abre con samba a base de voz y cavaquinho, pero se llena de guiños al soul, el trip hop, el electrolounge, la psicodelia... Flota en todos sus cortes la impresión de un sutil trabajo en equipo: una producción orgánica que Céu comparte de nuevo con Beto Villares, y con Gustavo Lenza y Gui Amabis. El añorado crítico Charlie Gillett, que no se caracterizaba precisamente por gustar de la música brasileña, le concedió sin embargo cuatro estrellas sobre cinco a 'Vagarosa'.

"Creo que mi música habla y reflexiona sobre cómo es la vida hoy en São Paulo". Un universo propio a partir de la cultura urbana y cosmopolita de la megalópolis en la que Céu creció. "En Brasil estamos intentando crear nuevos sonidos así que es un tiempo muy emocionante para nosotros".

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Lunes, 12 de julio. Plaza del Ayuntamiento. Colabora Casa del Mediterráneo.
BRINA (ESLOVENIA):

No es muy frecuente recibir a una banda de Eslovenia. Aunque Brina ha estado antes en España. Su promotor la presentó entonces con el eslogan de 'La seducción musical de Eslovenia'. Ya se había dejado ver por el Womex que tuvo lugar en Sevilla. Era la segunda vez que un artista esloveno –la anterior había sido en 1995 con Vlado Kreslin- figuraba en el cartel de la feria de las músicas del mundo. En el 2006, su disco 'Pasja legenda' (La leyenda de un perro) -el primero, 'Mlado leto' (El año joven), se había publicado dos años antes- estuvo entre los diez más valorados del World Music Charts Europe lo cual también era una novedad para música hecha en Eslovenia. El fallecido Charlie Gillett lo destacó como uno de los seis mejores discos del año 2006 y eligió 'Poljanska balada' canción del año.

El grupo se formó en 2003 y toma su nombre de la poliédrica Brina Vogelink, una joven de Lubiana a la que su abuelo y su madre transmitieron sus conocimientos sobre música tradicional. En su biografía oficial consta que la chica procede de una familia de artistas muy conocida en la capital y que se convirtió en diseñadora de comunicación visual. En realidad llegó a los escenarios participando en espectáculos de danza con máscaras y marionetas y ha trabajado en series para niños emitidas por la televisión nacional. Creadora de cortos con plastilina realizados con la técnica de animación stop motion -consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas- recibió un premio por su vídeo para 'Mlado leto'.

El inglés Andrew Cronshaw escribió en la reseña de 'Pasja Legenda' para la revista fROOTS: "Eslovenia perteneció a Yugoslavia, pero en modo alguno es balcánica, ni lo es su música. Y, por su situación geográfica y su historia como parte del imperio austrohúngaro, sus raíces musicales son más bien difusas". Las de Brina son canciones que hablan de amores no correspondidos, doncellas que cantan y bailan en el solsticio de verano, la crueldad de la madrastra de un niño huérfano o la serpiente convertida en príncipe al ser tocada por una joven.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Martes, 13 de julio. Parque de Artillería. Estreno nacional. Único concierto en España.
KRONOS QUARTET & ALIM QASIMOV ENSEMBLE (EE.UU./AZERBAIJAN):

En la mitología griega Chronos o Kronos, representado en los mosaicos grecorromanos como un hombre girando la rueda zodiacal, personificaba el tiempo. Desde su creación, en 1973, en Seattle (luego se instalaron en San Francisco) el Kronos Quartet se ha mantenido fiel a su tiempo y a los deseos del violinista David Harrington: “Siempre he querido que el cuarteto sea vital, energético, molesto y ‘cool’. Sublime o verdaderamente feo si necesario. Tiene que expresar la vida, contar la historia con gracia, humor y profundidad. Toda la historia si es posible”.

El día 9 de mayo el Cuarteto del Tiempo visitó una vez más, y van ¡21!, el Théâtre de la Ville de París. David Harrington (violín), John Sherba (violín), Hank Dutt (viola) y Jeffrey Zeigler (chelo) –la formación actual- se encontraron en el teatro de la plaza del Châtelet, a orillas del río Sena, con los músicos de Alim Qasimov. Un conjunto formado por el extraordinario cantante, su hija Fargana Qasimova (voz y daf) y tres músicos más de Azerbaiyán. Los arreglos de las obras interpretadas por el Kronos Quartet y el Ensemble Alim Qasimov son del azerí mientras que los arreglos de cuerdas destinados al Kronos –para obras de la pianista y compositora Franghiz Ali-Zadeh- los firma Jacob Garchik. El proyecto es un encargo del Aga Khan Trust for Culture –para la conservación y el desarrollo futuro del patrimonio musical de Asia central- y de la Fundación Columbia.

Escribo la responsable de prensa del teatro, Anne-Marie Bigorne, que el Kronos no sólo cuenta sino que también crea la historia de la música que se está haciendo. Sin fronteras, fecundando todas las tradiciones, sintiendo el pulso de nuestra época cuando se enfrenta a una partitura original encargada especialmente a su compositor. David Harrington se acercó entusiasmado a ‘Black Angels’, una inclasificable obra del siglo XX de George Crumb, inspirada por la guerra de Vietnam, en la que entran en juego sonidos de arcos frotando vasos de agua, fragmentos de voces que hablan y efectos electrónicos. Y también dio a conocer ‘Different Trains’, de Steve Reich, con sus recuerdos de niño judío.

Como cuenta Franck Mallet, en el programa de mano del Théâtre de la Ville, eran unos perfectos desconocidos cuando llegaron a París desde San Francisco, a finales de los ochenta, para tocar unas denominadas ‘músicas nuevas’ prácticamente ignoradas: Charles Ives, Terry Riley, Conlon Nancarrow, Philip Glass, Ben Johnston... El aspecto de los miembros del Kronos no era el que cabía esperar de un circunspecto cuarteto de cuerdas al uso en la música clásica. Pero aquellos cuatro jóvenes –entonces la chelista era Joan Jenrenaud- en camisetas y zapatillas deportivas, con aire de estar más en su ambiente en un club de jazz o un concierto de rock, abordaban con talento y originalidad el repertorio musical del siglo XX. Implicándose a fondo en la creación y recurriendo a un número ingente de compositores extraordinarios para ir configurando sus programas. Un recorrido asombroso por épocas y estilos en los que Béla Bartok dialoga con Ornette Coleman, Sofia Gubaidulina con Astor Piazzolla, John Zorn con Samuel Barber, Kevin Volans con Pandit Pran Nath, Arvo Pärt con Jimi Hendrix, Guillaume de Machaut con John Cage, Harry Partch con John Dowland, y Café Tacuba (vía Osvaldo Golijov) con Hildegarde Von Bingen, Alban Berg, Anton Webern, John Adams, Henryk Górecki o Morton Feldman. En conciertos en los que han tocado con la china Wu Man (pipa), la india Asha Boshle (voz), la canadiense Tanya Tagaq (voz de garganta Inuit), los africanos Rokia Traoré (voz), Dumisani Maraire (mbira) y Foday Musa Suso (kora) o el nubio Hamza El Din (tar). Y su música suena en coreografías de Merce Cunningham, Twyla

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Tharp o Eiko & Koma. A David Harrington que no le hablen de fronteras y barreras artificiales entre géneros. “La música es una caja de resonancia, el prisma de mi visión del mundo”.

El cuarteto de cuerdas californiano se cita ahora, en torno a antiguos cantos de amor azeríes –en los cuales la atracción de un hombre por una mujer puede tomar la forma del amor de Dios-, con Alim Qasimov, dueño de una de las voces más sobrecogedoras de la música tradicional. No anda lejos Qasimov, nacido en 1957, de Nusrat Fateh Ali Khan. “Ser músico es tener un fuego que te quema por dentro”, dice el trovador y maestro del ‘mugham’, un estilo que se remonta al siglo IX y fue despreciado por los soviéticos cuando gobernaban Azerbaiyán. Harrington, que lo admira profundamente, lo deja muy claro: “Su voz tiene algo especial. Hay una relación entre ella y su vida interior. Alim está en el top 5 de los mayores cantantes de todos los tiempos”.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Martes, 13 de julio. Plaza del Ayuntamiento. Estreno nacional. Único concierto en España.
MAHALA RAI BAND (RUMANÍA):

Tuba, trompeta, saxo, acordeón, violín y voces para Mahala Rai Banda (se traduciría como ‘La noble banda del gueto gitano’). Una docena de músicos gitanos (lautari) dirigidos por el violinista Aurel Ionitsa, creador del grupo Rom Bengale, y sobrino del inolvidable Nicolae Neacsu cuyos nietos veinteañeros se ganan ahora la vida tocando en restaurantes y bodas.

La orquesta se formó en los suburbios de Bucarest con instrumentistas procedentes de dos de los lugares más musicales del planeta, dos pueblos perdidos, según la época del año, en el polvo, el barro o el hielo: Zece Prajini, cerca de la frontera con Moldavia, hogar de la Fanfare Ciocarlia, y en el que, durante la dictadura comunista, a sus hijos adolescentes los enviaban al ejército para recibir una educación y aprender a tocar las trompetas del regimiento –en el apogeo del regimen de Ceaucescu habrían llegado a ser 30.000 los músicos uniformados-; Clejani, población al suroeste de Bucarest, donde en tiempo los gitanos fueron esclavos de los boyardos, es el hogar de Taraf de Haïdouks, una de esas formaciones más marcadas por el violín y el acordeón que por los metales.

Tanto Ciocarlia como Taraf han contribuido de forma decisiva a que se conozca la música de los Balcanes y a sus músicos capaces de tocar a velocidades de vértigo. El segundo disco de Mahala, ‘Ghetto blasters’, se editó en el 2009, cinco años después del primero, y es otro banquete de temas tradicionales rumanos y músicas militares moldavas con ska, reggae, funk... Grabaciones de Mahala Rai Banda, remezcladas y recreadas por Nouvelle Vague, Balkan Beat Box, Dj Click, Forty Thieves Orkestar, Russ Jones, Felix B (de Basement Jaxx) y Shantel, pueden escucharse en los discos de la serie ‘Electric Gypsyland’. Y su ‘Mahalageasca’ suena en la banda sonora de la película de Sasha Baron Cohen ‘Borat’.

Garth Cartwright, autor del libro ‘Princes amongst men’ (Príncipes entre los hombres), un viaje a casa de los músicos gitanos, entrevistó a Aurel hace cinco años: “La situación para los gitanos en Rumania no es ahora mejor y no veo cómo puede mejorar si casi no hay trabajo. Si yo toco y gano dinero, los rumanos me miran como si les estuviera robando su dinero (...) Si buscamos un empleo en el periódico los anuncios dicen ‘necesitamos esto o aquello, pero no gitanos’. Cartwright cita en su libro a Günter Grass: “Dejad que los gitanos vengan y se queden si quieren. Nos hacen falta. Podrían ayudarnos alterando un poco nuestras viejas rutinas. Son lo que nosotros pretendemos ser: Europeos de alma. No conocen las fronteras”.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Miércoles, 14 de julio. Auditorio Parque Torres. Estreno nacional. Único concierto en España.
TOUMANI DIABATÉ CON LA ORQUESTA SINFÓNICA REGIÓN DE MURCIA (MALÍ/ESPAÑA). DIRECTOR: MARK HERON (UK). PRODUCIDO POR BARBICAN CENTER Y LIVERPOOL PHILARMONIC HALL & EVENTS:

Las notas místicas y cristalinas de la kora de Toumani Diabaté han despertado muchas mañanas a los astronautas de la NASA en las estaciones espaciales.

Cuenta una leyenda que un guerrero descubrió que en unas cuevas se escondía un genio femenino que gustaba de tocar la kora. Lo hacía todas las noches, de madrugada, a la entrada de su refugio. Embrujado por aquella música el guerrero decidió arrebatársela a la mujer-genio. Con ayuda de dos compañeros de caza consiguió hacerse con el exótico instrumento. Uno de ellos, Djelimaly Oulé Diabaté, acabó quedándose con la kora, que fue pasando entre los Diabatés de generación en generación.

La kora es un arpa-laúd de 21 cuerdas cuya caja de resonancia, cosntruída a partir de media calabaza de gran tamaño, se recubre con piel de vaca que se tensa. Las cuerdas se sujetan a un largo mástil de madera y se tocan con dos dedos –pulgar e índice- de cada mano. Desde hace siete siglos es el símbolo de la cultura mandinga. Toumani Diabaté suele explicar que el instrumento cumple tres funciones simultáneas –bajo, acompañamiento e improvisación-. Su maestría es tal que en sus manos la kora se transforma en un instrumento solista que lleva a ciertas formas de polifonía. Lo explicó muy gráficamente Raúl Rodríguez, el hijo de Martirio: parece que hay un montón de gente dentro de la calabaza.

En el paso del siglo XX al XXI Toumani Diabaté (Bamako, 1965) está abriendo nuevos caminos para la kora. El maliense ha grabado con Björk, Ali Farka Touré, Damon Albarn o Salif Keita, y ha acudido a llamadas como la del compositor de música de cine Hans Zimmer para la banda sonora de ‘Madagascar II’.

El disco ‘Songhai’, grabado con Ketama y el bajista Danny Thompson, con producción de Mario Pacheco, Joe Boyd y Lucy Durán, fue uno de los que establecieron el concepto de lo que se ha llamado ‘world music’. Y, ‘The Mandé variations’, es su primer disco en solitario en dos décadas. Tardó apenas dos horas en grabarlo. “La cinta comenzó a girar y me puse a tocar. Es un don de Dios porque esta música no está escrita”.

A la Sinfónica Región de Murcia se le plantea un nuevo reto. La dirigirá en esta ocasión el escocés Mark Heron, director musical de la Nottingham Philharmonic, la University of Manchester Symphony y la Liverpool Mozart Orchestra, y miembro del cuerpo docente del Royal Northern College of Music. Y esta experiencia con Toumani puede ser una de las más gratificantes que haya vivido la orquesta de la región en La Mar de Músicas.

El hijo del maestro Sidiki Diabaté tiene experiencia de tocar con orquestas. La Symmetric es una orquesta panafricana que fundó en 1992 y cuyo disco ‘Boulevard de l’Indépendance’ está publicado por la compañía que desempolvó a los viejitos cubanos en ‘Buena Vista Social Club’ y grabó a Toumani con Ali Farka. Encuentro entre generaciones, y de la música moderna con la tradicional, es un intento por reconstruir la cultura del antiguo imperio Mandé, un espacio común, antes de la colonización francesa y británica, que abarcaba lo que hoy son Malí, Senegal, Gambia, Burkina Faso, Costa de Marfil...

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Kora, balafón (xilofón africano), guitarra acústica y eléctrica, tama (tambor de axila), n'goni (especie de banjo)... con violines, violas, chelos... Africa y Europa compartiendo el mismo escenario. Si los augurios son favorables a su viaje quien un día se proclamó Carmona, Habichuela y Sordera llegará al Parque Torres apoyándose en su bastón. Se sentará con la kora entre las piernas y sus pulgares e índices empezaran a puntear con maestría celestial las cuerdas del ancestral instrumento.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Miércoles, 14 de julio. Castillo árabe.

DIRTY PROJECTORS (EE.UU.):

Dave Longstreth, antiguo estudiante de Yale, es la cabeza pensante de Dirty Projectors. Las polifonías -voces de Amber Coffman, Angel Deradoorian y Haley Dekle- brillan en su disco 'Bitte Orca' (2009) –'bitte', del alemán 'por favor'-. Con canciones como 'Cannibal ressource', 'Temecula sunrise' ("Se que el horizonte es brillante e inmóvil / como el electrocardiograma de una mujer que está muriendo") o 'Stillness is the move', que se inspira en uno de los diálogos de la película de Wim Wenders 'El cielo sobre Berlín' en la que un ángel se enamora de una mujer y quiere volverse humano, con todos los defectos.

Hace tres años grabaron 'Rise Above', una reinterpretación desde la memoria –Longstreth llevaba años sin escucharlo y pasó de volverlo a escuchar- del disco de punk hardcore 'Damaged', de Black Flag. Y hace cinco que publicaron 'The Getty Address', un disco conceptual sobre el músico tejano Don Henley.

El versátil Longstreth ha llevado su inteligente proyecto hasta una posición influyente dentro del pop de vanguardia y ha despertado el interés de artistas como Caetano Veloso, que fue a verlos cuando los Proyectores (o Promotores) Sucios actuaron en Río de Janeiro. Gran aficionado a la música de Brasil, Dave Longstreth asegura que él por su parte alucinaba con los discos de Jobim y Caetano. Escribe el periodista Mateus Potumati que Longstreth "une de forma inteligente punk/post-punk, no-wave, rock progresivo, música africana, r&b, hip-hop y la vanguardia europea. Antropofagia tropicalista pura, versión Brooklyn del siglo XXI".

Dirty Projectors ya han trabajado en Nueva York con Björk -en un concierto benéfico para recaudar fondos para niños, mujeres y hombres sin hogar que tienen el sida- y con David Byrne, que escribió en su blog: "Su música tiene elementos familiares y aún así suena muchas veces como música pop hecha por alguien que leyó sobre la forma, pero nunca oyó las canciones, y después tomó los elementos básicos para componer. Pero no es cierto, porque Dave tiene un conocimiento profundo sobre la música y sus autores. Incluso así el sonido de la banda sigue siendo completamente extraño y extrañamente familiar al mismo tiempo".

Miércoles, 14 de julio. Plaza del Ayuntamiento.
CHOLO VALDERRAMA (COLOMBIA):

Sus primeros recuerdos de infancia son a lomos de un caballo corriendo detrás de una res. Y no hace mucho que escribió un documentado artículo sobre el coleo llanero, un deporte o espectáculo de destreza y fuerza en el que están involucrados toro, caballo y jinete. “Los animales acostumbrados a la libertad de la sabana, se escapan del rebaño a carrera abierta por los bancos y esteros de la llanura, siendo perseguidos por los llaneros a caballo que tomando la cola del animal ejercen un fuerte “jalónazo” derribando la res y haciéndola volver al rodeo”.

En la región colombiana de los Llanos Orientales, en el Casanare, a orillas del río Pauto, creció Orlando ‘Cholo’ Valderrama (Sogamoso, Boyacá, 1951). En una familia de ocho hijos y una casa de bejuco, palo y palma. Aprendiendo desde pequeño las tareas de los campesinos llaneros. Su trabajo consistía en cargar agua, ordeñar vacas y cuidar caballos.

Nunca pensó convertirse en cantante, pero hoy, con casi treinta años de carrera y más de quince discos publicados, el Cholo Valderrama es un grande de la música llanera. Descubrió la música oyendo cantar a su mamá mientras ésta ordeñaba las vacas y, más tarde, en los bailes o parrandos del vecindario. Y un buen día se le ocurrió inscribirse en un concurso de copleros: el primero de los muchos que iba a ganar en los años siguientes.

Su primer disco, ‘Baquiano, Horizonte y Verso’, llegó en 1978, con una canción, ‘Quitarresuellos nº2’, que es un clásico, junto a números como ‘El gavilán’, de su repertorio. El título del segundo era toda una declaración: ‘Llanero soy’. Y el último, ‘Caballo!’, le ha valido el premio al mejor disco folclórico en los Grammys Latinos del 2008.

“Cuando salgo a cantar a otras partes, a otros países, no pienso en el Cholo Valderrama como tal sino en mostrar que nosotros existimos como cultura, como pueblo vivo, que nuestra música no es de museo y que está ahí”, dice en el documental de Aníara Rodado y Gabriel Roman para la Universidad Nacional ‘Cholo Valderrama, el joropo está en la tierra’. Ahí explica que “el grito del llanero, cuando empezamos una canción, es una demostración de que existimos. Se pregunta alguien ¿por qué gritan? Pues porque tenemos el espacio abierto para poder gritar y además porque nos da la puta gana”. En el llamo una familia puede tener la casa más próxima a varias horas a caballo. “El llano es el canto a la libertad, a la naturaleza, y a esas ganas de vivir que tenemos”.

Piensa seguir cantando al hombre de pata al suelo, como dice él, con su intransferible ‘lequeo’ (grito llanero). Con cuatro, maracas, arpa, guitarra... u otros instrumentos más urbanos porque a Valderrama parece que le gustan el jazz y el rock. Se refiere a los llanos colombo-venezolanos como una única tierra. Y el país vecino le ha reconocido sus méritos al concederle el ‘Florentino de Oro’. “Llano hay en Venezuela y hay en Colombia y somos exactamente iguales, andamos a caballo, practicamos el mismo deporte que es el coleo, tocamos los mismos instrumentos, gritamos igual, contrapunteamos igual, nos sentimos llaneros”, le contó a Carlos Bernal. “Una de las cosas que tiene la música llanera es que así estemos a 120 kilómetros de la capital del país, estamos un siglo atrás de lo que es Bogotá. Todavía andamos a caballo, cargamos leña en burro, tenemos bueyes, nos alumbramos con velas, nos tapamos con techos de palma, los pisos son de barro y todo eso te hace cantar al entorno que vives, te produce un orgullo, una manera de ser. Recuerdo una frase de un

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

periodista gaucho que decía que "el gaucho no es un ser sino una forma de ser". Yo pienso que los llaneros somos así".

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Jueves, 15 de julio. Auditorio Parque Torres. Estreno Nacional.

YOUSSOU N'DOUR "DAKAR-KINGSTON TOUR"(SENEGAL/JAMAICA):

El senegalés más universal llega con disco nuevo ('Dakar-Kingston') y película ('I bring what I love'). Durante dos años la realizadora Elizabeth Chai Vasarhelyi –con 24 años ganó el premio a la mejor dirección en el Tribeca Film Festival por su documental 'A Normal Life'- le siguió por el mundo con sus cámaras. Fue a raíz de que Youssou N'Dour grabara en El Cairo con la orquesta de Fathy Salama el que probablemente haya sido su proyecto discográfico más ambicioso y polémico: 'Egypt', un canto a la tolerancia del islam senegalés y el encuentro musical entre África negra y Oriente Medio. En su memoria estaban los cantos de Om Kalsuum que le emocionaban de niño cuando su padre sintonizaba en la radio los conciertos de la diva. Con letras árabes doradas sobre una portada blanca, 'Egypt' rechaza la idea de islam igual a fanatismo. La de una religión feroz que empuja a las personas a matar y a suicidarse. "Siempre es una minoría la que utiliza la religión, cualquier religión, para sus planes extremistas". Pero Youssou tiene la impresión de que la gente en Occidente se siente amenazada por el Islam porque los medios de comunicación no dejan de presentar ese aspecto amenazante.

'Dakar-Kingston', grabado en Jamaica en el mítico estudio Tuff Gong, con producción de Tyrone Downie (teclista histórico de los Wailers), es el disco que nadie esperaba de Youssou N'Dour aunque Marley haya sido siempre un modelo (como estrella planetaria de un país del Tercer Mundo) para el senegalés. Youssou ha vuelto a grabar algunas de sus canciones (a las que quería darles una segunda vida) a ritmo de reggae y confesó hace unas semanas en la televisión francesa que uno de sus sueños sería actuar en la capital de la isla de Jamaica.

En cada oportunidad en la que se ha presentado en La Mar de Músicas, en compañía de sus fieles escuderos de la Super Etoile de Dakar, Youssou N'dour ha enloquecido a sus compatriotas y asombrado a quienes escuchaban por primera vez en directo esa voz escalofriante, 'de plata líquida' como la definió Peter Gabriel.

El principito de la medina –así se le conocía en Dakar cuando empezó a cantar con 12 años- se ha convertido en uno de los personajes más populares y queridos de África. La revista Time le eligió entre las 100 personalidades más influyentes. Un ejemplo para todos esos jóvenes senegaleses que sueñan con escapar de su triste realidad arriesgando la vida en una patera. Fue uno de los primeros músicos africanos que decidió invertir sus ganancias en su país con el fin de crear empleo. Ahora tiene en Dakar una radio (Futurs Médias), un estudio de grabación (Xippi), una compañía de discos (Jololi), un club nocturno (Thiossane), un periódico (L'Observateur) y una red de acceso a Internet para los menos pudientes (Joko). Casi doscientas personas trabajan para él. Una parte de sus beneficios van a la Fundación Youssou N'Dour, que lucha contra la malaria y trabaja con fundaciones como la de los Gates.

Aunque ha colaborado con Peter Gabriel, Sting, Tracy Chapman, Paul Simon o Wycleaf Jean, para muchos será siempre quien cantaba a dúo con Neneh Cherry 'Seven Seconds' a mediados de los noventa. Asistió con Bono a una reunión del G-8, en la que habló con Bush y Putin sobre cooperación, y se siente embajador de esa África emprendedora que no se muestra, o no suficientemente, en los medios de comunicación de Occidente.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Jueves, 15 de julio. Plaza del Ayuntamiento.

QUANTIC & HIS COMBO BÁRBARO (UK/COLOMBIA):

Quantic es el nombre que ha adoptado el británico Will Holland, productor, dj, guitarrista y acordeonista veinteañero que lidera el Combo Bárbaro (también se le ha podido ver con los nombres de Limp Twins, Quantic Soul Orchestra y Quantic presenta Flowering Inferno). Holland se largó hace tres años a Cali para cumplir su sueño de experimentar con la música tropical. Lejos del Reino Unido. El primer viaje a Colombia lo había hecho en busca de viejos discos de cumbia y de salsa, tesoros del pasado con los que llenar sus sesiones como pinchadiscos.

En una entrevista radiofónica intentó definir lo que está haciendo como “una sinfonía musical de soul estadounidense, música africana, suramericana, caribeña, gusto inglés y sabor de jazz y otros géneros todo en uno. Como una salchicha en la que todo está amasado junto y sale algo nuevo y sabroso”.

Quantic y su Combo Bárbaro ya han descargado con éxito en lugares como el mítico Roundhouse de Londres. Con las canciones de su excelente ‘Tradition in transition’, un disco que navega entre ritmos colombianos, arreglos de cuerdas brasileños –a cargo de Arthur Verocai- y voces panameñas: temas como ‘Linda morena’, ‘Un canto a mi tierra’ o ‘Dreaming mind’, con el que suelen comenzar sus actuaciones, y que simultanean con versiones de clásicos del r&b como ‘Hit the road Jack’.

A Will Holland (o Quantic) le acompañan el cantante panameño Kabir, la cantante colombiana Nidia Góngora –de la que dijo uno de sus admiradores que parecía salir de los brazos de Rhett Butler en ‘Lo que el viento se llevó’-, el pianista peruano de salsa Alfredo Linares, el conguero caleño Freddy Colorado o el que sería su mano derecha, el batería Malcolm Catto (de Heliocentrics). Dijo Gilles Peterson, al radiar ‘Tradition in transition’ en su programa de la BBC, que Quantic está en el primer plano de un nuevo sonido global.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Viernes, 16 de julio. Auditorio Parque Torres. El Diario La Verdad, presenta:
PATTI SMITH BAND (EE.UU.):

Quién no recuerda (si cumplió los cuarenta) su voz indómita en 'Gloria' de Van Morrison o 'Because the night' de Springsteen. A sus 64 años, Patti Smith es un icono. Podría afirmarse que fue la primera mujer que grabó un disco de punk-rock, 'Piss factory', en 1974, antes de convertirse en estrella del rock. Aunque ella siempre se vio a sí misma como poeta, pintora y fotógrafa, ha influenciado a varias generaciones de músicos.

Viaja con pilas de libros, libretas Moleskine y su vieja Polaroid. Su primer trabajo, recién llegada a Nueva York, fue en una librería. Devora a Bulgakov, Virginia Woolf, Graham Greene, Roberto Bolaño... pero no sabe conducir y no tiene móvil. Las drogas y la bebida son ya tan sólo un recuerdo.

Patricia Lee Smith vio la luz en Chicago en 1946, primogénita de un obrero y una camarera. Siempre proclamó que ella no había nacido para ser una espectadora. La joven airada de Nueva Jersey, que no olvida la fecha de la muerte de Elvis Presley y conoce el efecto de las fases de la luna, vivía en 1969 con el fotógrafo Robert Mapplethorpe en el Chelsea Hotel. Allí se cruzó con Jimi Hendrix, Jean-Luc Godard, William Burroughs, Allen Ginsberg... También con Salvador Dalí, que la habría llamado 'cuervo gótico'. Un mundo de hombres. Algo que nunca la preocupó. "Cuando el movimiento feminista estaba en auge yo no participé de forma activa porque entonces andaba más preocupada con mis propias búsquedas mentales. Y no quería limitarme a ningún tipo de movimiento. Pienso que esos movimientos son extremadamente importantes, pero espero que llegue el día en que no sean necesarios. En que podamos todos ser quienes realmente somos", le explicó hace poco a Amy Raphael para The Observer.

El dolor y la tristeza la han acompañado. Por la pérdida de muchos de sus hombres: a Robert Mapplethorpe –que la fotografió para la famosa portada de 'Horses', donde se la ve con una camisa blanca de hombre, corbata y chaqueta negra al hombro- se lo llevó el sida; su marido, Fred 'Sonic' Youth, guitarrista del grupo MC5, murió de un ataque al corazón dejándola con dos críos; su hermano, al que se sentía muy unida, falleció de repente...

En los quince años en Michigan, retirada de los escenarios y ocupándose de la educación de sus hijos, escribió varios libros. Siempre está escribiendo. En desorden. Una novela puede estar desperdigada en varios cuadernos de notas entre poemas, observaciones y fragmentos de un diario. Dice que va a tener que sentarse durante un año para poder desenmarañar todo. Su último libro, 'Just kids', lo ha escrito a partir de diarios, cartas y periódicos que guarda, y es una vieja promesa que le hizo a Robert (Mapplethorpe) unas horas antes de que éste falleciera. 'Dream of Life', igual que el poema de Shelley que Patti Smith tomó prestado para un disco, se titula el documental sobre ella que Steven Sebring ha ido realizando a lo largo de más de diez años.

Aficionada a la ópera desde niña, Patti Smith participa en recitales de poesía y sigue dando conciertos. Mejor si es en lugares en los que pueda visitar las casas o tumbas de sus novelistas y poetas más amados. En el festival 'Palabra y música', celebrado en Gijón en marzo pasado, rindió homenaje en forma de canción al escritor chileno Roberto Bolaño. Y leyó 'El ojo silva', relato de 'Putas asesinas'. Al final, tras recitar a Lorca y a Santa Teresa, y cantar 'Because the night' y 'People have the power', acompañada a la guitarra acústica y el piano

CENTRO CULTURAL "RAMÓN ALONSO LUZZY" - C/ Jacinto Benavente, 7 - 30203 Cartagena, España

Teléfono: 34-968-12 88 13 / Fax: 34-968-12 89 05

<http://www.lamardemusicas.com> e-mail: mmusicas@ayto-cartagena.es pmusicas@ayto-cartagena.es imusicas@ayto-cartagena.es

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

por Lenny Kaye y Tommy Shanahan, esta mujer que ha vivido varias vidas en una invocó “el poder de la poesía y la fuerza de las palabras”. Recordaba el escritor Manuel Rivas que, en ‘Easter’, Patti Smith propone no follar con el pasado, sino con el futuro.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Viernes, 16 de julio. Castillo árabe:

STAFF BENDA BILILI (R.D. DEL CONGO):

Africanos en sillas de ruedas motorizadas y con guitarras entre las manos. Una historia humana capaz de despertar atención extra musical. Pero, al margen de que estos discapacitados nos den una auténtica lección de valor, ingenio y dignidad, su música es excelente: una mezcla de la rumba congoleña de orquestas legendarias como las de Franco o Tabu Ley Rochereau con funk a lo James Brown y ritmos afrocubanos y jamaicanos.

Se llaman Staff Benda Bilili y son un grupo de músicos callejeros, varios de ellos víctimas de la polio, que viven en los alrededores del antiguo zoo de Kinshasa –dicen que los animales desaparecieron devorados por la gente durante la guerra civil- y se desplazan en unas sillas de ruedas tuneadas con aspecto de Harley-Davidson para pobres. Tampoco llaman demasiado la atención en la enloquecida megalopolis, capital de la República Democrática del Congo, a orillas del gigantesco río Congo, con decenas de miles de niños abandonados en sus calles y en la que buena parte de sus habitantes amanecen cada día pensando en cómo conseguir algo que llevarse a la boca. La filosofía vital de los Staff Benda Bilili, que huyen de la mendicidad, consiste en ser fuertes y sentirse orgullosos. Se ganan la vida vendiendo tabaco y alcohol a la salida de las discotecas más elegantes de Kinshasa, trabajando como carpinteros, electricistas... Y suelen repetir que la minusvalía está en la mente no en las piernas.

Dos cincuentones, el siempre elegante Ricky Likabu y Coco Ngambali, campeón de echar pulsos, son los jefes de Benda Bilili (en lingala significaría 'los que ven lo que está en la sombra'); su miembro más joven, Roger, hijo de la calle y protegido de Ricky, se ha inventado el 'satongué', una pequeña guitarra fabricada a partir de un bote de leche en polvo, un trozo de red para pescar, cable eléctrico y un pequeño palo curvo de madera insertado en el bote, que él toca como si fuera Paganini.

El productor belga Vincent Kenis, que ya presentó en sociedad a Konono N°1, también vecinos de Kinshasa, y artífice de la serie 'Congotronics', es quien ha grabado con Staff Benda Bilili el disco 'Très très fort' (Muy muy fuerte) colocándolos en el circuito internacional. Kenis los descubrió gracias a Florent de La Tullaye y Renaud Barret, dos cineastas franceses que filman desde el 2005 a personajes de las calles de esa jungla urbana. Antes de llegar a La Mar de Músicas, los congoleños habrán recorrido Europa desde Escandinavia a Grecia, porque se les espera hasta en el festival de Glastonbury. Quizás estos supervivientes puedan por fin ver realizados sus sueños.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Viernes , 16 de julio. Castillo árabe:

SONIDERO DESMADRE (ESPAÑA):

No son los Sonideros de Radio 3 desmadrándose en La Mar de Músicas sino los Dj's Borja Prieto y Juan Vázquez, que ofrecen su sesión en Cartagena. Los mismos que estuvieron pinchando por Haití en la sala Pachá de Madrid, en una iniciativa del productor Carlos Jean con el objetivo de recaudar fondos para los damnificados por la catástrofe del país antillano, y los que participaron en la fiesta de la Plaza del Rey de Madrid con motivo de los actos del 'Día del Español' organizados por el Instituto Cervantes para conmemorar la buena salud del idioma que hablan 450 millones de personas.

Cuentan ellos que han pinchado en ranchos de narcos colombianos, que rechazaron poner sus discos en la fiesta de los 15 años de la hija de Hugo Chávez y que han amenizado las orgías del cartel de Tijuana en un yate en la isla padre en San Diego, TX. En My Space se venden con estos comentarios: son el gran desmadre de los sonidos perdidos, los DJ's favoritos de las celebrities más trash. Sus señas de identidad son: ritmos a-rítmicos, mezclas carnívoras y jits ocultos con mayúsculas. Harán que te partas la cadera moviendo el esqueleto en una bacanal de sonidos salvajes. Nada que ver con DJ..s con nombres chachis, ni por supuesto se pincharán las moderneces que oís y os bajáis a vuestro Spotify o I-pod. Esto es una fiesta padre, chingona, organizada y creada por amantes de los ritmos machacones, tropicales y sudacas. Fiesta, jolgorio, bailarinas hawaianas, gritos, bailes frotantes... son enormes. Estáis avisados.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Sábado, 17 de julio. Auditorio Parque Torres:

GOTAN PROJECT (ARGENTINA/FRANCIA/SUIZA):

Un argentino, Eduardo Makaroff, un francés, Philippe Cohen Solal, y un suizo, Christoph H. Müller, se inventaron en París Gotan Project. El nombre del proyecto podría remitir a la ciudad ficticia en la que transcurren las aventuras de Batman, pero se trata simplemente del anagrama de 'tango'. Gotán es el título de un libro que Juan Gelman publicó en 1962. En el disco de remezclas de Cohen Solal 'Inspiración-Espiración', la actriz Cecilia Roth lee 'Confianzas', un poema precisamente de Gelman: "se sienta a la mesa y escribe / 'con este poema no tomarás el poder' dice (...) 'ni con miles de versos harás la Revolución' dice".

Philippe (teclados y bajo) y Christoph (programaciones) trabajaban en publicidad y proyectos audiovisuales cuando conocieron a Eduardo (guitarras acústicas y eléctricas). Ellos son Gotan Project, ayudados por sus cómplices habituales: la cantante Cristina Vilallonga, el bandoneonista Nini Flores, el pianista Gustavo Beytelmann o la violinista Line Kruse. En el último año del siglo XX empezaron a transgredir códigos y a preparar el tango para las pistas de baile de los clubs del XXI. Respetan el tango tradicional, pero no olvidan que fue fruto de un encuentro multicultural, una acumulación de influencias, y por lo tanto no hay justificación para el purismo.

Acaban de publicar esta primavera el tercer capítulo de sus andanzas sonoras, 'Tango 3.0', en el que, como dice el afamado DJ Gilles Peterson, siguen redefiniendo el género que ellos crearon con 'La revancha del tango'. Esta vez afirman haber partido de otro lugar para llegar finalmente al tango. Aunque mantienen la idea que les guió cuando editaron su primer vinilo de edición limitada: confrontar el tango con otras músicas. El blues subyace en 'Tango square', obra con la que abren el disco el órgano Hammond B3 de Dr. John y una sección de metales, y referencia al Congo Square de Nueva Orleans. Melingo toca el clarinete en 'Tu misterio' y el locutor deportivo argentino Víctor Hugo Morales regatea como el mismísimo Messi en 'La gloria'. En 'Rayuela' aparece desde el más allá la voz de Julio Cortázar para leer fragmentos de su novela y del 'Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj' de sus 'Historias de cronopios y de famas'.

'De hombre a hombre' remite al cine de David Lynch. En el primer disco recordaban la música de Gato Barbieri para la película de Bertolucci 'El último tango en París'... y al Frank Zappa de 'Chunga's revenge'. El título del segundo, 'Lunático', con su visión del cinematográfico 'Paris, Texas', de Ry Cooder, estaba tomado de un caballo que perteneció a Gardel.

A quien le pique el gusanillo del tango, después de escuchar a Gotan Project, Makaroff le recomienda acercarse a Roberto Goyeneche y a Carlos Gardel, si le interesa el tango canción, y buscar a Aníbal Troilo o a Astor Piazzolla, si prefiere lo instrumental. En una entrevista publicada por la revista madrileña 'Shangay' dice Eduardo Makaroff a propósito del tango: "Tiene elegancia, es una música que exige una gran técnica para interpretarlo y a la vez cuenta con una carga emocional importante. Transmite muchos sentimientos, y por eso perdura".

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Sábado, 17 de julio. Auditorio Parque Torres:
TOTO LA MOMPOSINA (COLOMBIA):

Por el río Magdalena no sólo corre el agua. Para los ribereños o riberanos, como se dice también en Colombia, el Magdalena lo es todo. 'Río padre', le llama García Márquez. Del Magdalena, que viaja 1.500 kilómetros entre los Andes y el Caribe, viene el mito del pescador que se transformó en caimán para conocer los secretos de las mujeres que iban a lavar y se bañaban desnudas. A sus orillas, en el pueblo de Talaigua, nació Sonia Bazanta, Totó, que asegura muy seria que lo del hombre mitad animal es una historia real.

Totó la Momposina -lo de Momposina le viene por ser de la isla fluvial de Mompox o Mompós-, estudiosa de las tradiciones sobre el terreno, lleva consigo toda la cultura de la costa caribeña. Al folclor ella lo llama 'música de la identidad'. Y se define como 'cantadora'. Una de esas mujeres que cantan acompañadas de palmas y percusiones. Recorrió los pueblos de la región siempre atenta a aprender el arte de sus cantadoras y a empaparse de cumbias, bullerengues y mapalés. Recogiendo de la memoria de los mayores los viejos cantos y bailes. Como aquella Carmelina, a la que rindió homenaje en uno de sus discos, hacedora de alegrías, que día a día salía a pregonar y vender sus productos, contoneando sus caderas y ofreciéndolos de puerta en puerta.

Más de medio siglo lleva trabajando esta mujer que cantó en las calles de París cuando estudiaba historia de la danza en la Sorbona y acompañó en diciembre de 1982 a García Márquez en la entrega del Premio Nobel. Rompieron el protocolo: fue la primera vez que hubo música en la solemne ceremonia sueca. Y con la voz de Totó sonaron los tambores –el llamador o tambor macho, el mayor o tambor hembra y el bombo o tambora- y las gaitas –flautas largas cuyas boquillas están hechas con el cañón de una pluma de ala de pato o pavo- de la cumbia. La cultura de un pueblo que está muy vivo. Jake Holmes filmó a Totó durante su concierto del 2005 en el Womad de Reading y la ha seguido por Cartagena, Mompós, Talaigua y Barranquilla para su documental 'La cantadora'.

Porros, cumbias, zambapalos, abozaos, merengues, afros y sextetos palenqueros constituyen los ritmos de su último disco 'La bodega', producido por ella misma. Tiene la teoría de que al esqueleto de sus canciones, con cantos, percusión y palmas, se le pueden poner trompetas, bombardinos, violonchelos, oboes, y hasta una orquesta sinfónica al completo, y seguirá siendo la misma música. En el libreto de 'La bodega' puede leerse este texto de Totó: "Los indígenas nos legaron la poesía de sus gaitas y millos, sabor a tierra. Los negros esclavos, traídos en barco desde África, fabricaron en Colombia sus instrumentos nativos: tambores hembra y macho, maracas, guacharacas, marímbula, tablitas y bombo. Los españoles trajeron la guitarra. De Alemania llegó, como un inmigrante, el acordeón. Clarinetes, trompetas y bombardinos viajaron desde Europa. Todos esos instrumentos se encontraban en las grandes tiendas, tipo bodega, donde los mercaderes descargaban sus productos directamente de los barcos, para formar las primeras bandas que siempre estarían presentes en los eventos de tipo popular".

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Sábado, 17 de julio. Castillo árabe:
OMAR SOULEYMAN (SIRIA):

“Podría ser un frutero jordano, un taxista iraquí o el sempiterno desempleado fumador de shisha de cualquier calle egipcia. Uno de esos eternos refugiados palestinos, un pastor beduino o incluso, si me apuran, un vociferante vendedor del zoco sirio. Pero no se dejen engañar por la dishdasha (túnica) y la kefiya (pañuelo) que le oculta el cráneo, por su curtida piel morena ni su bigote a lo 'muhabarat'. Agárrense: este hombre es un ídolo de masas en Siria y amenaza con expandir su fama al mundo entero”. Así comentaba Mónica Prieto una foto de Omar Souleyman en una crónica para El Mundo enviada desde Beirut.

Nacido al noreste de Siria, no muy lejos de la frontera con Irak, su mezcla de ritmos de raíz y música electrónica, instrumentos tradicionales y sintetizador Korg, le han convertido en un ídolo entre los jóvenes de la región. Le reclaman de toda Siria, pero también en los Emiratos Árabes, Arabia Saudí o el Líbano. Es el rey de los casetes –habría grabado más de 500- y Sublime Frequencies lo ha contratado con el propósito de exportar a Occidente su música de baile -dabke sirio/libanés con choubi iraquí y añadidos kurdos, turcos y árabes-. La discográfica alternativa norteamericana ya ha editado el recopilatorio ‘Highway to Hassake’ – con grabaciones realizadas entre 1994 y 2006- y ‘Dabke 2020’.

Omar Souleyman estuvo en el Sónar del 2009 y en la reseña de su actuación, que firmó Jordi Bianciotto en El Periódico, puede leerse: “Puro trance hipnótico popular, de mercadillo Damasco, teletransportado al templo trendy de occidente. Souleyman es algo así como el rey del pop de gasolinera en versión Oriente Medio. Ritmos festivos y mántricos que causaron estragos: ninguna otra actuación del día exaltó tanto los ánimos en el SonarVillage. No es solo el carácter abierto y confraternizador de su música, que acabó derivando en una especie de techno hardcore salvaje, artesanal y de bajo presupuesto. El plus de distinción lo puso el propio Souleyman. Es una estrella: rostro hierático y gafas oscuras, se pasea con aplomo mientras tolera, o ese es el efecto, que a su alrededor todos bailen y salten. Es el amo y marca los tempos con su canto imperativo”.

Domingo, 18 de julio. Catedral Antigua:
MARTA GÓMEZ (COLOMBIA):

Tiene 31 años y hace once dejó su país. Ahora reside en Nueva York. En una entrevista en Radio 3 la cantante y compositora comentaba: “Más lejos estoy, más añoranza tengo. Y al no vivir allá tiendo a idealizarlo todo. Tengo con Colombia una relación de amor a distancia. Y cada vez me siento más colombiana, cada vez hablo más colombiano, cada vez escucho más música colombiana. Se vuelve uno como un viejito fuera de su país”.

Estudió música en Boston, en la famosa Berklee, gracias a una beca, y se graduó magna cum laude en el 2002. Y, en Estados Unidos, como les sucede a muchos músicos foráneos, descubrió lo hermosa que era la música de su país.

Con seis años ya cantaba en el coro del Liceo Benalcázar, en Cali, y con quince se trasladó a Bogotá para ingresar en la Universidad Javeriana. Dice que tuvo la suerte de nacer cantando. Su mamá le contó que siendo un bebé emitía unos ruiditos como si se estuviera arrullando a ella misma para poderse dormir. Esa fue la razón por la que su madre decidió matricularla en un colegio que tenía un coro espectacular, en el que cantaban desde música clásica hasta canciones tradicionales del Pacífico. Marta estuvo diez años como solista.

La caleña dedicó su canción ‘Paula ausente’, incluida en la banda sonora de ‘Capadocia’, una serie de HBO sobre mujeres encarceladas en México, a la escritora chilena Isabel Allende. John Sandford menciona esa interpretación en su novela “Dark of the moon” (La oscuridad de la luna) y Kris Kristoferson apreció la grabación que hizo la colombiana de su canción ‘The circle’ (El círculo) sobre los desaparecidos en Argentina.

Sus cinco discos, ‘Marta Gómez’ (2001), ‘Sólos es vivir’ (2003), “Cantos de agua dulce” (2004) –que incluye una canción de Serrat y otra del venezolano Simón Díaz-, ‘Entre Cada Palabra’ (2006) y ‘Musiquita’ (2009) –con ritmos como el festejo peruano, el carnavalesco boliviano, la zamba argentina o el aguabajo colombiano- muestran composiciones originales ancladas en la música popular de América Latina, el jazz y el pop.

Hay preocupaciones sociales en sus letras: ‘Basilio’ habla de un niño boliviano de once años que trabaja en las minas en Bolivia, y nació de la tristeza convertida en rabia de ver al pequeño en el documental ‘El minero del diablo’; ‘Río’ refleja el doloroso e interminable conflicto colombiano y ‘Canta’ es su personal homenaje a los españoles por el dolor de los atentados del 11 de marzo de 2004.

El periodista Steve Inskeep dijo que admira la capacidad de la cantante de “convertir la dura historia de su país en música dulce”. Marta, con su inseparable guitarra, canta en ‘Confesión’: “Vengo de una tierra/ que le sobra corazón y voluntad / Sueño con el día / en que le sobre la razón para cantar (...) Tengo un corazón / que no se cansa de extrañarla / Tantos sueños y esperanzas / que se quedan en el alma. / Tengo a un país / atravesado en la garganta / Que no deja que me vaya / acostumbrando a la distancia”.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Lunes, 19 de julio. Parque de Artillería. Estreno Nacional:
MARTA WAINWRIGHT canta a Edith Piaf (EE.UU.):

Martha lleva el mismo apellido que él porque es la hermana de ese Rufus Wainwright convertido en referente de cierta cultura gay. Para los aficionados al folk y la canción, Martha y Rufus son los hijos de Kate McGarrigle y Loudon Wainwright III, dos gigantes de los años setenta. Martha es la pequeña y debutó hace cinco años con un disco de canción y country alternativo. Comentó que el listón estaba jodidamente alto en la familia y que por eso le llevó tanto tiempo ese primer disco. “Era consciente de que no iba a recibir las típicas comparaciones con otras solistas... ¡tenían a otras veinte personas de mi propia familia con las que compararme antes!”. El segundo, ‘I know you're married but I've got feelings too’, entre el rock y el folk contemporáneo, lo publicó hace dos años. En una entrevista para EL PAÍS confesó: “A mí me ha tocado el papel de hermana pequeña, la rara, la incomprendida, la acomplejada”. Creció en Montreal con su madre –sus padres se separaron cuando ella era un bebé- y estudió interpretación hasta que se mudó a Nueva York para acompañar a su hermano en sus discos y giras. Y se acostumbró a permanecer en la sombra. “No me puse a escribir en serio hasta que no consideré que mis vivencias me permitían realmente contar algo interesante”.

En las grandes ocasiones, como el recital navideño que dieron en el Carnegie Hall de Nueva York o la fiesta de la boda de Martha en Montreal con el productor de sus dos primeros discos, el bajista Brad Albetta, la familia se reúne y acuden amigos como Emmylou Harris, Linda Thompson, Ed Harcourt o la hija de Leonard Cohen, Lorca. Asegura necesitar la estabilidad del matrimonio: “Porque los tíos, cuando suben a un escenario, se quieren acostar cada noche con una persona diferente. Pero una chica que actúa cada noche lo que quiere es acostarse después con la misma persona”.

En el Palladium de Londres, un domingo de febrero de 2007, el dandi ocurrente y barroco contó con su hermana –Martha cantó ‘Stormy weather’- y con mamá Kate, ya fallecida, que le acompañó al piano en ‘Over the rainbow’. Si Rufus quiso recrear, canción por canción, el mítico concierto que Judy Garland -la Dorothy Gale de ‘El mago de Oz’- ofreció en el Carnegie Hall de Nueva York el 23 de abril de 1961, a Martha le ha dado por Edith Piaf.

‘La foule’, ‘L’accordeóniste’... pero no ‘La vie en rose’ ni ‘Non, je ne regrette rien’ ni ‘L’Hymne à l’amour’. La madre primeriza de Archangelo –nació prematuro a principios de año- aborda el repertorio más oscuro de ‘La môme’ en ‘Sans fusils, ni souliers, à Paris: Martha Wainwright's Piaf Record’. El disco se grabó en el Dixon Place Theatre de Nueva York y lo produjo Hal Willner, un experto en discos de homenaje, que ya había contado con Martha para ‘Leonard Cohen: I'm your man’ y andaba tras ella con el cancionero de Piaf. Martha recuerda que, en su casa en Québec, cuando eran niños, ella y Rufus cantaban sus canciones más pegadizas a pleno pulmón. “Escucha esos pasos que caminan en la noche / que se acercan a tu sueño / Ves sombras que forman un fresco / gigantesco colgado de tu cielo”.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Lunes, 19 de julio. Parque de Artillería. Único concierto en España:
HINDI ZAHRA (EE.UU.):

Todo un descubrimiento. Esta primavera verano Hindi Zahra tiene cita en salas como el Bataclan de París, el Jazz Café de Londres o el Paradiso de Amsterdam y en festivales como Le printemps de Bourges, Francofolies de La Rochelle, Couleur Café de Bruselas, Paleo Folk de Nyon o... La Mar de Músicas.

De vigilante en el museo del Louvre a cantante folk con gotas de jazz de la que todos hablan en Francia. Su primer disco se lo ha editado el prestigioso sello de jazz Blue Note. Fink, de la discográfica Ninja Tune, la animó a grabar 'Hand made' (Hecho a mano). Cuenta Hindi que cuando ella dudaba de algo, él se mostraba muy seguro y que eso la tranquilizaba. Esta joven francesa de origen bereber describe su música como un cuscús o una paella, "la única imagen que me parece suficientemente clara". Canta en inglés y en tamazight, su lengua materna.

Creció en Marruecos en lo que ella llama una gran tribu, una comunidad en la que el sentido de compartir era muy fuerte, y en la que la música formaba parte de la cotidianidad. Recuerda de pequeña a su madre cantando y que ya con diez años empezó a improvisar. Asegura que su cultura le interesa, pero que no la utiliza para posicionarse ante los demás. A la periodista Cécile Rémy le contó "mis hermanos escuchaban mucho rock, blues y reggae. Mi madre estaba más por las melodías tradicionales, sobre todo los canciones egipcias y Om Kalsum, pero también le gustaban mucho los Beatles. Y del lado de mi abuela, música bereber. ¡Era increíble!. Además, Marruecos es un país muy peculiar, abierto a la vez hacia Occidente y hacia el África negra. La música es muy variada. Lo mismo te encuentras sonidos malienses o mauritanos que estadounidenses".

Para grabar el disco se encerró tres meses en un pequeño piso. Trabajaba en el salón: buscando cómo casar de forma natural sonidos como el de la guitarra eléctrica y el bendir (tambor del norte de África). Todo muy sobrio y acústico. Canciones con las que se toma su tiempo para que puedan crecer poco a poco. Desde una guitarra y su voz. Como ese nostálgico 'Beautiful Tango', entre la polirritmia bereber y el jazz de los años treinta.

Le gusta emplear metáforas para hablar del amor y la muerte ('Old friends'), el exilio ('Imik si mik') o el sentimiento de pérdida. Entre sus influencias suele mencionar a Oumou Sangaré, Aretha Franklin, Tina Turner o Ella Fitzgerald. Para esta chica de voz sensualmente velada cualquier música es un bálsamo.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Lunes, 19 de julio. Plaza del Ayuntamiento. Estreno Nacional:
RUPA & THE APRIL FISHES (EE.UU.):

Con el disco 'Extraordinary rendition', al que ha seguido 'Este mundo', se dieron a conocer Rupa & The April Fishes. Una propuesta sin fronteras de folk estadounidense, chanson francesa, tango argentino, música judía centroeuropea... que ella canta en inglés, español, francés o hindi, y que publica Cumbancha, el sello de Jacob Edgar, responsable durante años de los recopilatorios de Putumayo.

El San Francisco Weekly publicó que si Rupa fuese una película sería 'Amélie' se encuentra con 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', 'Latcho Drom' y 'Do the Right Thing'. Su música es reflejo de la ciudad en la que vive, de la mezcla de culturas de San Francisco.

De padres indios –originarios del Punjab- creció en Estados Unidos, India y el sur de Francia. "Con cuatro o cinco años íbamos a India en verano y, aunque yo me parecía físicamente a los demás, sabía que era diferente. Fue un tiempo muy confuso. Todavía lo es, pero siento que ahora estoy más cómoda con la confusión y que la he aceptado". A menudo la toman por gitana. "Los propios romaníes vienen a preguntármelo. Me hablan en su idioma y no entiendo nada", cuenta riendo, "pero en seguida me tratan como si fuera uno de ellos".

En casa, su padre escuchaba música de la India y a cantantes norteamericanos como Johnny Cash; su madre, que iba a ser concertista de piano, a los Beatles, y ella a Marley, Miles Davis, Piazzolla, Bach, Mozart, Chopin... Cuando vivieron en Francia escuchaban a Brel, Brassens, Gainsbourg...

Explica que, en hindi, su nombre hace referencia a la forma física del espíritu. Es Rupa en el escenario y, en el hospital, la doctora M (prefiere que no se escriba su apellido para separar su vida como médico de su vida como artista). "A veces hay gente muy espabilada que viene a buscarme al hospital donde trabajo". The April Fishes es la traducción al inglés del francés Poisson d'avril –similar a la tradición de los Santos Inocentes-. Se cuenta que un rey de Francia cambió el calendario, pero que en lugar de festejar el comienzo del año en enero algunos continuaban celebrándolo en abril. "Nosotros somos como aquellas personas que creían en su propia realidad en vez de la que el poder político nos dice que tenemos que creer".

'Extraordinary rendition', título de su primer disco, se refiere a la siniestra práctica de la CIA de mandar a supuestos sospechosos de terrorismo a países donde eran interrogados bajo torturas. "Se incrementó de forma brutal tras el 11S. La administración de Bush decía cosas como 'no permitimos la tortura, pero está bien meter la cabeza de alguien en agua'. Despojan de su sentido a las palabras. Yo quería utilizar un título que al buscar la gente el disco en Internet se encontrara con esa horrible explicación".

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Martes, 20 de julio. Catedral Antigua. Estreno Nacional. Único concierto en España:
BALLAKE SISSOKO & VINCENT SEGAL (MALI/FRANCIA):

Una kora, arpa tradicional africana, la de Ballaké Sissoko, y un chelo, el de Vincent Segal, en un disco grabado en Bamako: 'Chamber music' (Música de cámara). Tres sesiones nocturnas en el estudio de Salif Keita en mayo de 2009. Lo ha publicado No Format!, pequeño sello parisiense en el que también graban la cantautora canadiense Méliissa Laveaux, Mamani Keita, Julia Sarr y Partice Larose o Gérald Toto, Richard Bona y Lokua Kanza.

Un dúo es el arte de la conversación. No sólo hay que saber hablar, también escuchar. Ballaké Sissoko (Mali, 1968) y Vincent Segal (Reims, 1967) firman este disco fruto de una complicidad que han ido alimentado. Llevaban tiempo encontrándose en casa de Vincent cada vez que Ballaké pasaba por París. Resultado: se entienden sin hablarse, una simple mirada basta. Dice Segal que al grabarlo pensó en músicos como Nick Drake o Annette Peacock.

En 1999, Ballaké Sissoko grabó con Toumani Diabaté 'New ancient strings' (Nuevas viejas cuerdas), homenaje al disco que habían publicado los padres de ambos treinta años antes con el título de 'Ancient strings' (Viejas cuerdas). A Toumani, con el que se dio a conocer a principios de los ochenta formando un dúo, lo tuvo Sissoko hace cinco años en su disco 'Tomora', para el que contó también con las voces de Alboukadi Barry, Rokia Traoré y Fanga Diawara. Ballaké, hijo del venerado griot Djelimady Sissoko, ha tocado con el guitarrista y cantante Taj Mahal y con el pianista italiano Ludovico Einaudi.

"Ballaké tiene un secreto, vive en la noche, el silencio es su guía. Por una extraña fotosíntesis se transforma cuando el sol se pone, el cansancio desaparece, también los problemas, la oreja se convierte en una magnolia gigante. Entonces comienza el juego. Los músicos conocen todos el placer del juego de cámara. "After midnight session", los jazzmen dice 'after affair', doble sentido maravilloso, concierto íntimo para después de club o cigarrillo de los amantes apaciguados. La kora de Ballaké y mi violonchelo son ciertamente viejos y venerables pero, en la noche de Bamako, tienen la belleza de niños tranquilos", ha escrito Segal en el cuadernillo de 'Chamber music'.

El francés Vincent Segal (o Ségal, según la fuente) tiene una formación clásica: conservatorio de Reims, conservatorio de Lyon (primer premio), beca para la Banff Fine Art School de Canadá... Aunque empezó con la música erudita es un todo terreno. Su primera gira –sin contar viajes por medio mundo con la Ópera de Lyon- la efectuó con Chuck Brown y P-Funk All Stars y su primer disco, 'T-Bone Guarnerius', data de 2002. Su nombre aparece en los créditos de compactos de Elvis Costello, Sting, Cesaria Evora, Matthieu Chedid (-M-), Vanessa Paradis o Carlinhos Brown, y en las bandas sonoras de películas como 'Le Voile des illusions' y 'Je suis heureux que ma mère soit vivante'. Con el percusionista Cyril Atef fundó Bumcello, dúo que su amigo Vic Moan definió como música industrial para país del Tercer Mundo.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Martes, 20 de julio. Plaza del Ayuntamiento:
LA MOJARRA ELÉCTRICA (COLOMBIA):

La mojarra es un plato tradicional de pescado, al que se añade sal y el jugo de unos limones, y se fríe con abundante aceite hasta que la piel esté bien crujiente.

Y la Mojarra Eléctrica es una banda colombiana que, antes, fue Pescao Frito. Surgió hace casi diez años en las calles de Bogotá: no es una manera de hablar porque sus miembros tocaban en la transitada esquina de la calle 19 con carrera 7ª. Dicen que, en el imaginario popular, esa intersección es sinónimo de malevaje, congestión de tráfico y vendedores ambulantes de lotería, revistas y menús de mazorca, chorizo, pincho y chicharrón. Un escenario asfaltado en el centro de la ciudad. Allí, entre carros atascados y peatones que les dejaban monedas en el sombrero, se juntaban unos músicos con tambores, gaitas, clarinete, saxofón, bombo, platillos, guasá, tambor cununo y marimba de chonta. Y un sonido costeño de puya, porro, bullerengue y currulao mezclado con timba, funk o hip hop.

Sus miembros son bogotanos, caleños, chocoanos... y un ejemplo de la diversidad cultural del país. Con un interés compartido por las músicas autóctonas de la costa colombiana Como dijo el guitarrista de la banda, Lucho Gaitán, lo que se está formando aquí es un sancocho (caldo espeso o sopa a base de tubérculos como la papa, la yuca, el ñame y el plátano, o frijoles, al cual se agrega algo de carne o pescado). Escribe Álvaro Andrés Cuellar que cada uno de los integrantes de la Mojarra Eléctrica tiene el sello del folclor en su frente y que el trasfondo musical que los acompañó hasta hoy influye a la hora de hacer música: Irenke más R&B, Van Van más John Coltrane, champeta más ska. Los gustos de los muchachos de la Mojarra Eléctrica, además de la música tradicional del Atlántico y el Pacífico, pasan por Irakere, Manu Chao, Bloque de Búsqueda, Cachao, Bob Marley...

“Lo más complicado cuando se compone es lograr un sonido propio”, dice el caleño Jacobo Vélez, clarinetista, compositor y director musical del grupo, que se encontró con Alejandro y Lucho mientras estudiaba en el CIDMUC en La Habana, y formó con ellos Puro Pescao, una banda que hacía covers de vallenatos viejos y proponía versiones de mapalé y ‘La pollera colorá’. El primer disco, ‘Calle 19’, lo grabaron en 2003, el segundo, ‘Raza’, llegó en 2006, y el tercero se titulará ‘Poder para la gente’.

Como bien dicen ellos, que han participado en las bandas sonoras de películas como ‘Perro come perro’, no son una ensaladita light. El premiado periodista Juan Carlos Garay ya lo avisó: “la Mojarra, además de limón y patacón, contiene el condimento perfecto de cumbias cienaguélas y currelaos apasionados. Su música tiene sazón de antaño con ingredientes frescos... Colombia, cuidao: la Mojarra te va a enganchar”.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Miércoles , 21 de julio. Parque de Artillería:
KINGS OF CONVENIENCE (NORUEGA):

Guitarras acústicas y armonías vocales. Los aficionados más veteranos lo tienen claro: son los Simon y Garfunkel de nuestros días. Si son más jóvenes probablemente los comparen con Belle y Sebastian.

Con este nombre se presentan dos treintañeros noruegos, Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe. Son de Bergen, una tranquila (y lluviosa) ciudad de la costa de Noruega, y amigos desde que tenían quince años -aunque hayan contado en alguna entrevista que se conocieron en la embajada de Noruega en Pakistán, iban juntos al colegio: eran los dos únicos chicos de la clase a los que les gustaba Pink Floyd-. Su primer disco, 'Quiet is the new loud', se publicó en el 2001. Según el diario The Guardian, una deliciosamente melancólica confluencia de Simon & Garfunkel, Nick Drake, Astrud Gilberto y los Pet Shop Boys.

Eirik recuerda que "la gente nos decía que éramos una m... Sólo transcurridos diez años algunas personas empezaron a apreciar lo que estábamos haciendo". No parece que compartieran entonces los mismos sueños. Tras el disco, Eirik permaneció en Bergen para terminar sus estudios de Psicología, se emparejó y tuvo un hijo, mientras Erlend, que quería ver el mundo, se instaló en Berlín donde grabó un disco en solitario, estuvo cantando con Royksopp y empezó a hacer de Dj. Erlend también trabaja con The Whitest Boy Alive, una banda más festiva. Al hombre de las gafas desorbitadas le gusta la música de baile y ahí está, por ejemplo, 'Boat behind'. "A menudo pienso que nuestra música es muy similar a lo que llamarías electrónica. Es más similar a eso que al pop o al rock en el sentido de que puedes escuchar la textura de la guitarra y la voz, igual que si estuvieras ante una oscilación de sintetizador arriba y abajo".

En el 2004 'Riot on an Empty Street' -con Feist en varias canciones- les costó casi seiscientas horas de grabación. Cinco años más tarde han grabado 'Declaration of Dependence', con muchas menos horas de estudio y bajo el encanto de la bossa nova. "Todo el mundo conoce la Declaración de Independencia, que quizá sea la base del capitalismo. "Estamos mejor sin tí", es lo que te está diciendo. Pero la verdad es que nosotros queremos ser parte de algo, sentir que somos importantes, que alguien nos cuida y que esa persona se sentiría triste si nos fuéramos".

En la lluviosa Bergen, muy al norte de Europa, ellos se sienten lo suficientemente aislados como para poder hacer lo que les gusta sin preocuparse de lo que está de moda. Intentando conservar la sensación de que escriben canciones para ellos y nadie más.

Miércoles , 21 de julio. Plaza del Ayuntamiento:
LOS GAITEROS DE SAN JACINTO (COLOMBIA):

Hace tres años el Grammy latino les cambió la vida. El premio al mejor disco de música folclórica por 'Un fuego de sangre pura', editado por Smithsonian Folkways, lo recogieron en Las Vegas, el 8 de noviembre de 2007, dos de sus miembros más veteranos, Juan Fernández 'Chuchita' y Manuel Antonio García 'Toño'. Era el reconocimiento a toda una vida y a la música que ellos aman. Desde entonces están solicitadísimos. Como ya sucedió en los años cincuenta, cuando Toño Fernández recorrió Colombia, y viajó por Europa y Asia, en compañía de los folcloristas Manuel Zapata Olivella, escritor y etnomusicólogo, y su hermana Delia, bailarina y coreógrafa.

No es posible hablar de Los Gaiteros de San Jacinto sin hacerlo de Miguel Antonio 'Toño' Fernández, el fundador –murió en 1988- de esta agrupación que lleva el nombre del municipio que la vio nacer. Fue el amo y señor de la gaita, flauta de pico de sonido melancólico, para esta música que se diseminó por la región del Caribe colombiano y cuyo sonido se asocia con la cumbia. Esa cumbia que luego incorporaron a sus repertorios las orquestas de los salones de baile hasta convertirla en uno de los géneros más populares de América. Él habría sido el primero en introducir letras en la música de los gaiteros. Y suyos son temas como 'Candelaria' y 'La maestranza', que siempre suenan en las presentaciones de Los Gaiteros de San Jacinto.

Se cuenta, para explicar de forma poética el nacimiento de la música de gaita en la falda de los Montes de María, que el indígena kogi bajó de los nevados con sus flautas imitando el sonido de los pájaros, el negro llegó con la cadencia de sus tambores, y el español se impuso con su melancólico canto.

La agrupación, de gaitas y maracas indígenas y tambores africanos, la creó probablemente Toño Fernández a finales de los años cuarenta. Y parece ser que ya en octubre de 1.934, los señores Fuentes grabaron en Cartagena unas gaitas tocadas por Manuel Silvestre. El documental 'Los Gaiteros de San Jacinto' permite ver a Delia Zapata y a músicos que ya no están entre nosotros contarnos su historia.

Más de un siglo después, Los Gaiteros de San Jacinto, con músicos de varias generaciones en sus filas, siguen escribiendo la historia de esos ritmos originados en pequeñas comunidades ubicadas a lo largo del Caribe colombiano y continúan haciendo bailar a la gente con el fuego de la cumbia, la puya, el porro o el bullerengue. Salen a tocar con unas sandalias que ellos llaman abarcas tres puntá y los instrumentos que llevan décadas paseando por el mundo: dos gaitas de caña o millo (macho la de dos agujeros y hembra la de cinco), un tambor alegre (cónico y de un solo parche), un llamador (más pequeño que el alegre, también cónico y de un solo parche), una tambora (tambor cilíndrico con membranas en ambos extremos), maraca y acordeón.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Jueves, 22 de julio. Parque de Artillería. Estreno nacional. Único concierto en España:
THE PENGUIN CAFÉ (UK):

Decía Simon Jeffes, en una entrevista de La Vanguardia en 1994, que la Penguin Café Orchestra había nacido del placer y vivía por la necesidad de dar placer. El bueno de Simon ya no está entre nosotros –nos dejó en 1997 por culpa de un tumor cerebral- y quien ahora regenta la orquesta del Café del Pingüino es su hijo Arthur, que toca el piano y el armonio.

El padre de Arthur consideraba a la Penguin una formación abierta en la que los músicos venían y se iban, y casi nunca repetían. Una aproximación a la música que, en su opinión, permitía una enorme libertad y una sana democracia. Para poder tocar obras tan deliciosas como 'Music for a found harmonium', 'Preludes & yodels', 'Perpetuum mobile', 'Southern Jukebox Music' o la popular 'Telephone and rubber band', basada en la inconfundible señal de un teléfono inglés.

La nueva encarnación de la Penguin –con miembros del Royal College of Music, Suede, Gorillaz o Delakota, y el nombre de 'Music from The Penguin Café'- grabó su primer disco durante un concierto en el Royal Albert Hall de Londres. "Penguin Cafe sigue ocupando un lugar único en la música: nada jamás ha sonado igual. Excéntrica, encantadora, sorprendente, complaciente, seductora, cálida, segura, modesta e inolvidable: es un verdadero amigo", dice Brian Eno. Lo que hacen lo definió Simon Jeffes, que llegó a trabajar como productor y/o arreglista hasta con Malcolm McLaren y los Sex Pistols, como "folclor imaginario" y "música de cámara moderna semi-acústica". Arthur explica que su música vendría a ser "un gran sí a la supervivencia del corazón en un tiempo en que el corazón está siendo atacado por las fuerzas de la indiferencia, la oscuridad y la represión".

El primer disco, 'Music from the Penguin Café', lo publicó en 1976 Eno en su sello Obscure. En las portadas aparecían pinturas surrealistas con hombres y mujeres desnudos en escenarios extraños, llevando máscaras de pingüinos. Curioso saber cómo se le ocurrió a Simon Jeffes la idea de la orquesta: "En 1972, en el sur de Francia, comí ostras en mal estado. Estaba en la cama, sintiéndome muy mal, y tuve la extraña visión, una alucinación, de un mundo donde cada uno vivía aislado en pequeños cubículos, sin dirigir la palabra a nadie, dentro de un edificio de hormigón con un ojo electrónico que lo escaneaba y controlaba todo. En una de las habitaciones una pareja hacía el amor sin amor, en otra una persona se miraba al espejo y en la tercera un músico estaba escuchando música en sus cascos, pero no se oía nada. Todo en silencio. Gris y anónimo. Un lugar desolador. Al día siguiente, ya un poco mejor y en la playa, un poema surgió en mi cabeza. Empezaba diciendo "Soy el propietario del Café del Pingüino. Te voy a contar cosas al azar". Jeffes pensaba que si evitas la naturaleza fortuita de la vida con el fin de tener una agradable vida ordenada estás matando lo más importante.

Escribe Robert Sandall que el Café del Pingüino es un lugar imaginario, pero necesario, que cualquiera con un poco de alma debería de inventar para sí mismo.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Jueves, 22 de julio. Plaza del Ayuntamiento. Estreno nacional. Único concierto en España:
ORCHESTRE POLY-RYTHMO DE COTONOU (BENÍN):

Se ha llegado a decir que eran el secreto mejor guardado de África occidental. En marzo, antes de su gira por Estados Unidos, el Tout Puissant (Todopoderoso) Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou, orgullo de la República de Benin, ha recorrido capitales como Dakar, Accra, Bangui, Niamey o Ouagadougou para celebrar el medio siglo de independencia de algunos países africanos. Todo un evento. Mucha gente pensaba que habían muerto o que ya no tocaban. Los periodistas acuden a las ruedas de prensa para comprobar si es cierto que la legendaria Poly-Rythmo, orquesta fundada en 1968, ha regresado.

Élodie Maillot, periodista en Radio France, se tiró a la piscina: se ha convertido en su representante. La intrépida francesa cuenta en su blog las vicisitudes de viajar al frente de un grupo de músicos sexagenarios. Lo que supone llegar a una ciudad poco después de un golpe de estado, recorrer en autocar carreteras peligrosas o tener que viajar -consecuencias de la colonización europea del continente- de Ghana a la República Centroafricana vía Kenia: algo así como volar de Madrid a París haciendo escala en Copenhague o Estocolmo. Y está esa kafkiana burocracia para conseguir los visados correspondientes. Eso sí, sus músicos – los abueletes más funkys de África, los llama ella- siempre están dispuestos a salir de viaje.

En 1960 corrían vientos de libertad en África y el Tout Puissant Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou estaba ahí. Pierre Loko, saxofonista del grupo, recuerda que actuaron varias veces en Burkina Faso y que el presidente Sankara estaba muy marcado por el estilo del guitarrista de la orquesta. Estos recientes conciertos les han servido para recordar cuando tocaban 'Angelina' o 'Medida' en lugares de perdición como el Ermitage, el OK Bar, la Congolaise o el Canne à Sucre.

Maillot asegura que, por ejemplo, todos los nigerianos de 7 a 77 años son capaces de cantar alguna canción suya porque éxitos como 'Gbeti madjro' han seguido sonando en las fiestas.

Difícil encontrar un artículo sobre la orquesta en la que no aparezca antes o después la temida palabra vudú. Normal. Benin es la cuna del vudú. Y, en los rituales del vudú, próximo al candomblé brasileño o la santería cubana, siempre hay música. Polirritmias complejas que viajaron con los esclavos al Nuevo Mundo. 'The vodoun effect' se titula un disco que recupera en CD y en vinilo catorce grabaciones de 1972 a 1975. Están disponibles actualmente en el mercado occidental varias reediciones en compacto de sus grabaciones de los años setenta. Conviene saber que, entre 1970 y 1983, la Poly-Rythmo de Cotonou grabó por lo menos 500 canciones. Aunque tenían contrato de exclusividad con Albarika Store lo cierto es que la orquesta grabó 'en secreto' con toda una serie de pequeños sellos. Las tiradas eran ínfimas. Y hoy sus vinilos cotizan bien en la red.

La Poly-Rythmo logró unir en su música ritmos derivados del vudú como el 'sato' o el 'sakpata' –que se supone protege contra la viruela- con soul, funk, caribeño... Lo hizo con un viejo órgano eléctrico, metales con agallas, guitarras psicodélicas y las poderosas percusiones del vudú. El fundador de la orquesta, Mélomé Clément, y otros dos miembros originales, el bajista Benthó Gustave y el cantante solista Vincent Ahehehinou, con nuevas incorporaciones terminaron de grabar hace unos meses en París su primer disco nuevo en veinte años.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Es el retorno de unos músicos africanos que tienen fascinados a gente como Gilles Peterson o los chicos de Franz Ferdinand (Nick McCarthy y Paul Thomson no han parado hasta tocar con ellos en Marsella). En la revista francesa Les Inrockuptibles puede leerse: “Es como sentir que atraviesan un muñeco con tu cara y que es James Brown quien maneja las agujas”.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Viernes, 23 de julio. Auditorio Parque Torres. La Mar Minera. 50 aniversario del Cante de las minas:
DIEGO EL CIGALA presenta TANGO. Artista invitado: Néstor Marconi
(ESPAÑA/ARGENTINA):

Noticias sobre alguna que otra espantá (léase incomparecencia en un concierto) y críticas de flamenco hablando de más de una actuación decepcionante podrían hacer sospechar de que El Cigala se ha convertido en el Curro Romero del cante. Con todos sus premios Amigo, Ondas... en la estantería de casa.

Será por que Diego El Cigala (Madrid, 1968) se deja llevar, en la música y en la vida, por el corazón y la inspiración. Cuando la periodista Karmentxu Marín le comentó que, al final, no le había alcanzado para ser el sustituto de Camarón, le contestó: “Me quedé en Cigala. Aunque ahora dicen que he subido un grado más, y que soy bogavante”. Ya no es como cuando tenía que trasnochar, aguantar la fiesta del señorito. Se acabaron aquellos tiempos en los que no era nadie y la gente miraba para otro lado.

Tras el éxito descomunal de ‘Lágrimas negras’, el disco que grabó con el pianista cubano Bebo Valdés, bajo la atenta mirada de Fernando Trueba, El Cigala decidió mirar a un genio de la pintura del siglo XX en ‘Picasso de mis ojos’. El malagueño por tangos, bulerías, alegrías, soleás o fandangos con una nómina de guitarristas de lujo: Paco de Lucía, Raimundo Amador, Tomatito, Diego El Morao... En una entrevista de Antonio Rojas para la extinta revista Batonga! decía el cantaor: “En cierto sentido, yo también me siento cubista. No he perdido ni un ápice de mis raíces. Puedo pasar de una soleá a un guaguancó de la misma forma que él concebía una cabra con tres cabezas o pintaba como Velázquez”. En el 2008, ‘Dos lágrimas’ se anunció como la segunda parte de ‘Lágrimas negras’. Para grabarlo, El Cigala contó con supervivientes como el cantante Reinaldo Creagh (de la Vieja Trova Santiaguera) y el pianista Guillermo Rubalcaba.

Diego Ramón Jiménez Salazar nació en una corrala de la Ribera de Curtidores y creció en el barrio madrileño de Lavapies. Jugando al fútbol, yendo en bicicleta, echándose unos cantes y persiguiendo a las niñas. Lo cambió hace unos años por una casa en Valdequeda, un pueblo al borde de la sierra de Madrid, y luego por Boadilla. Un ardid para abandonar en la ciudad unos cuantos fantasmas y adicciones. Lo explicó hace seis años en EL PAÍS: “En el flamenco, cuando estás triste, cantas; cuando estás alegre, cantas; cuanto te sale la jugada bien, cantas, y cuando te salen las jugadas fatal, te pillas un rebote y cantas”.

Tras las coplas y los sonos –hubo un antes y un después de ‘Lágrimas Negras’- ha llegado la hora del tango. Enviado con la play station, más de una vez se ha acostado a las siete de la mañana por su culpa, el sobrino de Rafael Farina llega a Cartagena dispuesto como siempre a dar guerra. Con él estará probablemente el AA serie 18.000 de **Néstor Marconi** (Argentina, 1942), orquestador, compositor y bandoneonista.

Marconi estudió armonía y contrapunto (Hindemith, Schoenberg, Bach...) y para el fuelle adaptó por su cuenta lo que aprendía en el piano. Enamorado de Ravel, considera que el talento y la personalidad de Salgán y Piazzolla ha eclipsado a los orquestadores que llegaron después. No es probable que se asuste de tocar con El Cigala quien acompañó a Sinatra o a Roberto Goyeneche -en ‘Sur’, de Homero Manzi y Anibal Troilo, para la película homónima de Fernando Solanas-. Fundador del Vanguatrío –junto a Héctor Console y Horacio Valente-, director de la Orquesta del Tango de Buenos Aires y director invitado de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, el rosarino tocó en las agrupaciones de José

CENTRO CULTURAL “RAMÓN ALONSO LUZZY” - C/ Jacinto Benavente, 7 - 30203 Cartagena, España

Teléfono: 34-968-12 88 13 / Fax: 34-968-12 89 05

<http://www.lamardemusicas.com> e-mail: mmusicas@ayto-cartagena.es pmusicas@ayto-cartagena.es imusicas@ayto-cartagena.es

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Basso, Atilio Stampone y Francini y Pontier. En los años noventa entró en el circuito internacional de la música clásica -le han solicitado a menudo el 'Concierto para bandoneón y orquesta' de Astor Piazzolla- y trabajó con el chelista Yo-Yo Ma y la pianista Martha Argerich. Y Carlos Saura le llamó para participar en su película 'Tango'.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Viernes, 23 de julio. Auditorio Parque Torres.
LA 33 (COLOMBIA):

La 33 es una calle de Bogotá. Y el nombre de esta orquesta que cocina una salsa al gusto de hoy. Con 'La pantera mambo' (música de Henry Mancini) se llevaron a bailar al celeberrimo felino rosa de Blake Edwards: una broma musical que terminó en éxito internacional.

Curiosidad: la orquesta nació en un antiguo convento, en el barrio bogotano de Teusaquillo, calle 33 con carrera 15. Aunque hay que decir que ya no lo era cuando la casona fue adquirida por la madre de los hermanos Sergio y Santiago Mejía. Hoy es un edificio con fachada mitad blanca mitad roja en el que hay diversos estudios ocupados por artistas.

Sergio (director de la orquesta y bajo) y Santiago (piano) tuvieron la idea: una orquesta de salsa al estilo neoyorkino de los primeros tiempos. Con piano, bajo, congas, timbal, bongó, saxo, trompeta, dos trombones y tres cantantes. Un sonido deudor de las orquestas de tipos como Larry Harlow, pero también de su compatriota Lucho Bermúdez. Empezaron a darle forma en el 2002 –ensayaban en el antiguo convento- y el estreno oficial se produjo el 3 de mayo del año siguiente. Doce jóvenes con bagajes distintos -rock, jazz, ska...- que, de tocar en tarimas de bares de Bogotá, Cali y Medellín, han pasado al circuito de festivales en carteles compartidos con Willie Colón o los Van Van.

Tras un primer compacto autoeditado, 'La 33', llegó 'Gózaló', con obras de Charlie Palmieri ('La Tormenta / Sandstorm') y Rodgers y Hammerstein ('My Favorite Things'), y con el que se llevaron el premio al mejor disco colombiano del año según la revista Semana. 'La pantera mambo' figura en varias antologías salseras y el sello Putumayo incluyó 'Qué rico boogaloo' en uno de sus recopilatorios. En diciembre publicaron, siempre de forma independiente, '¡Ten cuidado!', que incluye una grabación de 'Roxanne' de Police, con la voz en inglés de Pablo Martínez Santiago. Dicen que el título es una llamada a tener cuidado con la corrupción, la conciencia intranquila, el medio ambiente y antes de hablar. Y explican que tener cuidado no es lo mismo que tener miedo: es ser consciente de las acciones de uno y la responsabilidad por cada una de ellas.

'¡Ten cuidado!' tiene doce carátulas diferentes, como si se tratara de un rompecabezas, que ha diseñado Gaspar Guerra, en un intento por darle un valor añadido al disco en una época en la que parece una especie en vías de extinción. Sabor tropical en el asfalto bogotano. Salsa urbana, callejera, de golpe. A más de 2.500 metros de altitud. "Camino por la ciudad / voy pa'lante voy pa'trá / miro la gente que viene y va / y esto me llena de felicidad"...

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Viernes, 23 de julio. Castillo árabe.

CHOC QUIB TOWN (COLOMBIA):

Llevar el hip hop colombiano a las capitales del mundo. Con un sonido de marimba, chirimía y tambora, bajo, batería e instrumentos electrónicos, basado en hip hop, funk, dancehall, música electrónica, salsa y ritmos tradicionales del Pacífico de Colombia como el currulao, el bambazú o el aguabajo.

Chocquibtown son los MC's Gloria Martínez, conocida como Goyo e hija de la cantora Nelfa Perea, su hermano Slow, Miguel Martínez, y Carlos Valencia, Tostao. El nombre viene del departamento del que son oriundos, Chocó, y su capital, Quibdó. Goyo y Tostao se conocen desde la adolescencia. Cuenta ella que una tarde “estábamos parchando y él me dijo que quería armar un parche de rap y hip hop. Yo le dije que me parecía bacanísimo y que me gustaría también involucrar el canto folclórico, una de mis pasiones”.

Jóvenes afrocolombianos. Recuerda Tostao que hay una pequeña parte de África dentro de Colombia y se llama el Pacífico colombiano. Goyo se siente orgullosa de que Barak Obama haya llegado a la presidencia de Estados Unidos: “nos permite pensar que sí podemos: si el man fue presidente siendo afro, también nosotros podemos hacer lo que querramos”. En su web afirman que su principal objetivo es que se conozca desde lo que comemos hasta el porqué hablamos de la manera en que lo hacemos; queremos ser parte de los espacios donde nos han invisibilizado como etnia y arte.

En la revista Semana, Juan Carlos Garay escribió que “tal vez la música popular no se había contagiado tanto del folclor del Pacífico desde los tiempos en que Discos Fuentes publicaba los álbumes de Peregoyo y su Combo Bacaná tocando temas como ‘Mi Buenaventura’ con guitarra eléctrica. Y eso fue hace cuarenta años”. En abril se publicó en España ‘Oro’ —el primer disco fue ‘Somos Pacífico’, producido por Richard Blair (Sidestepper) e Iván Benavides— que se abre con ‘El bombo’, una de las canciones más populares de Chocquibtown junto con ‘Pescao envenenao’, ‘Somos Pacífico’, ‘De dónde vengo yo’...

En una emisora de radio de Estados Unidos confesaron que su kit de supervivencia para un festival consiste en zapatillas confortables, el iPod con buena música y algo de comida. La revista Zona de Obras los compara con Ojos de Brujo: “contradiendo el modelo de artista colombiano mainstream que suele aparecer en las cadenas de videoclips, un trío con sangre en las venas y el ritmo en el cuerpo lanza fuego desde su mezcla de estilos”. “Somos Pacífico / estamos unidos / nos une la región, la pinta, la raza / y el don del sabor”, cantan.

Viernes, 23 de julio. Plaza del Ayuntamiento.

ADOLFO PACHECO Y SU CONJUNTO DE ACORDÉON (COLOMBIA):

Hace poco más de cuarenta años que nació 'La Hamaca Grande' de la fértil imaginación de Adolfo Pacheco, un abogado, trovador y narrador, con 70 años de vida, al que, en mayo de 2005, en Valledupar, la Fundación de la Leyenda Vallenata distinguió como rey vitalicio junto con Emiliano Zuleta Baquero, Rafael Escalona, Leandro Díaz, Calixto Ochoa y Tobías Enrique Pumarejo.

El 'sabanero grande' repite a quien quiera escucharle que es un error creer que todo lo que suena en acordeón es vallenato. Lo explicó en una entrevista publicada por El Tiempo: "Nosotros, en la Sabana, practicamos el vallenato, pero tenemos nuestro paseo, que es diferente al de la región del Cacique Upar y que tiene otras influencias". Incluso ha escrito un ensayo en el que identifica doce ritmos en el Caribe colombiano.

Cuando quiso ser músico le espetaron aquello de 'dedíquese a algo serio'. Adolfo Pacheco recuerda que tener un hijo músico era una de las peores cosas que podía sucederle a una familia. La música no se consideraba profesión y sí perdición. Pero contó con el apoyo de su mamá Mercedes –así se titula una de sus composiciones más populares- que cantaba a voz en cuello, pasillos, vals y boleros, en el patio de su casa, y de la que dice él que era una cantante sin orquesta.

Cuando a San Jacinto llegaba algún músico él se las arreglaba para ir adonde estaba la música. Escribía una canción tras otra y los fines de semana acompañaba a Andrés Landero o a Ramón Vargas en sus correrías por los pueblos de alrededor. Su padre Miguel –que inspiró el éxito 'El viejo Miguel'- se burlaba aunque curiosamente uno de sus mejores amigos fuese Toño Fernández, fundador de Los Gaiteros de San Jacinto.

En 1976, cuando era ya conocido como el compositor de los Montes de María por el éxito de 'El mochuelo' y de 'La hamaca grande', Adolfo Pacheco se fue a Cartagena a estudiar derecho. Se casó, suspendió el conjunto, abandonó la música, y se convirtió en abogado con 43 años. No volvió a la vida artística hasta el 2000 cuando le rescataron sus viejos admiradores.

Compositor y, como dicen allá, acordeonero, sus composiciones han sido grabadas en discos de las compañías Tropical y Fuentes, y por Los Hermanos Zuleta, Carlos Vives, Johnny Ventura, Joe Arroyo o Los Melódicos. Fue concejal de San Jacinto, diputado del Departamento de Bolívar y secretario de la Asamblea de Bolívar. Adolfo Pacheco Anillo, mezcla de blanco con negro e indígena, se ha dedicado a estudiar el origen de sus antepasados. Su bisabuelo paterno, blanco y pecoso, llegó a San Jacinto hacia 1850, durante la fiebre del tabaco. Y años después se casó con Crucita Estrada, una negra recién liberada de la esclavitud famosa porque hacía unos bollos deliciosos.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Sábado, 24 de julio. Auditorio Parque Torres. Tres continentes.

MACACO (ESPAÑA):

“Me levanto por la mañana, me hago un buen desayuno, me pongo a Bob Marley y el día ya empieza bien”. Así comienza una entrevista que Miguel Amorós le hizo a Macaco en el verano de 2004 para la revista Batonga!

Repite en La Mar de Músicas. Llegará y saldrá por la dársena llevando en la mano su disco ‘Puerto presente’ (sello Mundo Zurdo). Para las narraciones que aparecen ‘escracheadas’ recurrió a actores como Alberto San Juan (‘Seguiremos’), Kira Miró (‘Agüita’) o Javier Bardem, que recita en la canción que da título al disco (“la vida es eso que pasa mientras se hacen otras cosas”), y al reportero Jon Sistiaga (‘La ley del uno’). Y está Peret, que metió el ventilador de su guitarra en ‘Agüita’.

Macaco insiste en que, más allá de la producción, lo importante son las canciones. Y, como dice Paco de Lucía, él no mezcla músicas sino músicos. El título de su tercer disco ayudaba a explicar lo que hace: ‘Entre raíces y antenas’. Parecido a lo que proclamaban en la ciudad de Recife Chico Science y su Nação Zumbi –Dani seguía los pasos de los brasileños cuando vivía en la calle Escudellers de Barcelona y aún no había grabado su primer disco-: con los pies en el mangu y una antena en la cabeza. En 2006, con ‘Ingravitto’, su cuarto disco, hurgó más aún en la personalidad meridional y empezó a luchar porque se le reconociera por sus canciones: sencillas y que funcionen.

En la música de la que ha bebido, además de Bob Marley, están Camarón, Rubén Blades, Héctor Lavoe, Ray Barreto, Fania All Stars... Aquella onda que, en la década de los setenta, juntó el funk y el sonido latino. Son las raíces. Por las antenas le llega toda la electrónica. Y el hip hop... ¿Nombres? Propellerheads, Beastie Boys, Outkast...

Admirador de Gato Pérez, el barcelonés contaba en Batonga! cómo nacen esos textos en los que se revela el color de su ciudad: “Tengo libretas donde escribo letras y cajas enteras llenas de frases que apunto. También a menudo se me ocurren ideas y las intento memorizar poniéndoles melodías porque eso me ayuda a recordar”.

Macaco surgió como un terremoto en la Barcelona mestiza. En diciembre de 2002 la revista fRoots le dedicó dos páginas: “La agitación que vive Barcelona no es comparabñe a ninguna otra ciudad de Europa occidental”. A Dani Carbonell le traen al fresco las etiquetas porque piensa que sólo sirven para encontrar una cosa en un cajón. Ese Dani, al que Quimi Portet le dijo una vez que tenía una voz entre la de los cantantes de rumba catalana y los de reggae, y que nos canta “con la mano levantá al pasado le digo adiós y el futuro que vendrá dicen que pende de un hilo”.

Sábado, 24 de julio. Auditorio Parque Torres. Tres continentes.

ATERCIOPELADOS (COLOMBIA):

“No somos curas, políticos ni monserguistas”, dijo hace unos meses Andrea Echeverri, la cantante del grupo Aterciopelados, “pero las canciones tienen que decir cosas importantes. Y las nuestras, por ejemplo, hablan de ecología y solidaridad para encarar estos tiempos y confiar en que unas cuantas cosas cambien”. Los colombianos Andrea Echeverri y Héctor Buitrago no hacen ascos a los conciertos y discos con trasfondo solidario y/o ecologista. ‘Río’, su noveno disco, está dedicado al agua –se involucraron en la campaña para considerar el agua un derecho y para que el gobierno colombiano se comprometiera a proteger el ecosistema y evitar privatizaciones porque “el agua no puede ser un negocio”- y en él participan Goyo (de Chocquibtown), el grupo andino Kapari Walka y el gaitero Paito. “El último bosque tropical / lo compró la multinacional”, canta Echeverri en ‘Día paranormal’.

Aterciopelados son uno de los nombres más internacionales de la música hecha en Colombia. Sólo superados en términos comerciales por Shakira, Juanes y, quizás, aunque no es seguro, Carlos Vives. El año pasado, sin ir más lejos, ofrecieron siete conciertos en España. Ya su primer disco, ‘Con el corazón en la mano’ (1994), rondó los 100.000 ejemplares vendidos en su país. En 1996, Enrique Bunbury, que los había escuchado en México, les invitó a abrir los conciertos de Héroes del Silencio en una gira por 18 ciudades españolas. Aseguran las malas lenguas que casi nadie se enteró, que tenían que llamar ellos mismos a la prensa y las radios, y dormir en la furgoneta para no perder dinero.

Cuando presentaron ‘Oye’ en Casa de América en Madrid, él llevaba al Che en el pecho y ella al Divino Niño Jesús. Andrea (voz y guitarra) y Héctor (bajo y arreglos), que se conocieron en la Universidad de los Andes, fueron pareja y siguen siendo cómplices en una aventura musical que lleva dieciocho años –veinte si contamos su origen con el nombre de Delia y los Aminoácidos- caminando de la mano de éxitos como ‘Florecita rockera’ o ‘Bolero falaz’, de ese ‘El Dorado’ que figura en muchas listas de los mejores discos del rock en español. Con esa mezcla de rock y elementos de la música tradicional de Colombia. Y cambiando, a veces de manera bastante drástica, de un disco a otro. ¿Por qué tanto cambio? Pues ésa es precisamente la idea de Aterciopelados: no haber querido permanecer en una fórmula.

Les gustaría que resucitara el espíritu combativo de cierto tipo de canción de los setenta. Su ‘Canción protesta’ fue escogida por Amnistía Internacional para celebrar su 60 aniversario y recaudar fondos: la versión en inglés de la canción, producida por Andrés Levin, se titula ‘The Price of Silence’ y cuenta con las voces de Julieta Venegas, Stephen Marley o Natalie Merchant. También estarían implicados en una contracampaña para hacer frente al anuncio del gobierno colombiano –‘La mata que mata’- en el que se puede escuchar la voz de una niña señalando a las plantas de coca, la amapola y la marihuana como culpables del tráfico de drogas y la violencia. En una rueda de prensa celebrada en México, Andrea Echeverri quiso explicar que “la mata (planta) de coca es diferente a la cocaína, tiene una cosmogonía, una representación ancestral”.

Guitarras rockeras y tambores autóctonos para unos Aterciopelados que han trabajado con productores como Phil Manzanera –para su tercer disco, ‘La pipa de la paz’ (1997), grabado en Londres- y Andrés Levin –en ‘Caribe atómico’ (1998), que se gestó en Nueva York con Arto Lindsay y Marc Ribot- y que ahora asumen esas funciones de producción. Con ‘Río’ el dúo emprende una nueva etapa lejos de las multinacionales. “Que la felicidad los atropelle / que de

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

sus vidas sean las reinas y los reyes / Que los días te besen / Que la dicha se abalance sobre ustedes” (‘Que te besen’).

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Sábado, 24 de julio. Castillo árabe. Tres continentes.
THE VERY BEST (R. DE MALAWI/EE.UU.):

Un nombre modesto para este rompedor trío londinense formado por un cantante de Malawi, Esau Mwamwaya, y dos productores, el sueco Johan Karlberg y el francés Etienne Tron –dúo Radioclit-.

Se dieron a conocer hace dos años con sus mezclas online de canciones de Vampire Weekend, Architecture in Helsinki, Hans Zimmer o incluso Michael Jackson ('Will You Be There', de 'Dangerous') y con Mwamwaya cantando en suajili y chicheua.

Su primer disco, 'Warm heart of Africa', salió el año pasado y tiene como invitados a M.I.A. en 'Rain dance' y a Ezra Koenig, de Vampire Weekend, en la canción que le da título. The Very Best juegan en la liga de Vampire Weekend, M.I.A., Buraka Som Sistema, Santigold, Bonde do Rolê... En la misma competición que sus colegas: la que se podría llamar 'world music 2.0'.

Sienten cada vez más que hay una generación que comparte algo y que tiene que ver con derribar fronteras. 'New Musical Express' encabezaba su artículo sobre The Very Best con una frase reveladora: "Todo el mundo habla de cómo la 'world music', por primera vez, está siendo 'cool'".

Cuando Johan Karlberg (de la pequeña ciudad sueca de Linköping) y Etienne Tron (de la capital francesa) se conocieron en Londres lo que realmente querían hacer era radio pirata. No tenían ni medios ni conocimientos para montar una emisora y Radioclit arrancó como un falso programa colgado en Internet. Ambos andaban por aquellos días en compañía de Diplo mezcla que te mezcla (todo tipo de músicas). Hasta empezar a trabajar juntos los dos como Dj's en pequeños clubs nocturnos.

A Esau Mwamwaya, llegado a Inglaterra en 1999, y que nunca había sido cantante (en Malawi tocaba la batería), se lo encontraron hace cuatro años en su baratillo del este de Londres, al que Etienne había entrado en busca de una bicicleta para su novia. Johan asegura que se entusiasmó la primera vez que oyó a Esau abrir la boca pero, pese a que lo pasaban en grande tocando juntos, tardaron en darse cuenta de que aquello que estaban haciendo era algo serio. Colgaron en MySpace 'Tengakazo –su versión de 'Paper planes' de M.I.A.-, y poco después el rostro de Esau era portada de la revista neoyorkina Fader.

Con 'Warm heart of Africa' no han querido hacer un disco africano y sí alentar el choque de culturas. Uno de los temas, 'Chalo', el primero en el que trabajaron con Esau, estaba pensado para el rapero Kano. Ya han actuado en Malawi, en el remoto festival Lake of Stars, y ahora aterrizan en Cartagena.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

LA MAR DE CINE

Colombia, siglo XXI

Coordinador: Joaquín Canovas Belchí.

Asesor: Orlando Mora.

Colabora: Filmoteca Regional Francisco Rabal. Murcia.

El cine colombiano ha logrado en los últimos años un reconocimiento especial y adquirido una visibilidad internacional de la que no disponía. Su aparición en festivales de primera categoría el año pasado como Cannes (Los viajes del viento de Ciro Guerra), Toronto (El vuelco del cangrejo de Oscar Ruiz Navia) y Venecia (La sangre y la lluvia de Jorge Navas) son indicio claro de que algo está ocurriendo con el cine nacional.

Ese algo tiene que ver con los frutos que empieza a producir la nueva ley de cine del año 2003 (la 814), cuyos resultados pueden ubicarse a partir del año 2005. Esa es la razón para proponer una muestra que inicie en ese año y se cierre en el 2009, en un lustro que seguramente podrá ser recordado por los historiadores como una etapa clave de referencia de la cinematografía colombiana.

La presente muestra incluye filmes con unos valores estéticos propios, pero sin restringirnos exclusivamente a un cine personal y de autor. En la lista hay películas con pretensiones razonables de entrar en comunicación con el público, una vía que una cinematografía frágil como la colombiana no puede dejar de transitar.

Ficción:

2005

Sumas y restas Víctor Gaviria

Perder es cuestión de método Sergio Cabrera

2006

Paraíso Travel Simón Brand

2007

Satanás Andrés Baiz

Apocalipsur Javier Mejía

2008

Perro come perro Carlos Moreno

PVC-1 Spiros Stathoulopoulos

Noche buena Camila Loboguerrero

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

2009

Los viajes del viento Ciro Guerra
La pasión de Gabriel Luis Alberto Restrepo
La sangre y la lluvia Jorge Navas
El vuelco del cangrejo Oscar Ruiz Navia

Documental

El corazón (2006) Diego García
Soraya, amor no es olvido (2006) Marta Rodríguez
Un tigre de papel (2007) Luis Ospina

Cortometrajes

Los ciclos (2005) Juan Manuel Acuña
Juanito bajo el naranjo (2006) Juan Carlos Villamizar
Vivienda Multifamiliar (2006) Andrés Forero Serna
Como todo el mundo (2006) Franco Lolli
Hoguera /2007 Andrés Baiz
En agosto (2008) Andrés Barrientos
Rojo red (2008) Juan Manuel Betancourt
Marina, la esposa del pescador (2009) Carlos Hernández

PROGRAMACIÓN POR DÍAS:

Lunes, 12 de julio, 19.00 h.

Sumas y restas, 2005, Víctor Gaviria, 105 min.

Martes, 13 de julio, 19.00 h.

Perder es cuestión de método, 2005, Sergio Cabrera, 105 min.

Miércoles, 14 de julio, 19.00 h.

Paraíso Travel, 2006, Simón Brand, 110 min.

Jueves, 15 de julio, 19.00 h.

Perro come perro, 2008, Carlos Moreno, 106 min

Viernes, 16 de julio,

19.00 h.: **PVC-1**, 2008, Spiros Stathoulopoulos, 85 min.

20.30 h.: **Satanás**, 2007, Andrés Baiz, 95 min.

Sábado, 17 de julio, 19.00 h.

Los viajes del viento, 2009, Ciro Guerra, 117 min.

CENTRO CULTURAL "RAMÓN ALONSO LUZZY" - C/ Jacinto Benavente, 7 - 30203 Cartagena, España

Teléfono: 34-968-12 88 13 / Fax: 34-968-12 89 05

<http://www.lamardemusicas.com> e-mail: mmusicas@ayto-cartagena.es pmusicas@ayto-cartagena.es imusicas@ayto-cartagena.es

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Lunes, 19 de julio, 19.00 h.: Cortometrajes
Los ciclos (2005) Juan Manuel Acuña
Juanito bajo el naranjo (2006) Juan Carlos Villamizar
Vivienda Multifamiliar (2006) Andrés Forero Serna
Como todo el mundo (2006) Franco Lolli
Hoguera /2007) Andrés Baiz
En agosto (2008) Andrés Barrientos
Rojo red (2008) Juan Manuel Betancourt
Marina, la esposa del pescador (2009) Carlos Hernández

Martes, 20 de julio, 19.00 h.
La sangre y la lluvia, 2009, Jorge Navas, 110 min.

Miércoles, 21 de julio, 19.00 h.
Un tigre de papel, 2007, Luis Ospina, 105 min. Documental

Jueves, 22 de julio, 19.00 h.
Apocalipsur, 2007, Javier Mejía, 90 min.
Noche buena, 2008, Camila Loboguerrero,

Viernes, 23 de julio
19.00 h.: **La pasión de Gabriel**, 2009, Luis Alberto Restrepo, 86 min.
20.30 h.: **El vuelco del cangrejo**, 2009, Oscar Ruiz Navia, 95 min.

Sábado, 24 de julio
19.00 h.:
El corazón, 2006, Diego García, 80 min. Documental
Soraya, amor no es olvido, 2006, Marta Rodríguez, 52 min. Doc.

La revista Cahiers du Cinema España publicará un suplemento especial dedicado al cine colombiano presente en La Mar de Músicas.

SINOPSIS DE LAS PELÍCULAS

APOCALIPSUR

Dirección: Javier Mejía. **Guión:** Javier Mejía y Carlos Eduardo Henao. **País:** Colombia. **Año:** 2007. **Duración:** 90 min. **Fotografía:** Juan Carlos Orrego. **Música:** Mauricio Giraldo. **Montaje:** Erik Morris. **Interpretación:** Andrés Echevarría, Marisela Gómez, Pedro Pablo Ochoa, Ramón Marulanda, Camilo Díaz. **Producción:** Albeiro Giraldo, Jairo Valencia, Darío González.
Síntesis:

CENTRO CULTURAL "RAMÓN ALONSO LUZZY" - C/ Jacinto Benavente, 7 - 30203 Cartagena, España

Teléfono: 34-968-12 88 13 / Fax: 34-968-12 89 05

<http://www.lamardemusicas.com> e-mail: mmusicas@ayto-cartagena.es pmusicas@ayto-cartagena.es imusicas@ayto-cartagena.es

En 1991 Medellín es un lugar peligroso para vivir. Las reglas han cambiado y hasta los policías tienen su precio. Al Flaco le toca huir hacia Londres por amenazas contra su madre. A pesar del miedo que se siente en las calles y la inseguridad en cualquier sitio, sus amigos y su novia, Malala, le hacen una gran despedida con banda de rock a bordo. Pasado unos meses, el Flaco regresa pero en la ciudad las cosas no parecen haber cambiado: la guerra continúa y las bombas estallan. Es el momento de huir de la ciudad y meter el acelerador a fondo o simplemente adentrarse en un viaje alucinado por sus vidas.

EL CORAZÓN

Dirección y guión: Diego García Moreno. **País:** Colombia. **Año:** 2007. **Duración:** 80 min. **Producción:** Yalile Giordanelli. **Fotografía:** Diego García Moreno y Javier Quintero. **Música:** Sally Station. **Montaje:** Carlos Marciales.

Sinopsis:

El símbolo del corazón reposa en el corazón del mundo de los símbolos. A partir de este principio, la historia de la película sigue durante un año a dos parejas en medio de una sociedad que tiene profundas afecciones en su órgano vital: un soldado herido en su corazón por una esquirla de una mina antipersonal, que es salvado por un cirujano cardiovascular. El soldado es expulsado del ejército, pero estimulado por el amor a su nueva esposa y al hijo que esperan, lucha por ganarse la vida. Mientras tanto, a la esposa del cirujano le es diagnosticada una arritmia cardíaca. El pulso de estos personajes dibuja el electrocardiograma de Colombia, consagrado hace un siglo al Sagrado Corazón de Jesús para salvarlo de la guerra.

EL VUELCO DEL CANGREJO

Dirección y guión: Oscar Ruíz Navia. **Año:** 2009. **País:** Colombia, Francia. **Duración:** 95 minutos. **Producción:** Diana Bustamante, Oscar Ruíz Navia, Gerylee Polanco y Guillaume de Seille. **Fotografía:** Sofía Oggioni Hatty y Andrés Pineda. **Montaje:** Felipe Guerrero, Andrés Porras, Santiago Lozano y Marcela Gómez. **Interpretación:** Rodrigo Vélez (Daniel); Arnobio Salazar Rivas (Cerebro); Jaime Andrés Castaño (Paisa); Yisela Álvarez (Lucia); Karent Hinstroza (Jazmín); y Miguel Valoy (Miguel); Israel Rivas (Israel).

Sinopsis:

EL VUELCO DEL CANGREJO narra el drama de un joven que trata de escapar de su pasado, así como el conflicto que se avecina entre un pueblo remoto y la modernidad, representada por dos intrusos extranjeros. Daniel llega en busca de un barco para abandonar el país. Pretende quedarse solamente unos días, pero una extraña escasez de pescado ha afectado al pueblo. Los aldeanos tienen sus propios asuntos: Cerebro, el líder de la comunidad, intenta ajustarse a la llegada de los tiempos modernos. Los habitantes nunca se han preocupado por avalar la propiedad de la tierra en la que han vivido durante generaciones hasta que llega un terrateniente que quiere construir un balneario...

LA PASIÓN DE GABRIEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Dirección: Luís Alberto Restrepo. **Guión:** Luís Alberto Restrepo y Diego Vásquez. **Año:** 2009. **País:** Colombia, Francia. **Duración:** 86 minutos. **Producción:** Alberto Amaya Calderón y Jorge López. **Fotografía:** Sergio García Moreno. **Montaje:** Sergio García Moreno y Pier Heron. **Interpretación:** Andrés Parra, Diego Vásquez, Hernán Méndez Alonso, María Cecilia Sánchez, Isabel Gaona, Jorge Rodríguez.

Sinopsis:

La pasión de Gabriel es la historia de un sacerdote que, por sus convicciones y vocación social, sacrifica su vida en función de la justicia y del amor en su máxima expresión. Inspirada en hechos reales, el filme demuestra cómo la realidad supera la ficción y cómo los hombres comunes también pueden ser héroes. En la película se cuestiona el voto de castidad y refleja las debilidades humanas de los sacerdotes. Revela, además, cómo la salvación cristiana no puede darse sin la liberación social e ideológica, como signos visibles de la dignidad del hombre.

LA SANGRE Y LA LLUVIA

Dirección: Jorge Navas. **Guión:** Jorge Navas, Carlos Eduardo Henao y Corinne-Alize Le Maoult. **Año:** 2009. **País:** Colombia y Argentina. **Duración:** 110 minutos. **Producción:** Victoria Hidrovo. **Fotografía:** Juan Carlos Gil. **Música:** Sebastián Scofet. **Montaje:** Sebastián Hernández. **Interpretación:** Hernán Méndez Alonso, Quique Mendoza, Gloria Montoya, Julio Cesar Valencia, Weimar Delgado

Sinopsis:

Jorge y Ángela, dos seres solitarios, se encuentran en medio de una lluviosa noche entre las oscuras y violentas calles de Bogotá. Él, un joven taxista, destruido por la reciente muerte de su hermano a manos de unos delincuentes, de los que se quiere vengar. Ella, una princesa nocturna, adicta a la cocaína. En solo seis horas el amor, las calles y sus fantasmas les unirán y les separará en medio del vacío.

LOS VIAJES DEL VIENTO

Dirección y guión: Ciro Guerra. **Año:** 2009. **País:** Colombia, Alemania y Holanda. **Duración:** 117 minutos. **Producción:** Diana Bustamante y Cristina Gallego. **Fotografía:** Paulo Andrés Pérez. **Música:** Iván "Tito" Ocampo **Montaje:** Ivan Wild. **Interpretación:** Marciano Martínez, Yull Núñez

Sinopsis:

Ignacio Carrillo, un juglar que durante años recorrió pueblos con su acordeón, quiere hacer un último viaje al norte de Colombia para devolverle el instrumento a su anciano maestro, y así no volver a tocar. En el camino, encuentra a Fermín, un joven que desea ser como él. Ignacio tratará de enseñar a Fermín un camino diferente al suyo, pero para ello tendrá que enfrentarse con el llamado de su propio destino.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

NOCHEBUENA

Dirección: Camila Loboguerrero. **Guión:** Camila Loboguerrero, Matias Maldonado. **Año:** 2008. **País:** Colombia. **Duración:** minutos. **Producción:** Rodrigo Guerrero. **Fotografía:** Alejandro Moreno. **Música:** Óscar Acevedo. **Montaje:** Hugo Pinto y Carlos Bolado. **Interpretación:** Constanza Camelo, Andrés Parra, Edgardo Román, Matías Maldonado, Consuelo Moure, Alberto Valdiri, Roxana Blanco, Rosario Jaramillo, Ana María Arango

Sinopsis:

Amanece en "El Edén", la hacienda señorial de la familia De La Concha. Es 24 de diciembre. Bernardo, el menor de la familia, brillante y osado agente bursátil mantiene una relación clandestina con su cuñada Esmeralda, mientras capotea las amenazas de Uldarico, padre de su amada y poderoso cacique político de la región con quien sostiene turbios negocios. La familia se ha reunido para celebrar la navidad. Ignorantes de las andanzas de Bernardo y de la hecatombe que se avecina, los miembros de la familia se aferran a la imagen de una prosperidad y una felicidad ya perdidas. No hacen otra cosa que tapar la realidad con el mismo empeño con el que ocultan la crisis sanitaria que los amenaza: el sistema de aguas negras de la finca ha colapsado y promete salir a la superficie convirtiendo la palaciega mansión en una apestosa cloaca

PARAÍSO TRAVEL

Dirección: Simon Brand. **Guión:** Juan Rendón y Jorge Franco (Basada en la novela homónima de Jorge Franco). **Año:** 2008. **País:** Colombia. **Duración:** 110 minutos. **Producción:** Santiago Díaz, Juan Rendón, Alex Pereira e Isaac Lee. **Fotografía:** Rafa Lluch. **Música:** Lynn Fainchtein y Angleo Milli. **Montaje:** Alberto Del Toro. **Interpretación:** Margarita Rosa de Francisco, John Leguizamo, Aldemar Correa, Angelica Blandon, Ana de la Reguera, Ana Maria Sanchez, Luís Fernando Munera, Pedro Capo Rodriguez, Vicky Rueda

Sinopsis:

Paraíso Travel es una historia de amor de emigrantes en Estados Unidos, en la que su principal ingrediente es la obsesión de los protagonistas por sus sueños: de Marlon por perseguir el amor de Reina, de Milagros por conseguir el amor de Marlon y de Reina por no dejarse encontrar, luego de que una absurda situación la separa del joven.

Es a través de los ojos de Marlon que el espectador conocerá el mundo de las inmigrantes latinas en las calles neoyorquinas, donde las únicas herramientas que permiten sobrevivir son la solidaridad de los compatriotas y el convencimiento de que el amor por su novia lo aguanta todo. Es allí también en las calles de Nueva York donde Marlon se encontrará a sí mismo.

PERDER ES CUESTIÓN DE MÉTODO

Dirección: Sergio Cabrera. **Guión:** Jorge Goldenberg (Basado en la novela homónima de

CENTRO CULTURAL "RAMÓN ALONSO LUZZY" - C/ Jacinto Benavente, 7 - 30203 Cartagena, España

Teléfono: 34-968-12 88 13 / Fax: 34-968-12 89 05

<http://www.lamardemusicas.com> e-mail: mmusicas@ayto-cartagena.es pmusicas@ayto-cartagena.es imusicas@ayto-cartagena.es

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Santiago Gamboa). **Año:** 2004. **País:** Colombia. **Duración:** 105 minutos. **Producción:** Gerardo Herrero, Tomás Darío Zapata y Marianella Cabrera. **Fotografía:** Hans Burmann. **Música:** Xavier Capellas. **Montaje:** Carmen Frías. **Interpretación:** Álvaro Rodríguez, Fernando Solórzano, Martina García, Daniel Giménez Cacho, César Mora, Víctor Mallarino, Saín Castro, Jairo Camargo, Humberto Dorado, Mimi Lazo, Gustavo Angarita

Sinopsis:

Una mañana, la policía descubre un horrendo crimen. Se trata de un cuerpo empalado en las orillas de un hermoso lago cerca de Bogotá. Para resolver el caso, el periodista Víctor Silampa y su ocasional compañero, el oficinista Emir Estupiñán, deberán internarse en los vericuetos de una historia macabra, pero también humana y divertida. Con la ayuda de Quica, una joven prostituta, y a cambio de algunos favores para el Coronel que está encargado del caso de nuestros protagonistas, con riesgo de sus vidas, logran llegar al fondo de una gigantesca trama de especulación inmobiliaria. Políticos y empresarios corruptos, prostitutas, esmeralderos, naturistas y periodistas de todo tipo completan el mosaico de personajes.

PERRO COME PERRO

Dirección: Carlos Moreno. **Guión:** Carlos Moreno y Alonso Torres. **Año:** 2008. **País:** Colombia. **Duración:** 106 minutos. **Producción:** Diego F. Ramírez. **Fotografía:** Juan Carlos Gil. **Música:** Sultana. **Montaje:** Carlos Moreno, Felipe Guerrero, Santiago Palau. **Interpretación:** Álvaro Rodríguez, Marlon Moreno, Andrés Parra, Blas Jaramillo, Oscar Borda

Sinopsis:

Vengar la muerte de William Medina y la prisa por recuperar unos dólares perdidos, son el pretexto inicial que une a los protagonistas de este relato, quienes tienen que someterse a las órdenes de "El Orejón", un poderoso empresario devoto de la brujería, deseoso de vengar la muerte de su ahijado y obsesionado por encontrar su dinero. Sin conocerse, Peñaranda y Benítez son contratados para un confuso operativo del que tienen pocos detalles. Comparten la habitación de un céntrico hotel, donde deben permanecer atentos y a la espera de instrucciones telefónicas.

PVC-1

Dirección: Spiros Stathoulopoulos. **Guión:** Spiros Stathoulopoulos y Dwight Istanbulian. **Año:** 2007. **País:** Colombia. **Duración:** 85 minutos. **Producción:** Spiros Stathoulopoulos y Jason Hall. **Fotografía:** Spiros Stathoulopoulos. **Interpretación:** Daniel Paéz, Mérida Urquía, Alberto Zornoza, Hugo Pereira, Patricia Rueda, Andrés Mahecha, Liz Pulido

Sinopsis:

A través de un plano secuencia de 85 minutos, PVC-1 narra la historia de Ofelia (Mérida Urquía), una inocente mujer del campo que lucha contra el tiempo por su vida, cuando un grupo de delincuentes comunes encabezados por Benjamín (Hugo Pereira), le pone un collar

bomba para extorsionar a su esposo Simón (Daniel Páez) por una insignificante suma de dinero.

PVC-1 es un nuevo tipo de experiencia cinematográfica, donde con el realismo del plano secuencia, el espectador es puesto en la escena y sigue el recorrido de esta valiente mujer y su familia, atravesando el campo en busca de ayuda para poder escapar del tormento físico y psicológico que los aprisiona.

SATANAS

Dirección: Andi Baiz. **Guión:** Andi Baiz (Basado en la novela homónima de Mario Mendoza Zambrano). **Año:** 2007. **Duración:** 95 minutos. **País:** Colombia y México. **Producción:** Rodrigo Guerrero. **Fotografía:** Mauricio Vidal. **Música:** Angelo Milli. **Montaje:** Alberto De Toro. **Interpretación:** Damián Alcázar, Blas Jaramillo, Marcela Mar, Marcela Valencia, Isabel Gaona.

Sinopsis:

Satanás (Perfil de un asesino) es un tríptico de historias que ilustran la interconexión de los sucesos en nuestro mundo y el efecto dominó de las acciones de una persona en la vida de otra. Una joven y bella mujer acosa a hombres ricos en busca de una vida mejor. Un cura, apasionadamente enamorado de su ama de llaves, se debate bajo el peso de su amor secreto. Un profesor y veterano de guerra, resentido ante la vida y sus circunstancias, sueña con escapar del tedio junto con una de sus estudiantes. ¿Serán capaces de soportar la presión de la tentación que suponen sus deseos más profundos? Sus acciones terminarán por tener unas consecuencias devastadoras.

SORAYA: AMOR NO ES OLVIDO

Dirección: Marta Rodríguez y Fernando Restrepo. **Guión:** Marta Rodríguez. **Año:** 2006. **País:** Colombia. **Duración:** 52 minutos. **Producción:** Marta Rodríguez. **Fotografía:** Fernando Restrepo. **Música:** Juliana "Cantaora" y músicos de Petrona Martínez. **Montaje:** Fernando Restrepo.

Sinopsis:

Al interior de un convulsionado proceso de desarme paramilitar en Colombia, entre dudas, incoherencias, excesos y una visible impunidad que va dejando a su paso esta clase de fenómenos, se desarrolla una historia de resistencia, íntima y sencilla, que tiene como protagonista a Soraya Palacios. Madre valerosa de seis niños, que tuvo que dejar su tierra natal, Puente América (Chocó), después del asesinato de su esposo a manos de los paramilitares, Soraya es desplazada con sus hijos a Turbo. Hacinada en un coliseo deportivo y, después, en un barrio muy pobre de la ciudad, vemos cómo lucha desde hace 8 años para ofrecerle un mejor porvenir a su familia. Apoyándose en su amor y en un proceso de resistencia de las comunidades negras, que se niegan a que su historia y su realidad desaparezcan, luchan por una vida digna y por una reparación a su dolor y olvido.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

SUMAS Y RESTAS

Dirección: Víctor Gaviria. **Año:** 2004. **País:** Colombia. **Duración:** 105 minutos. **Producción:** Fernando Mejías, Andrew Molina y Enrique Gabriel. **Fotografía:** Rodrigo Lalinde. **Música:** Víctor García. **Montaje:** Raúl Arango, Víctor García y Julio P. Muñoz. **Interpretación:** Juan Uribe, Alonso Arias, María Isabel Gaviria, Fredy York Monsalve, Ana María Naranjo, Fabio Restrepo, José Rincón.

Sinopsis:

Medellín, en pleno auge de los carteles de la droga. Santiago, ingeniero de clase media con serios problemas financieros, intenta resolverlos a través de un amigo de la infancia, dueño de un taller de mecánica y traficante de cocaína. Fascinado por el ambiente de fiestas decadentes, drogas y mujeres fáciles, Santiago se verá atrapado en una vorágine de lucro rápido, narcotraficantes y sicarios. Poco a poco su situación familiar y profesional se irá deteriorando, hasta verse esclavo de una espiral de violencia sin salida.

UN TIGRE DE PAPEL

Dirección, guión y producción: Luís Ospina. **Año:** 2007. **País:** Colombia. **Duración:** 114 minutos. **Fotografía:** Luís Ospina, Rodrigo Lalinde y Miguel Salazar. **Música:** Guillermo Gaviria. **Montaje:** Luís Ospina y Rubén Mendoza.

Sinopsis:

La vida de Pedro Manrique Figueroa, precursor del collage en Colombia, no está escrita por nadie debido a una razón muy poderosa: se parece demasiado a una novela de aventuras, a la vez incompleta y contradictoria, siempre vinculada a las centelleantes incertidumbres de la tradición oral. Utilizando como pretexto la vida y obra de Manrique Figueroa, la película hace un recorrido por la historia desde 1934 hasta 1981, año de la misteriosa desaparición del artista. A la manera de un collage, Un tigre de papel yuxtapone el arte con la política, la verdad con la mentira, el documental con la ficción.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

CORTOS COLOMBIA

COMO TODO EL MUNDO

Dirección: Franco Lolli .**Guión:** Franco Lolli, Virginie Legeay. **País:** Colombia. **Año:** 2007. **Duración:** 27 min. **Fotografía:** Sébastien Hestin. **Música:** El Binomio de Oro de América y Grupo Niche . **Montaje:** Nicolas Desmaison. **Interpretación:** Santiago Porras, Marcela Valencia, Luís Fernando García, Daniel Gómez, Felipe Guerra, Pablo Guerra, Miguel León, Daniela Trujillo, Sarah Malagón, Ana Malagón

Sinopsis:

Pablo tiene 16 años y vive solo con su madre. En casa, la situación económica se agrava cada día más. Mientras que su madre trata de adaptarse, él intenta seguir viviendo como antes.

EN AGOSTO

Dirección, guión y fotografía: Andrés Barrientos y Carlos Andrés Reyes **País:** Colombia. **Año:** 2008. **Duración:** 14 min. **Música:** Sergio A. Trujillo y Sinapsis. **Montaje:** David Gallego y Augusto Caro. **Interpretación:** Carlos J. Vega, Patricia Castaño Valencia, Isabel Gaona, Odo Bigidima

Sinopsis:

En el futuro, Verónica, una joven indígena, camina por un puente en una Bogotá parcialmente inundada y en la que no para de llover. Verónica intuye que algo malo va a ocurrir y acelera su paso. En el presente, Pedro, un anciano, espera la llegada del fin del mundo en un día profetizado por su difunta esposa y recuerda otras predicciones hechas por ella que se cumplieron.

HOGUERA

Dirección, guión y montaje : Andi Baiz . **País:** Colombia. **Año:** 2007. **Duración:** 16 min. **Fotografía:** . Mauricio Vidal. **Música:** Mateo de los Ríos. **Interpretación:** Julio Medina, Marcela Valencia, Pablo Arellano, Oriana Spataro

Sinopsis:

Ernesto, un hombre de familia acomodado que está pasando por una extraña crisis existencial, ha decidido construir una fogata gigantesca para celebrar su cumpleaños con su familia.

JUANITO BAJO EL NARANJO

CENTRO CULTURAL "RAMÓN ALONSO LUZZY" - C/ Jacinto Benavente, 7 - 30203 Cartagena, España

Teléfono: 34-968-12 88 13 / Fax: 34-968-12 89 05

<http://www.lamardemusicas.com> e-mail: mmusicas@ayto-cartagena.es pmusicas@ayto-cartagena.es imusicas@ayto-cartagena.es

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Dirección: Juan Carlos Villamizar. **Guión:** Adriana Arango. **País:** Colombia. **Año:** 2006. **Duración:** 8 min. **Fotografía:** Paulo Andrés Pérez. **Música:** Yuri Buenaventura. **Montaje:** Gabriel Baudet. **Interpretación:** Santiago Sánchez Peñuela, Juan José Díaz Arango, Juan David Sánchez Peñuela, Diego Vélez, Martha Leal, Valentina Camargo Orjuela, Daniel Alejandro Moreno Domínguez, Felipe Rubio Lucero, Fernando Arévalo Gómez, Alejandro Salamanca

Sinopsis:

En Colombia, entre abuelas, padres y nietos juegan a creer que si uno se come las semillas de las naranjas, un pequeño naranjo va a nacer en su cuerpo.

LOS CICLOS

Dirección, guión y fotografía: Juan Manuel Acuña. **País:** Colombia. **Año:** 2006. **Duración:** 20 min. **Música:** Alejandro Ramírez Rojas. **Animación.**

Sinopsis:

En una catedral mecánica, los robots esperan alineados para ser elegidos por un rayo de luz que los elevará a través del abismo para llegar al túnel por el que podrán volar y salir de su mundo de metal, automático y claustrofóbico.

MARINA, LA ESPOSA DEL PESCADOR

Dirección y guión: Carlos Hernández. **País:** Colombia. **Año:** 2009. **Duración:** 13 minutos. **Fotografía:** Mauricio Vidal. **Música:** Santiago Ramírez. **Montaje:** Bernardo Garcés, con la colaboración de Ana María Alvarado. **Interpretación:** Pilar Álvarez

Sinopsis:

Es la fantástica historia de Marina, la esposa de un pescador de la costa del Pacífico colombiano, que vive en una humilde casa al lado una solitaria playa chocoana hasta que un día despierta entristecida por un sueño que tuvo la noche anterior y decide salir a alta mar en una pequeña lancha de madera.

ROJO RED

Dirección: Juan Manuel Betancourt. **Guión:** Juan Manuel Betancourt, Juan Díaz B., Natalia Pérez Pabón. **País:** Colombia. **Año:** 2007. **Duración:** 13 min. **Fotografía:** Natalia Pérez Pabón. **Música:** Fabián Torres. **Montaje:** Juan Manuel Betancourt, Valeria Lombo, Natalia Pérez Pabón. **Interpretación:** Apsod Camargo, Valentia Umaña, Talego, Marisol Correa, Raúl González. **Animación.**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Sinopsis:

Un niño de 7 años está jugando en el tapete de la sala de su casa con sus juguetes y su gato, su hermana lo sorprende y lo acusa ante su madre que le regaña por el desorden que ha armado y por no tener puestos los zapatos ortopédicos que tantas veces le ha dicho debe usar.

VIVIENDA MULTIFAMILIAR

Dirección: Andrés Forero. **Guión y montaje:** Álvaro Bautista. **País:** Colombia. **Año:** 2006. **Duración:** 7 min. **Fotografía:** Jorge Silva. **Música:** Mauricio Guezz **Interpretación:** Carlos J. Vega, Patricia Castaño Valencia, Isabel Gaona, Odo Bigidima. **Animación**

Sinopsis:

En un edificio de apartamentos viven cuatro vecinos. Cada uno tiene deseos diferentes: dos amantes ansían tener sexo sin parar; un escritor quiere vender su libro; una abuela añora el momento de su llegada al cielo, y unas adolescentes fantasean con conocer a la estrella del pop del momento.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

LA MAR DE LETRAS

2010 es el año de Colombia en la Mar de Músicas. La Literatura Colombia se abre paso de nuevo en el panorama mundial tras la paternidad de García Márquez.

Para Colombia el siglo XX supone la consolidación de su novela a nivel internacional y el prescindir de la rémora romántica-costumbrista abocando definitivamente hacia la modernidad. Cuatro factores marcan el camino de la nueva narrativa colombiana como es el rotundo éxito extranacional de “La vorágine” de José Eustasio Rivera, la aparición de la novela de violencia, el Premio Nobel de Literatura otorgado a García Márquez y la generación de la novela postmacondiana, rica y variada que irrumpe en el panorama hispanoamericano y sorprende al resto del mundo.

Toda esta evolución es fruto del lento avance del modernismo inicial hacia la modernidad literaria para terminar en la postmodernidad.

La novela nos cuenta la tumultuosa relación entre la realidad y la ficción, entre la historia y la literatura. Evidencia el debate estético del momento y posibilita la creación en torno a ese conflicto.

En los años 50 y 60, Colombia es sacudida por la violencia partidista que termina manifestándose en las letras del país, al principio, como puro testimonio para después ser una opción estética en la que la fuerza de la temática va dando paso a la elaboración de obras de gran alcance y valor estético.

Ahora la novela colombiana va en busca de una nueva expresión, potencia la fábula, indaga realidades inéditas y, esto la lleva a una renovada posición en la Literatura Hispanoamericana. Hay una trasgresión continua de los límites literarios, aparece el espacio urbano y rebusca en la historia.

Los versos siguen un camino parecido. Es quizás el país del mundo donde más gusta escuchar poesía. Por ello celebran dos de los festivales más importantes de poesía: el Festival Internacional de Poesía de Medellín y el Festival Hispanoamericano de Poesía de Bogotá.

Los poetas colombianos actuales escriben desde la insularidad, son individualidades aisladas, sin pertenecer a un determinado grupo poético o generación y dialogan a solas con la tradición y sus influencias. Sus voces rompen con la tradición de movimientos dentro de la historia de la poesía colombiana.

A pesar de lo dicho, rinden homenaje a los maestros de las generaciones precedentes (Mito, Piedra y Cielo, Nadaísmo, Generación sin Nombre), en tiempos donde al unísono se habla de *parricidio*. No plantean una ruptura con sus antecesores, sino que por el contrario los asimilan y realizan una lectura crítica de sus obras.

Programa

“Por las veredas de las letras colombianas”

Curso de Literatura

Días: del 13 al 15 de julio

Horario: mañanas de 10'30 a 12'30 horas

Lugar: CIM, Sala de usos múltiples

Contenidos: Contextualización de las letras colombianas en el marco de la Literatura Hispanoamericana: precedentes y nuevas generaciones.

Profesor: **Vicente Cervera**

“A bordo de la ficción”

Taller de Narrativa

Días: 19 y 20 de Julio

Horario: mañanas de 11'00 a 13'00 horas

Lugar: Palacio Molina

Contenidos: Las técnicas básicas utilizadas en este género dirigidas, sobre todo, al relato y el microrrelato; estructurar una historia, caracterizar a nuestros personajes y manejar el tiempo y el espacio ficticios.

Profesora: **Consuelo Triviño**

“Entre lo real y lo imaginario”

Encuentros con autores colombianos

- 20 de Julio: **La Narrativa colombiana**
Invitados: **Juan Gabriel Vásquez y Santiago Gamboa**
Anfitriones: **Wiston Manríquez y Santiago Roncagliolo**
- 21 de Julio: **VIII Premio de Novela “La Mar de Letras”**
Ganador del Premio:.....
Anfitriones: **Rodrigo Fresán y Miriam Tey**
- 22 de Julio: **Poemario colombiano**
Invitados: **Piedad Bonnett y Rómulo Bustos Aguirre**
Anfitrión: **Antonio Lucas**

Horario: tardes de 19'00 a 21'00 horas

Lugar: Caja Murcia

Contenidos: Cada día tendrán dos sesiones en las que se llevarán a cabo: presentación de obras, mesas redondas, tertulias con lectores...

“Las palabras buscan la calle”

Actividades al aire libre

- Del 13 al 15 de Julio: **“Tras Macondo”**, ruta literaria por Cartagena
Horario: tardes, 19'00.
Lugar de salida: Calle del Carmen
Inscripciones: Universidad Popular de Cartagena. Grupos de 25 participantes
- 19 de Julio: Cuentacuentos
Cuentero colombiano
Horario: 22'00 horas
Lugar: Cuesta de la Baronesa
Contenidos: Velada de cuentos herederos de la tradición oral.
- 21 de Julio: **“Presentación del VIII Premio de Novela “La Mar de Letras”**
Horario: 12'00 horas
Lugar: Club de Regatas de Cartagena
Contenidos: Aperitivo-presentación de la obra ganadora 2010
- 22 de Julio: **“Voces a la luna”**
Poetas: **Piedad Bonnet, Rómulo Bustos , Antonio Lucas...**
Horario: 22'00 horas
Lugar: Catedral
Contenido: Recital poético acompañado por música

La Mar de Letras ofrece un amplio abanico de actividades en las que involucrarte, desde lo más académico a lo ocioso, de las figuras recientes de las letras colombianas al indiscutible maestro de “Cien años de soledad”. La Mar de Letras te sale al paso para embriagarte con un café muy literario

Una vez más la Mar de Letras será el espacio de encuentro de escritores y lectores: universitarios del curso de verano de la UPCT. También participarán las tertulias literarias del Aula de Poesía y el Bazar de Letras de la Universidad Popular, Biblioteca Municipal y la Universidad de Mayores de la Universidad cartagenera. La asistencia a cualquier actividad convocada por la Mar de Letras será totalmente gratuita. El curso de verano de la UPCT contará con 2 créditos

AUTORES

Juan Gabriel Vásquez

Nació en Bogotá en 1973. Es autor del libro de relatos *Los amantes de Todos los Santos* (Alfaguara 2001) y de dos novelas: *Los informantes* (Alfaguara, 2004), que fue elegida en Colombia como una de las novelas más importantes de los últimos veinticinco años, e *Historia secreta de Costaguana* (Alfaguara, 2007) que ha obtenido el premio Qwerty a la mejor novela en castellano (Barcelona) y el premio Fundación Libros & Letras (Bogotá). Sus libros se han traducido en Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Alemania, Polonia, Israel y Brasil. Ha vivido en París, y en las Ardenas belgas, y en 1999 se instaló definitivamente en Barcelona. Ha traducido obras de John Hersey, Víctor Hugo y E. M. Forster, entre otros, y su labor periodística también es destacada: Vásquez es columnista del periódico colombiano *El Espectador*, y ha ganado el Premio de Periodismo Simón Bolívar con *El arte de la distorsión*. También es autor de una breve biografía de Joseph Conrad, *El hombre de ninguna parte* (2007).

Santiago Gamboa

Estudió literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá. Luego emigró a Europa, donde vivió en Madrid (licenciándose en Filología hispánica en la Universidad Complutense) y en París (donde estudió Literatura cubana en la Universidad de La Sorbona). Paralelamente, en París, trabajó como periodista en el Servicio América Latina de Radio Francia Internacional (RFI) de 1993 hasta 1997, siendo encargado de los programas literarios y de índole cultural.

En 1993 fue nombrado corresponsal en París del periódico *El Tiempo*, de Bogotá (el cotidiano nacional de mayor tiraje y con mayor influencia del país). En 1995 publica su primera novela, *Páginas de vuelta*, que fue considerada por la crítica como “una novela que rompe todos los caminos recorridos por la más reciente literatura colombiana”. En 1997 publica su segunda novela, *Perder es cuestión de método*, la cual recibió excelentes comentarios en España y América Latina, y que hoy ha sido traducida a quince idiomas. En 2005 se estrenó su versión cinematográfica, dirigida por Sergio Cabrera, que circuló con éxito por 37 países.

En 1999 publica *Tragedia del hombre que amaba en los aeropuertos*, una narración breve, en el volumen *Cuentos Apátridas*. Los derechos cinematográficos de esta narración fueron adquiridos por una productora italiana independiente (Solaris) y están en curso de producción. En septiembre del 2000 publicó *Vida feliz de un joven llamado Esteban* (2000). Participó en varias antologías de narradores latinoamericanos, caso de *Macondo*, *Líneas Aéreas*, *Cuentos caníbales*, y otras antologías realizadas en Francia, Alemania y Yugoslavia.

Fue columnista de la revista *Cromos* y de la revista *Cambio*. Ha colaborado en revistas como *Gatopardo*, *Planeta Humano*, *GQ*, *Perfiles*, *SOHO*, *Internazionale* y en publicaciones del grupo *República*. En octubre de 2001 publicó *Octubre en Pekín*, narración de viajes en la capital china. En 2003 publica la novela *Los impostores*, traducida a dieciséis idiomas. En 2004 una recopilación de cuentos *El cerco de Bogotá* y en 2005 su novela *El síndrome de Ulises*, finalista del premio Rómulo Gallegos 2007, cuya versión francesa, también en 2007, fue finalista del premio Medicis a la mejor novela extranjera en Francia y su edición portuguesa finalista del premio Casino de Povoá en 2008. En 2008 publicó la novela breve *Hotel Pekín*. En 2009 ganó el premio de novela *La Otra Orilla*, de Editorial Norma, con *Necrópolis*.

Ha sido diplomático en la Delegación de Colombia ante la UNESCO y en la embajada en India. Actualmente vive en Nueva Delhi.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Rómulo Bustos Aguirre

Nacido el 5 de septiembre de 1954 en Santa Catalina de Alejandría (Colombia) población situada a pocos kilómetros de Cartagena de Indias. Es profesor de literatura en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena (Colombia), Magíster en Literatura hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo.

Su obra poética ha circulado a través de diversas publicaciones y eventos nacionales e internacionales: revista Casa Silva, revista Atlántica, revista Estafeta del viento, revista El malpensante, Festival de poesía de Medellín, Festival internacional de poesía de Rosario, Hay festival de Segovia, Feria del libro de Chile, entre otros.

Es autor de los poemarios: *El oscuro sello de Dios* (1988) (Premio Nacional de Poesía, otorgado por la Asociación de escritores de la Costa Caribe), *Lunación del amor* (1990), *En el traspasado del cielo* (Premio Nacional de Poesía de Colcultura, 1993), *Palabra que golpea un color imaginario* (1996), compilación, en la colección *Encuentros Iberoamericanos*, de la Universidad Internacional de Andalucía, *La estación de la sed* (1998), *Oración del impuro* (2004), compilación, publicada por la Universidad Nacional de Colombia, *Sacrificiales* (2007) Edit. *Veintisiete letras*, Madrid, *De la dificultad para atrapar una mosca* (antología) 2008, Universidad externado de Colombia, *Muerte y levitación de la ballena* (2010) Editado por la Universidad Complutense de Madrid. (Premio Blas de Otero de poesía 2009 de la Universidad Complutense de Madrid)

De próxima publicación:

-*Obra poética*, edición del Ministerio de Cultura de Colombia (2010)

Ha publicado diversas notas y ensayos sobre la poesía del Caribe colombiano: "El Caribe purgatorial" (sobre la obra de Hector Rojas Herazo), "El resplandor ético de la palabra obscena" (sobre la obra poética de Raúl Gómez Jattin), "Oficio de tinieblas" (sobre la obra poética de Gustavo Ibarra Merlano), son algunos de ellos. Dirige la Colección *El reino errante*, Biblioteca de Literatura del Caribe Colombiano, de la Universidad de Cartagena (Colombia)

Piedad Bonnet

Nació en 1951 en Amalfi (Antioquia). Desde los 8 años de edad se trasladó a Bogotá. Es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, donde es profesora de literatura en la Facultad de Artes y Humanidades desde 1981.

Por su primer libro *De Círculo y Ceniza*, publicado en 1989, la autora recibió mención de honor en el Concurso Hispanoamericano de Poesía Octavio Paz.

En 1991 estrenó su obra de teatro *Gato por liebre*.

En 1994 publicó *Nadie en casa*, su segundo libro de poesía. En ese mismo obtuvo el Premio Nacional de Poesía Colcultura con su libro *El hilo de los días*, publicado en 1995.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

En 1996, con *Ese animal triste*, se reafirma como una de las voces más representativas de la poesía colombiana contemporánea.

En el Teatro Libre se monta en 1997 su segunda obra de teatro: *Que muerde el aire afuera*, bajo la dirección de Ricardo Camacho.

En 1998 publica una antología personal de su poesía bajo el título *No es más que la vida* y el libro de poemas de amor *Todos los amantes son guerreros*.

Consuelo Triviño

Nacida en Bogotá, 1956 es narradora y ensayista colombiana, reside en Madrid desde 1983. Tras doctorarse en la Universidad Complutense con una tesis sobre el polémico escritor colombiano José María Vargas Vila, en 1988 regresa a Bogotá donde permanece tres años dedicada a la enseñanza de la Literatura Española e Hispanoamericana en distintas universidades. En Madrid colabora con las revistas *Nueva Estafeta Literaria* y *Cuadernos hispanoamericanos con reseñas de libros*. Radicada en España ejerce la docencia universitaria, participa en proyectos de investigación y publica artículos y libros sobre autores y temas hispanoamericanos, proyecto que abandona al vincularse al Instituto Cervantes. Actualmente colabora con el suplemento cultural *ABCD las Artes y de las Letras* del diario ABC. Como narradora ha publicado, *Siete relatos*, *Prohibido salir a la calle* (novela), *El ojo en la aguja* (cuentos), *José Martí, amor de libertad* (biografía), *La casa imposible* (cuentos), *La semilla de la ira* (novela) y *Una isla en la luna* (novela). Sus cuentos han sido traducidos a otras lenguas e incluidos en numerosas antologías y en revistas de reconocido prestigio internacional como *Puro cuento*, *Caravelle*, *L'Ordinaire Latinoamericaine*, *Barcarola* y *Torre de Papel*, entre muchas otras más. Obtuvo el primer premio en el Concurso Nacional de Libro de cuentos de la Universidad de Tolima (Colombia), en 1976 con el libro *Cuantos cuentos cuento* y ha sido finalista en concursos literarios como el Eduardo Caballero Calderón de Novela, en Colombia, con *Prohibido salir a la calle*, en 1996. La crítica más exigente ha valorado la profundidad de su prosa y su tersa escritura, lo que la sitúa entre las voces narrativas de mayor proyección, al margen de los circuitos comerciales.

Santiago Roncagliolo

Nacido en Lima en 1975, ha vivido en México, Perú y España. Sus libros han vendido más de cien mil ejemplares y se traducen a más de diez idiomas.

Su novela *Abril Rojo* (Alfaguara, 2006) lo convirtió en el ganador más joven del Premio Alfaguara de Novela. *Pudor* (Alfaguara, 2004) fue llevada al cine. Además ha escrito la novela de viaje *El príncipe de los caimanes*, el volumen de cuentos *Creecer es un oficio triste*, el reportaje *La cuarta espada*, guiones de cine y televisión, traducciones literarias y libros para niños. Colabora con la cadena de radio SER, el diario *El País* y otros medios en América Latina y Europa. En la actualidad, reside en Barcelona.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Rodrigo Fresán

Nació en Buenos Aires en 1963.

Desde 1984 ha ejercido el periodismo en numerosos medios, escribiendo sobre gastronomía, música, crítica literaria y cine.

Su primer libro, *Historia Argentina*, permaneció durante seis meses en la lista de best-sellers, fue elegido por la crítica como la revelación narrativa de 1991, y publicado –en versión corregida y aumentada– en España (Anagrama) y Francia (L'Harmattan). Varios cuentos de ese libro aparecieron en diversas antologías en la Argentina, España, Inglaterra, México y Venezuela. Su novela *Esperanto* mereció el elogio general de la crítica, que considera a Fresán como uno de los más "promisorios escritores jóvenes". Pero la 'juventud' de Fresán es cuento menos ya anecdótica: su novela *La velocidad de las cosas* fue una de las mejor novelas argentinas publicadas en 1998. En septiembre de 2009, Fresán publicó una edición corregida y aumentada de *Historia argentina* con un relato inédito y textos introductorios del escritor Ray Loriga y el crítico Ignacio Echevarría y, un mes más tarde, apareció su nueva novela: *El fondo del cielo*. Fresán- en una entrevista hecha por uno de los tantos sitios inasibles de la web- describió su estilo como "irrealismo lógico".

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

LA MAR DE ARTE

- **POPULARDELUJO.** *Calle Colombia.* Calles de Cartagena. Intervención
- **NADIN OSPINA.** *TIERRAS COLOMBIANAS.* Palacio Molina. Cartagena
- **MARCO MOJICA.** *SEGUNDA CAPA.* Pintura. Centro Cultural de Cajamurcia en Cartagena.
- **LUZ ÁNGELA LIZARAZO.** *CELOSÍAS - ESTÉTICAS DE LA PARANOIA.* Fotografía e instalación. Palacio Consistorial de Cartagena
- **JAVIER CODESAL.** *LOS PIES QUE FALTAN. UNA REFLEXIÓN SOBRE LOS ESTADOS DE LA VIOLENCIA Y SUS CONSECUENCIAS.* Vídeoinstalación. Cuarto oscuro. Sala de la Muralla Bizantina. Cartagena
- **FERNANDO RUBIO AHUMADA.** *DISLOCACIONES* Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Cartagena
- **WILLY RAMOS.** *LA MIRADA ILUSIONADA.* Obra gráfica. Galerías Bambara y Bisel. Cartagena

POPULARDELUJO

CALLE COLOMBIA

Calles de Cartagena. Intervención

Calle Colombia hace alusión a dos cosas. Primero, a que estamos retratando las costumbres locales colombianas a partir de una expresión gráfica propia de la calle. Segundo, a que al instalar estas imágenes en el espacio público de una ciudad extranjera es como si estuvieramos fundando una "calle colombiana" por fuera del país. La frase hace alusión a las "Calle Colombia" o "Avenida Colombia" que se encuentran en ciertas ciudades del mundo.

Populardelujo es un colectivo dedicado a la revisión, documentación y difusión de la gráfica urbana y popular en Bogotá, Colombia. Esta cooperativa realizará en La Mar de Músicas una intervención en diversos lugares de la ciudad donde colocará imágenes representativas de la gráfica popular colombiana. Se tratará de imágenes que hablan de diferentes facetas de la vida cotidiana bogotana representadas a través de la gráfica callejera, tema de estudio del colectivo desde hace más de ocho años.

Populardelujo presentará una serie de imágenes (entre 20 y 25). La búsqueda de las imágenes se hará a través de salidas de campo por la ciudad de Bogotá. La búsqueda se realizará en restaurantes populares (gastronomía), lugares de rumba (música), zonas comerciales, (objetos de usos cotidianos) diferentes barrios (usos y costumbres de la vida diaria). También se harán encargos específicos a pintores callejeros con los que el colectivo viene trabajando desde hace años. Se trata de personas que se dedican por oficio a la producción de gráfica popular en las calles de Bogotá y que el colectivo ha contactado en anteriores muestras. También se revisará el archivo de imágenes de Populardelujo ha venido construyendo en los últimos ocho años.

La muestra de imágenes se hará en autobuses, marquesinas, vallas publicitarias, muros de la ciudad...

Populardelujo quieren también arrojar una nueva luz sobre sus costumbres y sus modos de ser, y si es posible, decir algo más de lo que es evidente a simple vista o se sabe de la tradición de Colombia. "Hoy por hoy, remover el musgo de los pilares de nuestra cultura es vital para sentirnos seguros, para reafirmarnos y poder dialogar sin complejos en el mundo", palabra de Populardelujo.

POPULARDELUJO

Populardelujo es un proyecto colectivo dedicado a la revisión, documentación y difusión de la gráfica urbana y popular en Bogotá, Colombia. Es un proyecto interminado e interminable, empírico y mutante que tiene a la ciudad de Bogotá como principal objeto de trabajo. Alrededor de la cultura bogotana populardelujo investiga y recoge información, produce exposiciones, textos y conferencias, y vincula y promueve iniciativas que se inscriben dentro de su misma preocupación; conformando un dinámico centro de información que en diversos formatos integra múltiples visiones sobre la Bogotá común y corriente. Partiendo de la convicción de que la gráfica de la calle describe con una franqueza única la manera de ser de una comunidad, populardelujo comienza por abordar la Bogotá gráfica de los paisajes callejeros y

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

se expande hasta convertirse en un proyecto dedicado a la revisión, discusión y celebración del capital cultural cotidiano de los habitantes de la ciudad.

Aunque puede adoptar múltiples formas, *populardelujo* tiene a Internet como principal plataforma de publicación de contenidos y mecanismos de funcionamiento cooperativo. En sus incursiones por fuera de Internet, *populardelujo* ha participado en exposiciones y eventos nacionales e internacionales entre los que se cuentan: Trienal Poli/Gráfica de San Juan, Puerto Rico (2004 y 2009); Feria Internacional del Libro de Guadalajara con la exposición *Me gustas mucho tú*, México (2007); Ciclo Obra en Proceso con la exposición *Quelegancia la de Francia*, Bogotá, Cali, Barranquilla, Valledupar, Paris, (2004-2006); Exposición colectiva *Música, silenciosamente*, Caracas (2006); entre otros. Ha realizado publicaciones entre las que se cuentan series de afiches y postales conmemorativos de los eventos en los que ha participado, el catálogo para la exposición *Me gustas mucho tú* y el libro *Jorge Montesdeoca, Roberto Ayala, Arnulfo Herrada* con el que participó en la II Trienal Poli/Gráfica de San Juan (2009).

Más información:

<http://www.populardelujo.com/>

NADIN OSPINA

TIERRAS COLOMBIANAS

Palacio Molina. Cartagena

Las obras de Nadín Ospina son el resultado del estado de tránsito e intercambio de ideas que caracteriza a nuestra época. Su carácter híbrido remite a las operaciones de resignificación que los individuos de sociedades periféricas hacen de los productos de la cultura hegemónica. Pone en evidencia el estado de constante redefinición en que se encuentran las culturas locales como consecuencia del auge de las redes de comunicación y de los intercambios económicos mundiales. Las propuestas de Nadín Ospina aluden a un concepto de lo latinoamericano si es que éste alguna vez ha existido verdaderamente en crisis; aluden a una realidad en negociación, en la que los mitos de una Arcadia prehispánica perdida se funden con la rutilante cultura transnacional del espectáculo. Las revisiones de las figuras de Colima, las parejas copulando de la cultura Tumaco o los guerreros aztecas, todos con sus orejitas de Mickey Mouse, perfilan un escenario en el que los sujetos inmersos en campos de fuerzas en los que lo mundial y lo local se repelen y se atraen, a la vez deben apropiarse de fragmentos de distintas procedencias para otorgar sentido a la realidad. Las obras mestizas de Ospina son consecuencia de un estado de cosas en el que los sujetos incluidos los de los llamados países occidentales deben otorgar un nuevo significado a productos transnacionales para hacerlos conciliables con su realidad más inmediata, la realidad local. Las propuestas del artista colombiano son la consecuencia de un mundo en el que todos hemos devenido el *otro*.

Las piezas no dejan de ofrecer un efecto paradójico, pues Nadín Ospina termina por convertir lo hegemónico en exótico: Iconos de la cultura occidental, como los personajes de Walt Disney o Matt Groening, son equiparados a las obras de los artistas anónimos de culturas primitivas, para adquirir así un carácter *otro*. En las obras de Ospina las coordenadas que definen el centro y la periferia pierden su sentido.

En última instancia, las propuestas de Nadín Ospina, con todo su exotismo pop, parodian la actitud frente a la creación periférica propia del capitalismo multicultural. La mundialización de la economía y la generalización de los intercambios ha traído consigo una aparente tolerancia frente a la diversidad; una tolerancia que, en realidad, no es tal. El capitalismo multicultural ofrece la fachada de respeto por lo distinto, en la que se celebra el mestizaje, la diversidad de usos culturales y la diferencia. Sin embargo, esta tolerancia tiene sus límites: la alteridad será aceptada e, incluso, celebrada, siempre y cuando no ponga en cuestión la economía de mercado, la democracia liberal y los valores éticos del capitalismo mundial. Al tiempo que se celebran las músicas mestizas, la comida exótica, las modas híbridas que, en el fondo, otorgan un mayor vigor a la sociedad de consumo se condenan los fundamentalismos políticos y religiosos, como el islamismo, que ponen en cuestión las estructuras políticas y económicas de Occidente. En este sentido afirma Slavoj Žižek: “el racismo posmoderno contemporáneo es el *síntoma* del capitalismo tardío multiculturalista, y echa luz sobre la contradicción propia del proyecto ideológico liberal-democrático. La «tolerancia» liberal excusa al *otro* folclórico, privado de su sustancia (como la multiplicidad de «comidas étnicas» en una megalópolis contemporánea), pero denuncia a cualquier *otro* «real» por su «fundamentalismo», dado que el núcleo de la *otredad* está en la regulación de su goce: El «*otro* real» es por definición «patriarcal», «violento», jamás es el *otro* de la sabiduría etérea y las costumbres encantadoras.”

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

De forma paródica, las esculturas de Nadín Ospina aluden al exotismo que tanto ensalza el capitalismo tardío: el de una *alteridad* domesticada, que lejos de provocar temor, llega a causar cierta admiración. Es un exotismo deseable, despojado de su esencia, y que no pone en cuestión la preeminencia del capitalismo y su ideología. Es una *alteridad*, que no genera conflictos, en la que todos, ya seamos morenos, negros o amarillos, nos parecemos enormemente a Mickey o a Bart Simpson.

NADIN OSPINA

Nadín Ospina (Bogotá, 1960) es uno de los artistas colombianos con más proyección internacional. Su obra se ha exhibido en eventos como las Bienales de Sao Paulo, La Habana, Lyon y Venecia. Ganó el Salón Nacional de Artistas y la Beca de la Fundación Guggenheim de Nueva York. Es un artista pop, cuyo arte fusiona formas precolombinas con figuras como Mickey Mouse y los Simpson.

Nadín Ospina es un artista colombiano de la contemporaneidad, a través de su trabajo de más de 20 años de dedicación persistente ha recorrido muy diversos campos de experimentación, desde las instalaciones multimediales a la pintura y la escultura en diversos procedimientos. Su interés en los procesos culturales y sus problemáticas le han llevado a producir una obra abiertamente crítica y cuestionadora. Su actitud artística respaldada por una rotunda producción matérica le ubican como uno de los artistas colombianos más reconocidos de su generación.

Es un atropófago cultural. La idea de antropofagia cultural fue planteada por el poeta brasileño Oswald de Andrade en un manifiesto de 1928. Setenta y dos años después, el asunto no ha perdido vigencia. En teoría, consiste básicamente en devorar culturas lejanas, incluso ajenas, para volverlas –ya asimiladas– carne y sangre del espíritu.

MARCO MOJICA

SEGUNDA CAPA

Pintura. Centro Cultural de Cajamurcia en Cartagena.

La pintura y el dibujo siguen siendo un medio muy eficiente para los lineamientos conceptuales de mi obra, pues me permiten introducir dichas apropiaciones en el seno de la tradición más hegemónica de occidente como es la pintura de carácter ilusionista. En la actualidad el dibujo y la pintura son los medios que más utilizo, tratando de alejarme de las asociaciones más comunes a ellos, tales como la emotividad o la expresividad manifiesta en elementos como la pincelada o el trazo y centrándome más bien en la pintura como un medio alterador de significados. Al utilizar la apropiación como mecanismo de contextualizador me interesa menos *la pintura* y más *la imagen pintada* -refiriéndome a *la imagen pintada* como ese medio tradicional, e incluso noble, que genera lecturas a partir de la traducción, en sus propios términos, de imágenes pertenecientes al contexto del Arte Contemporáneo, ajenas a la propia pintura-.

Toda mi obra deviene la de una experiencia particular con el collage, de esa yuxtaposición de imágenes y de significados capaces de generar una inquietante e irónica tensión en la lectura de sus contenidos. Dentro de la etapa inicial del trabajo, las cualidades de este medio, en el que se contextualizan imágenes, me permite crear esbozos de futuras obras. Por tal razón me convertí en un consumidor de imágenes, creando una especie de archivo personal de todo registro visual que creo tiene potencial en la ejecución de futuros trabajos. Las fuentes van desde revistas de variedad, magazines de arte, libros ilustrados, catálogos para ingenieros, archivos de Internet, videos e incluso fotocopias. Veo todo este archivo, todo este mundo de imágenes, como bocetos previos.

En mi trabajo la fotografía está presente de manera indirecta: como documento de segunda mano, como el registro lejano del original a partir del cual se inicia el proceso de cada obra; obras de naturaleza irónica, cargadas de un humor que me permite desarmar y darle giros inesperados, narrativas paralelas y a veces bizarras a toda esa información que recibimos como espectadores del Arte.

En este punto resulta pertinente hacerse una pregunta: ¿Qué es ser original en el contexto del arte? Podemos definirlo de dos maneras: por un lado, como el “hacer algo que nunca otro haya hecho”, que por la naturaleza de nuestros tiempos es casi que imposible llevar a cabo tal proeza; y por otro, definirlo dentro de los límites entre “el original y la copia”. Este último es el que me interesa: en la posmodernidad, el artista se vale de muchos mecanismos -incluida la apropiación- para hacer más borrosos esos límites y cuestionar los fundamentos convencionales que sustentan al Arte como categoría histórica.

No se trata entonces de interpretaciones. Se trata de cómo una imagen existente, con autoría, cargada con todas las convenciones visuales y teóricas, o incluso sacralizada, puede ser subvertida y entrar en un discurso visual diferente, a favor de la ironía y el humor, con temas que muchas veces damos por incuestionables.

Marco Mojica

MARCO MOJICA

Joven pintor colombiano (Barranquilla, 1976), ganador del I Premio de Pintura Fernando Botero.

Las obras de Marco Mojica suponen un soplo de simplicidad y claridad frente a los nuevos modos de representación artística basados en las nuevas tecnologías. No obstante, detrás de esa fachada, las pinturas y dibujos de este artista esconden una gran profundidad conceptual e ideológica.

La obra de Mojica aparece perfectamente contextualizada en el tiempo y el espacio, siendo estos el siglo XXI y el caribe latinoamericano. De este modo, el análisis de su obra adquiere un cariz perfectamente determinado al basarse siempre en estas dos premisas inherentes. Partiendo de estas, se debe tomar la posmodernidad como eje existencial de su trabajo.

Una de las prácticas artísticas propias de la posmodernidad es la apropiación de imágenes, que se rehacen y se reinterpretan desde un nuevo punto de vista. Marco Mojica hace suyas imágenes provenientes de la cultura visual imperante en nuestra sociedad: revistas, publicidad, ilustraciones, videos, internet...a través de las cuales crea un imaginario propio a partir del cual trabajar. Cuando estas imágenes son acumuladas y asimiladas por el artista fuera de su contexto, adquieren un nuevo tinte, que es aquel que el propio artista desea otorgarle. En el caso de Mojica, estas imágenes se cargan con una fuerte dosis de ironía, con un cierto sentido del humor que bascula entre lo inquietante y lo onírico.

En un estadio superior de análisis de la pintura de este colombiano, surge la cuestión de la distancia física y conceptual de las imágenes representadas. Las imágenes absorbidas por el artista proceden de otras obras de arte, a las que el artista solo puede acceder a través de documentación gráfica. Las imágenes "originales" están enmarcadas en un contexto diferente al de la fotografía de la que se apropia el artista, lo que supone la aparición de un triángulo entre lo representado en sí, la fotografía de lo representado, y la pintura producida por el artista. Este triángulo genera una conversación multidireccional entre los diferentes elementos que lo componen, generando preguntas del tipo: ¿cuáles son las relaciones entre las tres imágenes?, ¿cómo son entendidas cada una de ellas por separado en sus diferentes contextos?, ¿qué matices adquiere cada imagen al ser filtrada por el tamiz de una cultura que le es ajena? Y, más aún, ¿qué estatus adquiere una obra de arte creada a partir de la imagen de otra obra de arte?

De esta manera, el dibujo y la pintura se convierte en meros instrumentos de representación, esto es, no son fines en sí mismos, sino que actúan como transmisores de un concepto que trasciende las fronteras de lo puramente físico.

Marco Mojica ha realizado diferentes exposiciones individuales entre las que cabe destacar las siguientes: 2004, "Marco Mojica, Pinturas + dibujos" Museo de Arte Moderno de Barranquilla. 2005, "Imágenes" galería El Museo, Bogotá.

Además, su obra ha sido distinguida con los siguientes premios: 1998, Primer Premio Salón de Agosto Proyecto Grupo Tres, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Bogotá. 1999, Mención de Honor V Salón de Arte Universitario, Bogotá. 2001, Mención de Honor, Primer Encuentro Nacional de Arte Joven, Universidad de Caldas, Manizales. 2003, Segundo Premio Salón de Arte Bidimensional, Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Bogotá. 2005, Primer Premio, Premio Fernando Botero, Bogotá.

LUZ ÁNGELA LIZARAZO

CELOSÍAS - ESTÉTICAS DE LA PARANOIA

Palacio Consistorial de Cartagena

Bogotá es una ciudad enrejada. Desde las imágenes de vírgenes encargadas de *proteger* los hogares, pasando por los contadores de la luz, hasta los parques, se encuentran detrás de rejas.

La sensación de inseguridad, muchas veces justificada y otras tantas expresión de una cultura que gira en torno a ello, ha llevado a sus ciudadanos a darle el aspecto de una jaula de oro en la que cada ventana, cada puerta, o la perspectiva de cada calle, se convierten en ilustración del imaginario colectivo de los bogotanos sobre su relación con la ciudad y con los otros.

Palmeras, cisnes, anturios, barcos, telarañas con araña... conviven con un catálogo infinito de figuras geométricas, creando toda una estética de la paranoia, que tiene lugar para la expresión del gusto de cada habitante. Cada reja cuenta algo de quien la eligió, así soy, así quiero que me vean los demás, me diferencio de mi vecino. Es un relato vivo que habla tanto con los transeúntes como con los posibles agresores, ya que estas rejas no tienen otro fin que el de protegernos de los demás, poner una barrera entre nosotros y los extraños, entre nosotros y los peligros o malas intenciones de quienes recorren nuestra calle. Ciudadanos abandonados a su suerte, han decidido poner esta barrera protectora que los separa del resto de sus conciudadanos.

El uso de las rejas tiene tal importancia, que en los anuncios clasificados se puede leer:

enrejada - Colombia, Departamento - Casa en venta - Colombia ...

vendo casa esquina grande enrejada todo nuevo en la urbanizacion don carmelo ...
NORMANDIA SEGUNDO SECTOR CASA - Bogota CASA EN NORMANDIA,
SEGUNDO SECTOR, ...

0 Nov 2009 ... SE VENDE HERMOSA CASA DE 160 MTS2 CON TERRAZA
ENREJADA AMPLI... VENTA DE CASA (Bogotá, Bogotá, D. C.) Casa de tres
niveles, con acabados, primer ...

Hermosa Casa conj residencial, esquinera, 3 Piso, Negociable - Bogotá 23 Nov 2009 ...
CASA EN CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA Sn JOSE III Zona residencial, atrás
del portal Américas y ... Ventanas externas enrejadas piso 1 y 2. ...

VENDO CASA 2 PISOS, ESQUINERA, 5 CUARTOS, AMPLIO GARAJE, TODA
ENREJADA, UBICADA EN EL BARRIO BOGOTA, POR LA AUTOPISTA A SAN
ANTONIO. \$ 60.000.000 NEGOCI. ...

Venpermuto hermosa casa de 300 M2 en sector norte de Bogotá. ... con cascada 4
habitaciones 4 baños totalmente enrejada estudio grande con biblioteca ...

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

“Celosías, estéticas de la paranoia”, es además de un pequeño catálogo de rejas bogotanas, el intento por hacer visible una imaginería popular en la que convergen temas universales como la vivencia de lo privado desde la perspectiva que invita a ver lo que significa vivir detrás de una reja.

Tal vez ya estamos tan acostumbrados a estos elementos, como a las alarmas y los guardias en las esquinas, o a los perros de seguridad, al punto de no verlos. Pero en esos elementos cotidianos para los locales se revela una ciudad diferente, marcada por un miedo ornamentado. Un miedo que se cuenta con estética.

Luz Ángela Lizarazo.

Bogotá, Febrero 2010.

LUZ ÁNGELA LIZARAZO

Nacida en Bogotá, Colombia. La obra de Luz Ángela Lizarazo ha mantenido una posición vigente en los límites de lo femenino que se ha trabajado en las dos últimas décadas, período durante el cual, su trayectoria creativa delinea etapas de la vida de una mujer en el camino hacia la madurez. Su propuesta se extiende de acuerdo a la necesidad expresiva, paulatinamente desde el campo de la pintura al del objeto y a su comunicación con el espacio, sin dejar a éste su voz pictórica y una estructura dibujística. La inmigración, la paranoia, la inseguridad y la sensación de fragilidad son los aspectos en los que ha profundizado en los últimos años. Así mismo, en la obra de Luz Ángela Lizarazo, se puede resaltar el hecho de la utilización de diferentes materiales dependiendo de la temática sobre la cual desarrolle su obra, utilizando indistintamente crista, fotografía, el bordado o el dibujo. Destaca el hecho de poder ver en sus exposiciones, joyas elaboradas en plata al lado de dibujos pequeños o un enorme tejido en crin de caballo. Sus obras pueden contemplarse en el MAMBO, Museo de Arte Moderno de Bogotá, la Fundación Museo de Bellas Artes de Caracas o en el Museo de Arte Moderno La Tertulia de Cali.

JAVIER CODESAL

LOS PIES QUE FALTAN. UNA REFLEXIÓN SOBRE LOS ESTADOS DE LA VIOLENCIA Y SUS CONSECUENCIAS

Vídeoinstalación. Cuarto oscuro. Sala de la Muralla Bizantina. Cartagena

Imágenes grabadas en los llanos colombianos.

Retratan a personas extrañamente cercenadas.

La violencia, habiendo separado partes de un cuerpo, bloquea las interpretaciones que en condiciones distintas podríamos ensayar.

Los cuerpos se hacen presentes con voces que a menudo parecen cantadas.

Todo cuanto se puede escuchar finalmente participa de un único relato.

Hasta las edades se confunden en una sola.

Arpa, cuatro, joropo, acaso la música reúne o devuelve algo de lo que tan cruelmente fue sometido a dispersión.

La muerte, que concita deseos remotos y familiares, se hace dueña por momentos.

Aunque la vida sabe vengar lo que la niega, obcecada, radiante.

Javier Codesal 2010

JAVIER CODESAL

Artista de amplios registros y técnicas, su obra abarca propuestas de muy diversa índole que circulan con gran libertad y coherencia entre la palabra y la imagen. Instalaciones, acciones, fotografías, textos, poesía, cine y vídeos son distintos medios y herramientas que utiliza y fusiona en sus proyectos.

Ha desarrollado hasta el momento actual una intensa actividad creativa desde 1983, año en el que finaliza sus estudios y realiza su primera instalación de vídeo.

El punto fundamental hacia el cual enfoca su mirada es el hombre y su identidad (masculina y femenina) en los distintos estadios de la vida, enfrentado a la enfermedad, al deseo, a la frustración, etc., expresado con un lenguaje muy personal y de una fuerte simbología.

Proyectos como *El manto de Verónica* (1992), *Fábula de un hombre amado* (1999), *Padre Hembra* (2001), *Arcángel* (2002), *El monte perdido* (2003), *Mario y Manuel* (2005), *Mayte* (2005), *Viaje de novios* (2007) o *Longevos* (2008), son, entre otros, exponentes de un trabajo en el que con gran sutileza se subraya la disolución de las fronteras entre lo real y lo imaginado, y se redefine la experiencia a través de la memoria.

Ha expuesto de manera individual en: La Virreina Centre de la Imatge, Barcelona, 2009; Galería Estrany - de la Mota, Barcelona, 2004; MUA, Alicante, 2003; Sala Imagen, Sevilla, 2002; Espacio Uno del MNCARS, Madrid, 1999; etc. Entre sus últimas exposiciones colectivas: *Veü entre línies (Voz entre líneas)*, Centre d'art La Panera, Lérida, 2010; *Cazadores de sombras*, Centro Cultural de España, México DF, México, 2010; *Estados de dolor*, Centro Puertas de Castilla, Murcia, 2009; *Intervalo_dos. Ciclo de arte contemporáneo y flamenco*, MEIAC, Badajoz, 2009; *El discreto encanto de la tecnología. Artes en España*, Neue Galerie Graz, Graz, Austria, 2009; *El agua y sus sueños contemporáneos*, Pabellón de Aragón,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Exposición Internacional Zaragoza 2008. Ha publicado los libros de poesía *Feliz humo* (Periférica, 2009), *Ha nacido Manuel* (Icaria, 2005) e *Imagen de Caín* (Icaria, 2002).

Entre 1993 y 1995 se ocupó de la reconstrucción y finalización de la película *Acariño Galaico* de José Val del Omar, por encargo de la Filmoteca de Andalucía.

Ha impartido numerosos cursos y talleres en universidades, museos y otras instituciones.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

FERNANDO RUBIO AHUMADA

DISLOCACIONES

Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Cartagena

Dislocación: Luxación, separación, desunión. Del verbo dislocar: descolocar, estar fuera de lugar. Salir o estar fuera de sitio una articulación, descoyuntarse, desconcertarse, estar fuera de sí.

Dislocaciones es un proyecto que recopila imágenes y testimonios de personas que residen lejos de su lugar de origen. Una investigación que intenta trazar coordenadas a partir de imágenes y testimonios de una serie de personas y de nuevas generaciones que se forman lejos de su país natal.

La serie *Dislocaciones*, está compuesta principalmente por imágenes fotográficas que yuxtaponen con personas y lugares diversos que coinciden en un punto físico común. El proceso comenzó en Europa (España, Francia, Portugal) y se ha ido extendiendo por América del Sur (Colombia, Argentina, Uruguay), conforme voy entrevistando y fotografiando personas en diferentes ciudades.

El proyecto narra en primera persona los testimonios recogidos e intenta involucrar al espectador de manera más activa, procurando que se sienta identificado con las diferentes situaciones vividas y narradas con los textos y las imágenes. La serie tiene como objetivo establecer puntos de análisis sobre la diáspora, el desplazamiento (voluntario o no) y el desarraigo; una serie de aspectos fundamentales a la hora de establecer o de intentar comprender toda una generación de desplazamiento, de dislocación y de cambio.

F. R. A.

FERNANDO RUBIO AHUMADA

Nace en Colombia en 1970, estudia Bellas Artes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá entre 1988 y 1992 y ejerce como profesor en la misma Facultad durante 1993 y 1994. En 1995 viaja a Francia y en 1998 se licencia en Artes Plásticas y Estética del Arte en la Universidad de París I, La Sorbona.

Desde 1998 vive y trabaja en España, donde cursó estudios de doctorado en la facultad de Bellas Artes de La Universidad Complutense de Madrid, en 2001 obtiene el Diploma de Estudios Avanzados. Ha expuesto desde 1990 en Colombia, Brasil, Venezuela, España, Francia, Chile, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Australia, Ecuador Perú, Argentina y Suecia. Ha recibido varios premios y distinciones.

Combina su actividad artística con la didáctica del arte y con la creación y gestión de proyectos artísticos interactivos.

WILLY RAMOS

PURA VIDA

Pintura y escultura. Galería Bisel. Cartagena

Todo lo que pinta Willy Ramos está vivo. A veces cuesta descubrir qué es lo que une sus bodegones de flores con sus paisajes de Chicago o con sus bustos femeninos. Pienso que es la vida, o mejor dicho, la fuerza de la vida. Todo lo que crea Willy Ramos tiene su *élan vital*, el hálito, el misterio de lo vivo. No hay nada inerte, nada amanerado, ningún sucedáneo ni ninguna pose: es la pura vida. Por ello cada cuadro suyo, cada aguada, cada dibujo, atesora algo que nos sorprende, que nos impacta, que nos perturba. No hay ni un sólo trabajo de Willy Ramos que no recoja esa necesidad de captar al vuelo lo vivo, el alma de las cosas. Estoy seguro de que sus bustos femeninos –ese selecto gineceo que Willy ha ido construyendo a su alrededor– dialogan entre ellos cada noche cuando el artista abandona el estudio. Me imagino a la *Mujer enamorada* satisfecha por esa última pincelada que ha realizado su ondulada cabellera pelirroja, o a la *Mujer bonita* emocionada porque aquella tarde el artista se ha detenido de pronto frente a ella y con suma delicadeza le ha retocado una de sus largas pestañas. Estoy convencido de que Willy Ramos habla con ellas, y de que ellas también, a su modo, siguen su trabajo, lo comentan y lo celebran. Y, como yo mismo, se admiran de la fuerza de la creación, de aquello tan indefinible que hace que de la nada surja algo hermoso. Sus *Flores de Argel* o sus *Flores 'à la Cézanne'* tienen algo de conmovedor y de mágico, de desmesurado e imaginario. Dicen que Cézanne pintaba sus bodegones utilizando flores artificiales, seguramente de papel, porque su proceso creativo era tan lento que las flores naturales sistemáticamente se le marchitaban. Y, sin embargo, ¡cuánta vida rezuman aquellos bodegones florales del pintor de Aix! Si los cuadros de flores de los pintores flamencos – aquellos bodegones aparatosos y pomposos, en los que entre las flores se mezclan mariposas, escarabajos e incluso alguna despistada lagartija– son algo falsos y grotescos, en cambio ¡cuánta autenticidad hay en aquellas sencillas flores de papel de Cézanne! ¡Y cuánta verdad hay en los cuadros de Willy Ramos! Porque lo artístico no radica en reproducir la superficie de las cosas sino en definir lo que subyace, su estilo, su *raison d'être*.

Sí, sin duda, Willy Ramos es un maestro en aprehender la fuerza de la vida. No conozco a nadie parecido a él. Por eso nunca me canso de mirar sus cuadros y de dialogar con sus bellas esculturas. Con el permiso del artista, por supuesto.

Martí Domínguez
Universitat de València

LA MIRADA ILUSIONADA

Obra gráfica. Galerías Bambara. Cartagena

Hay muchos tipos de miradas en el arte, pero la que hoy nos ocupa es del tipo optimista y energéticamente feliz, es una mirada limpia y colorista, que todo lo tamiza en fuertes tonos, en definitiva es una mirada ilusionada. Y esa mirada pertenece al pintor **Willy Ramos** (Puerto Bello - Colombia, 1954), creador de amplia trayectoria y con una visión del mundo a través del color y de la luz.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

Las obras de la exposición van desde las escenas intimistas hasta los escenarios más urbanos, encuadradas todas ellas en un universo cromático personal único e intransferible, que es las que las hace tan reconocibles, interesantes y atractivas. Son puntos de luz y color para una mirada ilusionada.

Luis Artés

WILLY RAMOS

Doctorado en Bellas Artes por la Politécnica de Valencia en 1993 con el proyecto de investigación "Ignacio Pinazo Camarlench, las claves de su Obra Gráfica", Willy Ramos es en la actualidad profesor de la facultad de Bellas Artes de Murcia. Ha realizado exposiciones individuales en Murcia (galería Chys, Casa de la Cultura en Ceutí), Valencia (centro de estudios Barreira, galería Serrano, galería Rosalía Sender, sala cite del Ministerio de información y Turismo, galería Val i 30), Madrid (galería CC 22, galería Kandisky), Valladolid (galería Studium), La Coruña (galería Giannini) Estados Unidos (Florida, Alexander's Metro Art Gallery – Chicago, Peter Bartlow Gallery), Reino Unido (Dublín – Embajada de España), Colombia (Casa de Cultura de Valledupar), Barcelona (galería Art al Rec) así como colectivas en Valencia (galería Nike), Palma de Mayorca (galería Latina), Italia (Urbino - museo del Instituto Nacional d'art, Milán – Feria de arte - Bolonia, Feria Internacional de Arte), Reino Unido (Southampton Institute of High Education), Francia (feria internacional de Toulouse), Bélgica (Feria Internacional de Gante), entre otras

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

OUKA LEELE. AUTORA DEL CARTEL DE LA MAR DE MÚSICAS 2010

La figura de Ouka Leele siempre quedó marcada por la Movida Madrileña, ya que ella fue una de las principales protagonistas de esa época. Nacida en Madrid en 1957, su nombre real es Bárbara Allende Gil de Biedma, recibió el Premio Nacional de Fotografía en 2005. El cartel de la 16ª edición del festival La Mar de Músicas, en su Especial Colombia, es una de sus recientes creaciones. Un ojo es el protagonista de este cartel, en consonancia con el nombre del reciente documental que recorre su obra *La mirada de Ouka Leele*. La artista se suma así a los artistas que ya han colaborado en la creación de la imagen del festival como Ceesepe, Miquel Barceló, Guillermo Pérez Villalta, Chema Madoz, Oscar Mariné, Angel Mateo Charris, Dora Catarineu, Javier de Juan, Alberto García Alix y Joan Fontcuberta.

Ouka Leele, pasa su infancia entre Madrid y San Rafael, donde el bosque se clava en su alma para siempre. Muy pronto, pasa la mayor parte del tiempo dibujando, pintando y devorando libros de arte. En el Museo del Prado se emociona con los colores y pinceladas de las telas en los ropajes de El Greco. La misma emoción que le evocan los colores de la Naturaleza. Vendiendo por primera vez sus dibujos en el rastro de Estepona, recibe un buen augurio de un comprador que bajó de un barco con su pipa y su gorra de marinero: “y que sepas que te los compro porque sé que vas a ser muy famosa”.

En 1976: Aconsejada por un compañero de la escuela de pintura, se integra en Photocentro, una escuela de fotografía donde empezaban a sembrarse las semillas de las tendencias artísticas en ciernes. Sus primeras fotos se incluyen en el libro de Diorama Ediciones: “Principio, 9 jóvenes fotógrafos españoles”. Desde ese momento la fotografía que no buscaba, se entrelaza en su vida artística sin dejarla escapar a pesar de muchos intentos. Su necesidad de pintar, la empuja hacia la fusión de pintura y fotografía, desarrollando así ese lenguaje personalísimo, mezcla de escenografía teatral para ser fotografiada y pintura. En contacto con otros artistas, decide abandonar la idea de estudiar la carrera de Bellas Artes y avanzar en su búsqueda artística de manera autodidacta.

Traslada su residencia a Barcelona, en 1978, donde realiza la serie “Peluquería”, que se expone en Barcelona, y Madrid. Teatro, danza, cine, fotografía, pintura... conforman el devenir de su obra. Se traslada a Nueva York, en 1980, donde toma conciencia de que su lugar de trabajo lo encuentra ahondando en sus orígenes, y desde allí viaja a Méjico.

Regresa a Madrid, 1981, en plena movida y decide quedarse debido a una grave enfermedad. Realiza los diseños de los sombreros de la película *Laberinto de Pasiones*, de Almodóvar. Tras superar la enfermedad, su pasión y amor por la vida se reflejan en su obra.

Expone en 1987 en La Bienal de Sao Paolo. Realiza el gran montaje de *La Cibeles* representando el mito de Atalanta e Hipómenes. Exposición retrospectiva en el Museo Español de Arte Contemporáneo.

En 1988: Se instala en París para realizar la serie de polaroids gigantes para la Fondation Cartier. Pasa largas temporadas en Mallorca, donde se prepara para el nacimiento de su hija en 1990.

Recibe el Primer Premio Nacional de Bibliofilia (2003) por “El Cantar de los Cantares” con sus serigrafías y dibujos. Realización de un mural en Ceutí, Murcia: “Mi jardín metafísico” de 300

CENTRO CULTURAL “RAMÓN ALONSO LUZZY” - C/ Jacinto Benavente, 7 - 30203 Cartagena, España

Teléfono: 34-968-12 88 13 / Fax: 34-968-12 89 05

<http://www.lamardemusicas.com> e-mail: mmusicas@ayto-cartagena.es pmusicas@ayto-cartagena.es imusicas@ayto-cartagena.es

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE CULTURA
La Mar de Músicas

metros cuadrados. Edita el nuevo libro de bibliofilia “Floraleza” Con sus poemas y serigrafías íntimamente relacionados con el mural. En 2004: Recibe el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid y se realiza una exposición retrospectiva de su obra: “ Pulpo’s Boulevard”.

Recibe en el año 2005: Premio Nacional de Fotografía. Que le lleva a retomar la fotografía.

En 2007: Diseña la escenografía y el vestuario para la ópera “Curlew River” de Britten. Realiza las obras “ La menina ingrávida” y “ Mi cuerpo es mi territorio”, que expone en el Museo del Prado formando parte de la colección: “ 12 artistas en el Museo del Prado” comisariada por Francisco Calvo Serraller.

En 2008: “OUKA LEELE INEDITA” Exposición antológica por el Premio Nacional de Fotografía. Realiza la obra “La Metafísica de las Meninas” para “la Caixa”, y expone “ENTRE DOS MUNDOS” Centro de arte IBERIA BEIJING. CHINA. Recibe la Medalla de Honor en la XI BIENAL INTERNACIONAL DE EL CAIRO.

En 2009: Publica los libros de Poesía de OUKA LEELE : “De la embriaguez desnuda” y “Este libro arde entre mis manos”. Estreno de la Película de Rafael Gordon LA MIRADA DE OUKA LEELE.

Su obra está actualmente en exposiciones itinerantes en Tokio, Malta, Zagreb, Praga, Shangai, Roma, Washington, Barcelona, Comunidad Valenciana.

Y Entre otros proyectos está trabajando en:

- El Quijote de OUKA LEELE, un libro de bibliofilia .
- Exposición Santa Bárbara Bendita,
- Video-arte: Caddy Adzuba. El martirio de las mujeres.