

Briznas Culturales

Por Leonardo Venta

Pablo Sáinz Villegas, el más universal de los guitarristas españoles actuales, se presenta en Tampa

La Sala Ferguson del Centro David A. Straz para las Artes Escénicas de Tampa tendrá el privilegio de acoger el sábado, 25 de febrero, a las 7:30 p.m., al afamado guitarrista español Pablo Sáinz Villegas, como parte de una serie de actuaciones en Florida bajo el título de su disco "Americano".

Desde una parada en California de su ocupada agenda artística, vía telefónica, Sáinz Villegas nos concedió una entrevista para precisar un tanto su horizonte artístico y humano. Alleguémosle.

¿Cómo le gustaría a Pablo Sáinz Villegas presentársenos?

Me presento con el corazón abierto, como un ser humano cercano a la gente, que comparte esas emociones que todo el mundo tiene, que se acerca a la vida a través de la humanidad y la inspiración de los valores. Eso es lo que nos hace humanos, al fin y al cabo. Así es como soy y como me expreso a través de la guitarra y de mi música.

Tengo entendido que el 16 de junio celebrarás 4 décadas de haber nacido en España. Si bien, resides en Nueva York por 15 años. ¿Cómo descubres y evoluciona tu vocación artística?

Soy originario de la Rioja, España. A los 6 años vi un video del maestro Andrés Segovia en la televisión -en blanco y negro- que tenían mis padres. Enseguida me enamoré de ese maravilloso instrumento [la guitarra] que está tan vinculado a la cultura y la tradición española.

Después, fue creciendo una pasión por la música en mí. La primera vez que salí al escenario fue a los 7 años. Esa experiencia cambió mi vida. Era la primera ocasión que estaba en contacto directo con el público a través de la música, y me fascinó esa luz que sentí. Poco a poco, en la adolescencia, fui definiendo el deseo de dedicar mi vida a la música.

Terminé mis estudios en España. A los 18 años, me fui por cinco años a Alemania para continuar mi aprendizaje y empaparme de esa gran tradición musical que tiene todo Centro Europa. A los 24 años, mi instinto me puso rumbo a Nueva York. Tuve la fortuna de llegar a este país becado para estudiar en el Conservatorio Manhattan School of Music de la ciudad de Nueva York. Y después, ha sido un proceso muy bonito de ir abriendo camino a través de la música y transmitir todos estos valores de los que me siento tan orgulloso: la multiculturalidad y ese lenguaje universal que es la música, toques donde toques, lo transmitas donde lo transmitas, siempre llega al corazón de las personas.

En entrevista concedida en julio de 2016 a Pablo Vayón, crítico musical del Diario de Sevilla, expones que "la guitarra es el instrumento más popular del mundo, el más cercano a la gente, el más democrático".

¿Cómo justificas esta afirmación?

La guitarra es uno de los pocos elementos musicales totalmente vinculado a una cultura y a un país, en este caso España. A su vez, se ha convertido en el instrumento más democrático del mundo, al alcance de la gente. Sin lugar a duda, es el más popular. Gracias a su versatilidad, en Brasil, por ejemplo, la samba, bossa-nova, toda la música

mónica de Nueva York. Cuando tuve la fortuna de tocar en ese lugar, compartir el escenario con la Filarmónica de Nueva York, y estar en el auditorio desde el otro lado, ya no como público sino como intérprete, fue algo mágico por todo lo que había vivido allí. También, la Sala Chaikovski en Moscú o el Musikverein en Viena.

¿Has estado antes en Tampa?

Es primera que visito Tampa, con la presentación de este disco "Americano", que es un viaje musical a través de los países de América: Brasil, Argentina, Paraguay, Venezuela, Estados Unidos; y mezclando géneros, desde tango, bossa-nova, guajiras, joropos, bluegrass. Va a ser un viaje emocional para todos los públicos, desde niños a mayores, estadounidenses o latinos. Todos están bienvenidos, y todos van a disfrutar de este viaje, porque a todos les pertenece y se van a sentir muy identificados con el concierto.

¿Cuál es el título del concierto?

Se titula "Americano". Voy a estar en cinco ciudades de Florida - Tallahassee, Jacksonville, Tampa, West Palm Beach y Miami -, acompañado del percusionista Nacho Arimany y el contrabajista Pedro Giraudo. Todo va a ser un despliegue sonoro muy atractivo, con un amplio despliegue de ritmos de este continente, como he dicho antes

¿Alguna pieza clásica en el programa?

Habrà piezas clásicas, como "Un Sueño en la Floresta" del compositor paraguayo Agustín Barrios Mangoré, así como otras pincelas maravillosas que articularán el programa de una manera única y personal.

Aparte de tu temprana admiración por Andrés Segovia, a través del aludido video que te mostraran tus padres, deduzco -conociendo el lanzamiento de tu cuarto trabajo discográfico el año pasado, en el que están recogidos tres conciertos para guitarra y orquesta del maestro Joaquín Rodrigo- tu consiguiente admiración por el susodicho compositor, cuyo "Concierto de Aranjuez" es una de las piezas más populares del repertorio clásico español. ¿Qué puedes comentarnos al respecto?

Mi última producción discográfica fue el año pasado, en la que están recogidos tres conciertos para guitarra y orquesta del maestro Joaquín Rodrigo: "Concierto de Aranjuez", "Fantasía para un gentil hombre" y "Concierto para una fiesta", grabados con la Orquesta Nacional de España bajo la batuta del afamado director de orquesta Juanjo Mena.

Sin duda, en la historia más reciente de la guitarra, Andrés Segovia, como así mismo Joaquín Rodrigo, constituyen una grandísima inspiración. Hicieron que la guitarra apareciera en los más grandes auditorios junto a las más importantes

orquestas del mundo. Para mí, siempre han sido una inspiración desde que era niño. Siempre mi sueño fue que llegara el día cuando pudiera tocar "El concierto de Aranjuez". Y llegó. Luego se ha convertido en una de las piezas que más interpreto y más disfruto con numerosas orquestas del mundo.

En cuanto a Andrés Segovia, el legado que el creó, y luego nos dejó a la comunidad guitarrística, es invaluable. Y en estos momentos, en el siglo XXI, yo siento y es mi deseo y

mi motivación seguir impulsando la guitarra y explorar otros horizontes. Explorar otras maneras de hacer que la guitarra siga viva y continúe siendo instrumento catalizador y unificador de diferentes culturas y formas de pensar. Al final, la guitarra tiene eso. Allí donde vas, hay gente que la disfruta y la tiene cerca porque es el instrumento de la gente. Para mí, esto es lo más importante: el tocar para la gente. La música le pertenece a las personas que la disfrutan.

Esperanza y Amistad: Tótem de José Martí

Por Marcos Carvajal B.

Todos los que vivimos en las Américas somos una fuerza única; la fuerza expresada a través del trabajo que hacemos con el respeto y la dignidad requeridos para que todos seamos libres.

El tótem es un memorial inspirado en las experiencias de vida, discursos y la poesía del Apóstol de Cuba durante los últimos cuatro años de su vida (1891-1895) y construido para la representación de cuatro eventos significativos en este período: los pinos nuevos -símbolo de la esperanza-, la embarcación en que viajó a Cuba para iniciar la guerra de independencia, su rostro al morir -cara al sol y la rosa blanca -símbolo de la amistad-.

Fue durante estos años cuando Martí acrecentó su actividad emancipadora y luego de visitar Florida en busca de consenso dentro de la comunidad de exiliados cubanos publica en 1891 sus *Versos sencillos*, incluyendo el poema XXXIX, más conocido por su primer verso: "Cultivo una rosa blanca", imagen central en el emblema tallado. El consenso que buscaba Martí era necesario para que Cuba adelantara su causa independentista sobre España. El poema es un himno a la amistad, el amor al prójimo y el hecho de no alentar el odio y el rencor.

"Cultivo una rosa blanca / En julio como enero, / Para el amigo sincero / Que me da su mano franca. / Y para el cruel que me arranca / El corazón con que vivo, / Cardo ni oruga cultivo; / cultivo la rosa blanca."

Uno de los discursos pronunciados por Martí en Tampa, en 1891, fue "Los Pinos Nuevos" cuando -al aprovechar un homenaje por los estudiantes de medicina asesinados en Cuba en 1871- invoca la unión de las viejas y nuevas generaciones de cubanos por el bienestar de la Patria. En el discurso, Martí explica su visión de una Cuba liberada por los hombres que ansiaban la libertad.

"(...) y en lo alto de las nubes desgarradas, un pino, desafiando la tempestad, erguía entero, su copa. Rompió de pronto el sol sobre un claro del bosque, y allí, al centelleo de la luz súbita, vi por sobre la yerba amarillenta erguirse, en torno al tronco negro de los pinos caídos, los racimos gozosos de los pinos nuevos: ¡Eso somos nosotros: pinos nuevos!", expresa Martí en su discurso.

La escultura tiene un pedestal en forma de tótem y con textura de un árbol de pino en donde está posada la embarcación que utilizó Martí para llegar a Cuba desde Cabo Haitiano a iniciar la guerra

de independencia de Cuba en 1895.

Sobre la barca se representa el rostro de Martí, de cara al sol, ofreciéndonos una rosa blanca.

En uno de sus versos presentaría su muerte: "No me pongan en lo oscuro, / A morir como un traidor: / Yo soy bueno, y como bueno, / Moriré de cara al sol".

La poesía de Martí se funda en una visión dualista de la humanidad: realidad e idealismo, espíritu y materia, verdad y falsedad, conciencia e inconsciencia, luz y oscuridad.

Asimismo, la escultura tiene características duales de oscuridad y luz, realismo e idealismo y sobre todo la intención de fomentar la amistad entre las naciones de América con la esperanza de que esa amistad sea como menciona Martí en uno de sus discursos en 1891: "(...)pongamos alrededor de la estrella, en la bandera nueva, esta fórmula del amor triunfante: Con todos, y para el bien de todos".

Totem Friendship and Hope / Tótem Amistad Y Esperanza

El autor aspira a que el Totem de José Martí pueda ser ubicado en Ybor City

Datos sobre la obra:

Título: Esperanza y Amistad: Tótem de José Martí.

Fecha de creación: 2016.

Creador: Marcos Carvajal Barrios

Localización: Sarasota, FL.

Tamaño de la escultura en modelo: 7.75"H x 2"W x 4.25"D.

Tamaño de modelo: 26.50"H x 28"W x 22"D.

Medio: Arcilla terracota esmaltada con pan de oro y materiales mixtos.

Redacción: Marcos Carvajal.

Edición: Dr. Pedro O. Schuck Martín.

Revisión histórica: David Leyva González, Centro de Estudios Martianos, La Habana, Cuba.

En el presente la Maqueta y Tótem se encuentra en exhibición en:

Dunedin Fine Art Center
1143 Michigan Blvd, Dunedin, FL, 34698.

Del 20 de enero al 14 de marzo, 2017.

Para contacto con el creador: Teléfono: 941 524 9040

Email: jimbuart@gmail.com

Web: jimbuart.com