

CREACION ARTISTICA E IDENTIDAD CULTURAL

Lecsy Tejeda del Prado, Facultad de Psicología, Universidad de La Habana

RESUMEN

El artículo expone los resultados de una investigación sobre la autovaloración de la conciencia de identidad cultural en algunos creadores cubanos, que han alcanzado reconocimiento social y universalidad en sus obras artísticas. Los creadores, a partir de una entrevista abierta, realizan un ejercicio de introspección, donde valoran sus experiencias con relación al proceso de formación de su propia subjetividad respecto a la conciencia de identidad cultural. Los resultados demuestran, además de la evolución personal, algunas regularidades del proceso de desarrollo de esta particularidad de la conciencia en un grupo de intelectuales y su vínculo con otras características psicológicas de la personalidad.

ABSTRACT

The essay exposes the results on an investigation about the autoappraisal of the consciousness of the cultural identity of some reknown Cuban creators who have achieved social recognition and world wide reputation for their artistic creations. From an initial open interview, the creators fulfils and introspectic exercise in which they value their experiences the memoirs in the process of formation of their own subjetivity with respect to the cultural identity. The demonstrate, beside the personal evolution, some regularities in the process of development of this singularity in the conscientionsness in a group of intellectuals and their vinculum with other psychologie characteristics of the personality.

La autoconciencia de la existencia con sus implicaciones en la autovaloración y autorregulación del ser humano y su capacidad de producir lo nuevo en imágenes, ideas u objetos ofrecen al investigador un extenso campo de posibilidades de estudio, cuyos aportes apuntan hacia una individualidad más activa e integral, a partir de sus propias potencialidades y de la vida social que las hace reales.

Si concebimos el desarrollo de la personalidad como un proceso ascendente y dinámico, donde se conjugan e interactúan influencias sociales y condiciones internas, con mayor intensidad desde el nacimiento hasta la configuración relativa de su concepción del mundo, se comprende mejor la responsabilidad de los padres con los hijos y de la sociedad con las nuevas generaciones.

Si, además, se desea educar una personalidad, arraigada a los valores morales, implícitos en la historia de su pueblo y en el ideal de su proyecto social entonces se requiere, desde la más temprana edad, favorecer la formación no sólo de capacidades intelectuales, sino también de las cualidades de su carácter influidas por las vivencias que proporcionemos, los modelos que destaquemos y el comportamiento social que estimulemos.

La identidad, vista así, es el autorreconocimiento de la singularidad, que integra a sus rasgos personales las características de un grupo social.

Cuando este proceso se realiza de forma activa y consciente, el resultado es más completo. De este modo, la relación entre el "ser" y el "debe/ser" no se expresa en una contradicción antagónica, sino en el nivel de aspiración del hombre a su mejoramiento personal y a su integración social.

La formación de la personalidad es también la construcción de su identidad, que tiene como fuente de su contenido el medio social, expresado en la cultura. Por eso, durante el transcurso de su desarrollo es necesario acentuar los valores de su propia cultura para que se produzca, de modo natural, su identificación con ella y surja el compromiso consciente y personal de garantizar su continuidad y enriquecimiento para que su esencia histórica se trasmita a sus sucesores y cultive, en ellos, los rasgos correspondientes a sus mejores tradiciones.

La adquisición de la cultura depende de la acción educativa de la sociedad y de la posibilidad del individuo para conducir su propio desarrollo; por esta razón, la creatividad no es una capacidad más del

hombre, sino aquella que le permite desplegar, al encontrar sus propias vías de aprendizaje, es decir, sus modos particulares de apropiación de la cultura y, al mismo tiempo, de expresión de su universo interior a través del juego, la recreación, el estudio o el trabajo científico, técnico o artístico.

En el contexto de estas ideas, entre otras, a fines de los años 80, realicé una investigación sobre identidad cultural y su vínculo con el desarrollo moral en algunos creadores y una muestra de la población de Cuba. Al principio, pensé tomar de los creadores el concepto operativo; sin embargo, el material obtenido fue tan significativo que estimé necesario dejarlo como un estudio particular y ampliar la tesis a ambos grupos por ser, en fin de cuentas, protagonistas de nuestra política cultural; por una parte, el pueblo, por otra, algunos de sus grandes talentos. Ambos estudios permiten valorar, al identificar características de la identidad cultural de algunos de nuestros máximos creadores, las posibilidades de la población cubana para enriquecer y expresar, por la vía artística, sus rasgos de cubanía.

Con relación a los últimos, me interesaba conocer las particularidades de un grupo social, reconocido por su labor en el campo de la creación artística y su percepción del propio desarrollo de su identidad cultural. En este artículo, intentaré presentarles lo más trascendente de las informaciones, obtenidas en 182 páginas que contienen las transcripciones de las entrevistas.

El trabajo se refiere a un estudio sobre creadores cubanos que han reflejado en sus obras, universalidad, a partir de la autenticidad de rasgos nacionales. Sobre la base de esta hipótesis: la conciencia de identidad cultural supone un sustrato moral de valores esenciales de la sociedad de la cual el sujeto es miembro; relevantes creadores cubanos demuestran esta correspondencia.

Para este artículo se toman 19 creadores, representativos de diferentes manifestaciones y generaciones, cuyo aporte se considera significativo en la cultura artística y literaria. Ellos son: Olavo Alén, Santiago Alvarez, Adalberto Alvarez, Juan Blanco, Leo Brower, Antonia Eiriz, Frank Fernández, Julio García Espinosa, Eusebio Leal, Argeliers León, Rita Longa, Carlos Martí, Pablo Milanés, Rogelio París, Raúl Pomáres, Raquel Revuelta, Mariano Rodríguez, Tomás Sánchez y José Soler Puig.

Se escogió la entrevista individual para explorar las áreas siguientes: la propia aparición de una

máximo, sus potencialidades para, por sí mismo, actitud nacional en el desarrollo de su obra artística; la valoración del trabajo cultural en diferentes manifestaciones y del suyo en particular; la relación arte-público; factores que influyen en esta comunicación; conductas de la población, respecto a la identidad cultural y apreciaciones sobre la formación moral y estética de la niñez y la juventud.

Los resultados más significativos, en cada área, se resumen a continuación, ilustrados con algunos ejemplos e iniciados con las preguntas que, con algunos matices personales, se utilizaban para conducir la conversación.

¿QUE MOTIVOS O FACTORES HAN INFLUIDO MAS EN SU PERSONALIDAD PARA HACER EL APORTE PERSONAL QUE USTED HA LOGRADO DURANTE SU VIDA?

La mayoría de los sujetos comienza su relato por sus primeras vivencias, donde se observa ya una marcada inclinación por la actividad en la cual se destacan, integrada a su mundo afectivo.

Resalta, en sus recuerdos, la referencia en forma cruzada o paralela, sin que la pregunta motivara especialmente este tipo de respuesta, a razones de carácter cultural y político, a partir de su vocación artística.

EL: ... desde que tengo uso de razón me gusta reconstruir cosas... me gusta conversar y narrar episodios de las guerras. Hacía colecciones de cosas que para mí tenían valor... junto con la llegada de los campesinos a La Habana, por primera vez, vi grandes columnas, arcos, la catedral, sólo conocía Regla y la lancha...

Se refiere a la primera celebración del 26 de julio en Ciudad de La Habana

RL:... desde niña dibujaba mucho, copiaba láminas, dibujaba mucho... mi madre quiso que estudiara dibujo comercial, porque en aquella época era lo único posible, donde me pudiera ganar la vida, en el momento en que me puse en contacto con el barro me perdí, ví que eso era lo que tenía que hacer... vino la huelga del 30, se cerró San Alejandro y nos sumamos a la huelga...

TS: ... desde muy chiquito a la gente le gustaba que dibujara mucho y entonces dibujaba más todavía, cuando entré en la escuela, a los cinco años, ya los profesores notaron una

inclinación muy grande por el dibujo... yo quería estudiar pintura, pero mi familia estaba opuesta por el concepto de que los pintores se mueren de hambre, la imagen que existía aquí y que es válida para otros países, donde son pocos los que llegan...

Unido a estos factores de intensa motivación, concentración de la atención y esfuerzo voluntario, aparece otra característica psicológica, que es la identificación con un modelo de fuerte significación emocional, ya sea presente o ausente, donde el sujeto proyecta e interioriza su vocación artística.

CM: ... Bueno, en mi caso, creo que no sea un caso típico, puesto que yo tengo inclinación por la literatura por mi papá, tuvimos una educación bastante accidentada, producto de la vida política de mi padre, la lucha clandestina y en los primeros años de mi formación definitiva, de mi personalidad, en el período de la adolescencia, mi padre no estaba presente y puede señalarse como la mayor influencia...

También se produce una identificación de carácter más amplio, donde el medio cultural es la fuente de la motivación, se mantienen las características mencionadas anteriormente, se observa una inmersión del sujeto en el entorno social.

FF: ... En casa yo tengo el recuerdo de ese sonido lejano del piano... la casa de Martín Meléndez era una tertulia cotidiana de la trova tradicional, Martín conocía a Pepe Sánchez, a Matamoros, él tocaba la guitarra, todos sus hijos, que son como siete, tocan... a la edad de 6 años, yo conocí a Matamoros, a Sindo, a Villalón, junto a Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, eso creo que fue un factor determinante en mi formación.

Algunos de los entrevistados comienzan su historia en la juventud, en ellos se nota, con más fuerza, la influencia social de la familia, el colectivo, los líderes, la presencia de factores políticos evidentes, que condicionan una toma de conciencia más inmediata. En esta edad, la conciencia de lo artístico nacional se fundamenta en una formación ética, implícita o explícita, intuitiva o consciente.

SA: ... Cuando yo tenía 16 años, más o menos, tuve una hora de radio que se llamaba "Una antena de cultura al servicio de la Juventud", era una hora de radio que a mí nadie me ordenó que organizara una vez a la

semana... desde muy joven yo tenía inquietudes políticas y necesitaba decir las cosas que pensaba...

JB: ... a los 19 años me fui a ver a Lázaro Peña, que ya tenía la CTC legalizada en ese momento, en el año 1949; yo sólo organicé el sindicato de los trabajadores del café, me botaron 2 veces, se pasó mucha hambre en casa... a los 19 años empecé en el conservatorio, pero músico era siempre, entonces yo me meto en la sociedad cultural Nuestro Tiempo.

MR: ... después de la huelga que se hizo en 1935, como tenía esa formación de izquierda, decidí ir a Méjico para seguir vinculándome al movimiento muralista mejicano que, en aquella época, tenía una gran influencia en toda la América, porque era una nueva forma de ver la plástica, que no era la forma europea.

Esta influencia social, de profunda raíz popular, va conformando la personalidad del artista o escritor hasta convertirlo en el ser capaz de penetrar la realidad críticamente y expresarla en lenguaje estético. Ese ejercicio constante de buscar la esencia de los fenómenos los hacen más conscientes de su propia transformación y de la responsabilidad que significa la creación cultural de nuestra sociedad.

R.P.... sería muy inmaduro, muy emotivo, muy triunfalista, pero se hacían tremendos documentales, que testimoniaban todo lo que estaba pasando, quizás no con la profundidad requerida y como quiera que sea todos tenemos ese don de reflejar esa realidad... creo que hay una interacción entre la obra y uno mismo, en que uno trata de influir en la realidad y la realidad sobre uno mismo y se producen operaciones muy interesantes.

En el transcurso de este primer tema aparece espontáneamente el concepto de identidad cultural como expresión de la maduración e integración de los componentes político-sociales y artísticos en algunos creadores, donde se articulan, sobre la base de una concepción moral, las ideas estéticas y se establece un compromiso explícito del artista consigo mismo y con la sociedad.

L.B.... con las setenta becas... fui a Nueva York acabé por tener una politización muchísimo

más aguda por las discusiones cotidianas con los norteamericanos, al extremo de que, en el año 60, cuando se rompen las relaciones, yo dejé en el último curso la Licenciatura y regresé para acá... yo recuerdo como concepto la posibilidad de crear inmerso en una cultura, para mí la cultura cubana son muchos poquitos: Martí, La Historia me absolverá, Alejo, Lezama, Guillén, Portocarrero, Amelia Peláez, Hernández Giró, Siglo XIX, Esteban Salas; muchas cosas: la manera de tomar el café, el diálogo cotidiano cubano, dicharachero, juguetón, etc., hay muchos factores que son los que implican una cubanía, una nacionalidad y una raigambre...

MR:.... nuestra mirada se volcó hacia Cuba y, algunos artistas, como René se dedicaron a pintar casas del Cerro... planteamos también, en lo plástico, que Cuba era un país tropical, fundamentalmente, que el color no teníamos que matizarlo porque con el sol los verdes los pones iguales, tienen una fuerza tremenda, el color lo da la luz del sol, cuando llega el atardecer, comienza a matizarse y sale la maravilla esa que tenemos en Cuba...

JG:.... entonces incursioné en algunas experiencias con lo que entonces se llamaba "Patronato del Teatro", donde se ponían obras europeas, me acuerdo que trabajé de asistente de dirección de una obra llamada "llovía", pero no me daba cuenta que aquello no tenía nada que ver con lo que yo venía haciendo, no es que yo tuviera pensando con una conciencia como lo expreso ahora, reflexionando, sino, simplemente, como sentimiento no me resultaba una identidad; el teatro vernáculo me resultaba una identidad...

El segundo tema de la conversación ofrece respuestas más radicales y explícitas sobre este sustrato moral, que fundamenta la identidad cultural. Se invita al cambio de asunto con una pregunta como esta ¿PODRÍA HABER REALIZADO SU OBRA ARTÍSTICA EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO?.

La mayoría de los entrevistados concreta sus respuestas en la relación entre creación artística y nacionalidad; sólo uno coloca el interés político por encima de su capacidad creativa y otro lo asocia con un hecho situacional.

Los demás abordan el problema a partir de un vínculo necesario con el país como fuente de

motivos para la creación libre, auténtica, sin compromisos externos, pero con un fin social.

SA: ... mi vocación más fuerte era una vocación política, a lo mejor fuera de Cuba me hubiera dedicado de lleno a la conspiración, no sé si me hubiera dado la oportunidad de coger una cámara...

Otra, muy particular, es la síntesis de la elaboración de un método de trabajo, que permitió un desarrollo estilístico en un momento de profundo bloque cultural...

LB: ... yo proyectaba la cultura universal dentro de mis proyecciones modernas, y entonces, en base a eso, yo me medía con ese desarrollo universal desconocido, era una utopía que yo después la llamé: "la nostalgia de lo desconocido"... los músicos cubanos, que perdieron el vínculo se han quedado 30 años atrás, reconociéndolo y además en estado agónico...

Por otra parte, se aprecian valoraciones contradictorias del sujeto en el momento que tomaron esa decisión.

FF: ... si hubiera tenido una influencia de una moral burguesa y de un sistema diferente, a lo mejor mis necesidades afectivas, morales, no fueran las que tengo hoy entonces se resumía la cosa en un status social... la pregunta es complicadísima porque tú la haces en este momento y, sin embargo, hay que remontarse al momento decisivo en mi vida... bueno yo te voy a decir, sí, en realidad fue el alma guajira lo que mesalvó, eso fue lo único que me salvó porque mi desarrollo político a los 14 ó 15 años era un piano en la cabeza, era lo único que yo tenía y nada más...

Otras respuestas evidencian una diferenciación entre el talento propio del artista y las condiciones propicias para su desarrollo.

RL: ... yo creo que en otra parte del mundo hubiera podido haber hecho obras de salón, pero la obra monumental hubiera sido muy difícil hacerla...

PM: ... yo creo que sí lo que pasa es que no hubiera transcurrido de la misma manera, mira, mi trabajo no lo hubiera entregado tanto a una

obra cultural tan importante para mí, creo que hubiera estado un poco diluido todo el talento que hubiera tenido en lo comercial, en lo efímero, en lo superficial...

Algunos de los entrevistados dan respuestas, referidas a sí mismos, en un tono concluyente, inmediato y radical.

JB: ... No, en Cuba nada más, pero sí en cualquier época porque la hice antes y me realicé antes y me realizo ahora, antes yo no podía presidir un festival como éste, pero nosotros hacíamos, luchábamos y dábamos conciertos y lo hacíamos todo... no me adapto a los ambientes, el ambiente parisién, el ambiente de una villa, tranquila, en las montañas, a donde quiera que fuera no me dan ganas ninguna de crear, yo nada más puedo crear en la en la bronca que tengo armada aquí en mi país... y creo que para hacer música cubana no basta con tener el carnet de identidad en el bolsillo ¡hay que ser cubano!...

MR: ... no, nunca, a mí me ofrecieron, yo iba a Nueva York todos los años, 10 000 pesos en moneda americana, le dije que no, tenía la necesidad de estar en Cuba, de caminar por La Habana, el diálogo con la gente a que estoy acostumbrado... los problemas de Cuba, la pelota, yo me sentía muy bien y creo que el artista tiene que tener raíces... y no puede ser una cosa que uno busca sino que uno las tiene y le salen.

Las ideas dichas, en el sentido, bastarían para confirmarnos la interrelación estrecha de factores morales, ideológicos, políticos y estéticos; pudiéramos decir que, en la personalidad de creadores auténticos como los que constituyen la muestra, el sustento espiritual de su creación está dado, justamente, en una condición interna donde los factores mencionados se entrelazan, dando origen a una conciencia de identidad, que experimenta el creador y la transfiere a su obra.

¿CUALES SON LOS RASGOS O CARACTERISTICAS QUE DEFINEN SU OBRA COMO CUBANA?

Las respuestas de los creadores, al caracterizar o valorar su propia obra, ofrecen un testimonio de gran interés desde el punto de vista psicológico y cultura, ya que son ellos mismos sus propios críticos; esto

requiere un distanciamiento entre el sujeto y la obra y, simultáneamente, en el tiempo, para lograr la síntesis doblemente original: por su individualidad y autenticidad, ya que la creación artística es, por su naturaleza, personal y única.

SA: ... yo creo que la característica que tiene el noticiero es esa integración narrativa de la música y la imagen, yo diría que eso es lo que diferencia de otros noticieros de otra latitudes, por ejemplo, los noticieros norteamericanos... usaban 3 ó 4 músicas especiales de himnos deportivos típicos, para resaltar hechos norteamericanos...

AA: ... uso un poco lo de Níco Saquito, la cosa picarezca, las cosas del invento cubano, la manera de decir las cosas ¡eso es, la manera de decir las cosas! ese es mi rasgo.

LB: ... a lo largo de mis 30 años de labor artística y de 3 momentos distintos: uno de un nacionalismo bien claro; una larga etapa experimental que fue la vanguardia y otra, una etapa actual de reposo, hiperromanticismo, que se entronca con la primera, en esos 3 largos momentos, siempre, en cualquiera de las obras hay tratamientos de las raíces yorubas y hay un tratamiento muy sutil de las armonías hispánicas no en el sentido andaluz, sino en el sentido modal de las músicas regionales, que fueron las que llegaron a Cuba y se transformaron en tonadas campesinas, el punto espirituano, las décimas pineras, en ese mundo armónico, pero no literalmente, ningún elemento de la raíz, de la raíz cultural cubana, lo he tomado como cita, únicamente, algún tema extraordinario y lo he dejado limpio, tal como es...

AL: ... ese fue mi primer trabajo de curso y recuerdo que Ortiz lo miró y al día siguiente llega con una sonrisa enorme, con una amistosidad enorme hacia mí, dándome la mano por arriba y todo, entonces se sienta con el vozarrón que tenía y sus dedos regordetes, que se pasaba moviéndolos, tropezando un dedo con otro, tenía esa manía de moverlos así, recuerdo que me dijo: joven veo que usted se ha buscado sus propias llaves... me enseñaba a hacer las fichas y yo aprendí mucho con él porque cada cierto tiempo, cada vez que tenía fichado un capítulo importante, él me citaba a su casa entonces

se ponía a comentarlo conmigo... era un aprendizaje doble, eran prácticamente clases... desde las cuatro hasta las siete, las ocho, las nueve, trabajando con él...

La referencia al espacio como entorno, como fuente de motivaciones denota la sensibilidad del artista, consciente o intuitiva, de vínculo afectivo con el país, de su sensibilidad de sentirse en él para recrear y reflejar estéticamente su esencia.

RL: ... bueno en cuanto al ritmo y movimiento creo que es una cosa característica del cubano, en cuanto a mi relación con el paisaje, yo siempre he tratado de relacionarlo con el entorno de las montañas, yo me he clasificado a mí misma en 3 etapas: la forma, la forma y el espacio y la forma en el espacio en función social... el espacio es siempre el espacio cubano; el paisaje cubano, su arquitectura...

RP: ... mi recreación con el mar, mi recreación con las montañas, mi recreación con las zonas boscosas... es buscar la realidad más consecuente de la Revolución y pienso que no ha sido en La Habana, sino en las provincias y, sobre todo, en las zonas rurales... quieres movimiento más convulso que el del Escambray, que el de la Sierra Maestra, que el Pinar del Río...

TS: ... yo trato que mi pintura sea humana, me gusta que sea universal, pinto el paisaje cubano porque es el que más me ha impresionado, es el que se relaciona conmigo desde mi niñez... me gusta pintar los grandes espacios en blanco y al ver en Moscú las grandes extensiones nevadas, los árboles se veían como pedacitos de manchas negras en todo aquello, pero después cuando vengo, realmente, no me siento motivado por tal paisaje, a lo mejor porque soy cubano, quizás algún día sale el paisaje con nieve y eso no quiere decir que no soy cubano... mis paisajes evocan recuerdos o vivencias de mi niñez, hay paisajes míos por ejemplo, cuando pinto hierbas, las sombras de los árboles, proyectada sobre la hierba, se relaciona en mí con un sentimiento, una sensación que no puedo describir, que tiene que ver cuando por la tarde venía de la escuela y mi madre me dejaba salir a jugar y me iba a correr a una extensión de hierba, a correr y a jugar, eso lo relaciono siempre.

Otros entrevistados formulan ideas generales, que evidencian rasgos de cubanía en sí mismos o en la calidad cultural del país.

FF: ... Guillén es eminentemente cubano porque es esencia de una rítmica que va más allá de lo que yo acabo de llamar "rítmica"... a mí me salvó el conflicto del mimetismo, no acababa de sentirse el camaleón, la nieve llegaba, pero se derretía, siempre quedaba algún copito, yo me pasé 5 años quitándome la nieve a nivel musical... si tú no eres capaz de conocerte, si tú no eres capaz de sentirte hondamente, si tú no eres capaz de trasladar la luz del sol de Cuba ¿cómo tú vas a poder trasladar la estepa rusa?... yo hablo de tocar bien a los clásicos cubanos... viene el otro problema, la desinformación cultural, el exceso de información acrítica y sin ningún análisis científico sociológico y mucho menos estético...

JG: ... por eso se dice que el cine cubano parte de cero, pero parte de cero, asumiendo su historia, asumiendo su cultura, no es extraño que el cine cubano haya tenido los vínculos que ha tenido con el movimiento plástico, con el desarrollo del afiche cubano y con la música en el desarrollo de la nueva trova, no por casualidad ha habido una relación con el resto de las manifestaciones artísticas, no podíamos aislarnos, al contrario, había que relacionar lo mejor de la cultura de nuestro país, entonces cuál ha sido siempre el afán del cine cubano dentro del cual me incluyo, hacer un cine ideológicamente consecuente con la Revolución, de comunicación popular y de calidad, capaz de lograr estas 3 cosas.

En el tratamiento de este tema resalta la interpretación de los creadores de lo que en lenguaje conversacional se denomina "raíz" y bien explícitamente o en forma ilustrativa se intenta demostrar que no significa tomar de la realidad un elemento y transformarlo mediante diversas técnicas; se trata de un fenómeno más complejo, vinculado a la captación de la esencia, entendida está con tal libertad interpretativa que sólo puede ser expresada a través del lenguaje estético.

Uno de los aspectos señalados también, como de vital importancia en la creación actual, es el reto que significa para el artista o escritor, frente a una sociedad que aumenta cada día su nivel educacional, profundizar en los problemas colectivos y en los conflictos individuales de este momento,

separándolos de su contexto cotidiano y elevándolos a imágenes artísticas o literarias.

Otro aspecto vinculado con los conceptos mencionados es el criterio que existe entre los creadores sobre el tratamiento de los valores universales y nacionales en la producción artística o literaria, no hay posiciones chovinistas, ni estrechas, sino, por el contrario, una exaltación de los valores humanistas, pero con una reigambre en el autor, que le permite abordar la realidad desde una posición, por caminos muy propios, personales y originales.

Un tema polémico resultó ser la relación arte-público.

¿CONSIDERA QUE EXISTE IDENTIFICACION DEL PUBLICO CUBANO CON LA OBRA ARTISTICA CUBANA Y CON RESPECTO A LA SUYA?

Se percibe este aspecto como parte de un proceso de transformación de la sociedad en el cual la calidad de la obra, en tanto imagen de la realidad, expresada en lenguajes estéticos contemporáneos y las características del público, que busca en el arte y la literatura aquello que lo identifica como pueblo, se mezclan en un afán de complementación y comunicación.

JG: ... mira el público cubano no por gusto nosotros decimos que es el protagonista del cine cubano no sólo porque las películas reflejan al público como protagonista de la historia de este país, sino porque el pueblo, respaldando al cine cubano ha demostrado que una cinematografía nacional puede gustarle a su propio pueblo...

EL: ... había una amnesia total; el arte era el folclor y la historia sentimiento, ahora se han dado las manos el arte y la historia. Estallan las conferencias, estalla la nueva trova... ahora pasan cosas como el ciego que me dice: quien habla es Eusebio Leal, yo fui a las conferencias y ahora estoy recorriendo de nuevo estos lugares.

CM: ... el público lector está totalmente identificado con los contenidos temáticos de la literatura que se está escribiendo... están muy relacionados con las vivencias revolucionarias, esas vivencias no son sólo del escritor, sino de muchísimos miles de personas... me parece que el lector, en este momento ya está necesitado de encontrar

esas vivencias con una elaboración estética superior.

PM: ... el pueblo está preparado, tiene la sensibilidad para escuchar una obra artística de calidad, porque las obras auténticas tienen una magia, pudiéramos decir, que produce el acercamiento natural de la población y que la población, a su vez, responde a esa sensibilidad a menos que se le deforme...

LB: ... hay una identificación por el sentido patriótico, pero no creo que haya una identidad a fondo hasta tanto el pueblo asimile un poco, disponga mejor que asimile, disponga de todas las formas de cultura y seleccione... yo conozco técnicamente cómo hacer una música que eleva, que enerva, que la gente tenga que salir gritando, pateando, pero hay músicas sutiles, llenas de ternura, formas menores que hay que hacer, la música para los niños son formas menores que hay que hacer, que no hacen llorar, que no son citadas por las formas universales de la cultura, esas pequeñas obras forman parte de esas funciones culturales y yo tengo mucho de eso, tengo temas anónimos como el del noticiero...

Los criterios aportados en esta parte de la entrevista se caracterizan en su mayoría, por un estado de insatisfacción, motivado fundamentalmente, porque estamos viviendo un cambio cualitativo, de salto explosivo tanto en las potencialidades de los creadores como de las expectativas del público.

Se reconoce por los creadores más participación del público, un acercamiento mayor, pero todavía no identificado con el universo de la producción artística o literaria. Cuando se compara el pasado con el presente, el saldo es favorable como resultado de los cambios en el país. La conciencia social es más completa ahora y arte y revolución, historia y creación van, progresivamente, haciendo intencionados y conscientes sus nexos.

El pueblo, protagonista y espectador del arte y la literatura, necesita, para ampliar su cultura general, reconocer en ella, utilizarla en la reflexión de sus logros y deficiencias y disfrutarla plenamente. Para ello, requiere el apoyo de todas las instituciones del estado y sociales, que le permitan recibir en cada momento, por muy sencilla que parezca, la acción educadora de la sociedad.

El próximo tema muestra la visión de los creadores con relación a su vínculo con el público.

¿QUE ASPECTOS, A SU JUICIO, INFLUYEN EN LA COMUNICACION DEL CREADOR CON EL PUBLICO CUBANO?

Se observa una actitud crítica hacia sí mismos como responsables directos de la producción cultural y del resto de la instituciones, encargadas de la promoción y formación del público.

OA: ... hay leyes que tratan sobre el carácter de la trasmisión de la información... la relación entre lo conocido y lo desconocido para que se efectúe la comunicación, códigos establecidos a partir de informaciones anteriores... lo mismo le pasa al público.

FF: ... lo que no caba dudas es que cuando se sabe o se tiene en cuenta a qué público va dirigido, cuando hay un artista de calidad, cuando hay buena divulgación, lo que sí estamos en cero es en la crítica orientadora, pero excepcionalmente hemos logrado esos puntos y los resultados son fantásticos...

LB: ... el desequilibrio actual más notable es el que hay entre ese fenómeno de la música culta y la música popular; el problema de la música culta está en su esencia como producto de consumo de los medios de difusión, en este momento, después de 20 años, no se puede dar de pronto... hay que dosificarla y la dosis, como se hace con las pastillas si se le quita el azúcar que tiene por fuera, no hay quien se la tome y hace falta que la gente se la tome, que se estimule con estos factores...

RP: ... yo pienso que nosotros no hemos logrado el mecanismo, es un problema de estrategia, de verdaderos factores de la conducta, para retomar al Che en El hombre y el socialismo en Cuba, él hablaba de la posibilidad de un hombre nuevo; yo no sé si esto tiene que ver con la vinculación MINED-Cultura, cultura-pioneros, hay como una especie de frente único... el enriquecimiento del espíritu, unido al desarrollo de esta infraestructura material del país eso es lo que no ves que va casado, ves el mejoramiento, en general, del nivel de vida, pero que la conciencia se está quedando retrasada o una conciencia mas bien esquemática...

PM: ... yo no sé, no estoy enterado, pero no sé hasta qué punto, en este país, desde una edad temprana se instruye al pueblo desde el

punto de vista artístico, cultural, yo creo que eso es vital, yo creo que eso se ha abandonado un poco, la educación artística de la población... un niño debe estar formado artísticamente como viene formado acorde con la sociedad, sobre todo la nuestra, parece que esto es nuestro talón de Aquiles, que los niños crecen tiene 10, 11, 12, 13 años y todavía no tienen ninguna idea artística conformada en su mente...

TS: ... yo creo que, en primer lugar, el artista tiene que proponérselo, comunicarse, no proponerse quiero ser conocido, ni quiero tener premio, claro la gente está muy impresionada por una cosa, en verdad, uno no es reconocido hasta que no tiene éxitos en el extranjero, entonces casi todos los artistas jóvenes, lo que ambicionan es tener premios y, sobre todo, premios en el extranjero, incluso a veces la gente se propone un premio en tal lugar, ser promovido, que una galería extranjera le haga contrato y eso significa trascender...

MR: ... el problema es ir buscando la simbología que pueda expresar lo que el público quiere... cuando pintábamos la piña, el mango, teníamos que darle la categoría artística; la Revolución tiene una serie de categorías nuevas, una de ellas es, por ejemplo, las masas, las masas con Fidel, que sabe lo que va a decir, lo que va a responder, lo que ella quiere que él responda:

El reclamo de una transformación en la concepción y aplicación de vías eficaces para lograr una comunicación más amplia y profunda entre los creadores y el público se considera un asunto de máxima prioridad. El papel de las instituciones docentes y los medios de difusión resulta decisivo para la multiplicación de los nexos directos entre ellos y el resto de la población.

También es necesario garantizar la calidad de la obra de modo que su autenticidad predomine por encima de estereotipos, estímulos externos o recursos populistas para que el espectador sienta la sutil experiencia de participar de un momento singular al compartir la propuesta artística, bien para reflexionar o sencillamente para sentirse atraído y satisfecho.

Después de estos temas aparece, de forma explícita, el interés por conocer la opinión de los entrevistados sobre la manifestación de la identidad cultural en la población.

CUALES COMPORTAMIENTOS DE LA POBLACION LE PARECEN MAS RELEVANTES CON RELACION A LA DEMOSTRACION DE SU IDENTIDAD CULTURAL Y CUALES NO?.

En general, se responde en una perspectiva positiva, vinculada con el país y la Revolución, aunque se plantean aspectos críticos con relación al papel de los creadores y de la educación y los medios de difusión.

SA: ... el tremendo movimiento de aficionados que hay en Cuba... es una realidad palpable y evidente, elocuente de esto que tú planteas...

JB: ... el folclor sonoro es como suena el país, no es lo mismo una discusión en la esquina de San Rafael y Prado que una discusión en San Michel y, Notre Dame...

LB: ... la reafirmación de cualquier concepto viene con la necesidad de defenderlo tienes que reforzarlo y reafirmarte tú... de ahí que la nacionalidad cubana al ser atacada durante tantos años por el imperialismo norteamericano, crea una segunda naturaleza del hombre cubano, inconsciente, que es defender lo suyo...

FF: ... de nuevo sale Fidel en la entrevista, sale la Revolución... ese orgullo de ser cubano, eso, yo pienso, que la gente tiene, el pueblo cubano lo tiene asimilado, ese sentimiento de conmoverse con cualquier injusticia, del mundo, ese cariño por Martí, por Maceo, ese respeto por la bandera...

JG: ... el hecho cultural por excelencia es la Revolución porque genera la nueva mentalidad y la nueva sensibilidad del cubano ¿en qué términos concretos? cuando la Revolución le abre, por primera vez, al cubano la posibilidad de participar en el destino del país... el cubano vive un tiempo contemporáneo, cargado de una vitalidad de coherencia moral que le ha dado la Revolución... yo diría que a veces no estamos a la altura de esos cambios... el papel que tiene que jugar un artista, un escritor es el de favorecer la conciencia, la lucidez de estos cambios, de las contradicciones que aún subsisten... el arte debe jugar un papel crítico y debe contribuir a que no nos durmamos en los laureles, sino que constantemente debemos ser aguijón

para la superación de nuestra propia imagen...

EL: ... puede haber una descompensación; mucha gente no aprecia el bien de la cultura, que en muchos lugares está limitada por un traje, por una entrada; la cultura se recibe aquí como algo justísimo, lo que costó tanta lucha, como el esfuerzo de la mecanización de la caña, a veces no se valora así...

PM: ... creo ¡estoy seguro! que en la población cubana hay un gran arraigo hacia lo cultural y pienso, como te dije, que cualquier desviación de esta línea ha sido ocasionada por el proceso de divulgación, de programación y de trabajo político-cultural de los medios masivos de difusión; yo creo en la voluntad de la población en sentir con lo suyo, en vibrar con lo suyo...

Es natural, la integración de los conceptos identidad-nación-Revolución y la idea de su transformación progresiva, apoyada por el papel crítico del arte y la acción coordinada de los centros docentes y los medios de difusión. De modo que, aunque se reconocen logros, también quedan dichas las aspiraciones, lo que evidencia la necesidad de hacer mayores esfuerzos para alcanzar la identificación del pueblo con la obra de sus creadores en la tarea común por la defensa y enriquecimiento de su patrimonio. Por una parte, los artistas y escritores recrean la realidad y descubren al público infinitos valores de la cultura nacional cuando el resultado artístico es auténtico y de alta calidad; por otra, la población se reconoce en sus símbolos y se identifica con aquellos que elevan a categoría artística sus rasgos más definidos.

La entrevista termina de forma inesperada para los creadores al pedirles, de la manera más rápida y espontánea posible, un símbolo de lo cubano.

¿CUAL ES SU IMAGEN MAS INMEDIATA DE LO CUBANO?

Después de tratar temas polémicos "de golpe y porrazo", pedíamos una síntesis, ellos lo recibían como un alivio, con cierta gracia y, al mismo tiempo, asumían la responsabilidad del contenido de esta imagen, que era un poco el resumen de todo lo que se había dicho; por eso, no es sorprendente ver la coincidencia de respuestas acerca de la Revolución, Fidel, lo que ellos significan y siempre, más allá de cualquier respuesta, la referencia histórico-moral y, otra característica, la dinámica de los símbolos en contraste con los estereotipos del pasado.

SA:... como una mulata de Santiago de Cuba, como un Camilo, Camilo era un gran cubano por su sentido del humor, su grado de alegría en su sonrisa, por lo que él significaba en todos los aspectos, por su heroísmo, modestia y es Almeida, es Fidel y es Raúl, y qué podemos decir de Guillén... esas cabezas de Portocarrero... esas impresiones de la plástica cubana... si tu oyes a Benny Moré... están los símbolos auditivos los símbolos visuales

JB:... el cubano en la Revolución, me parece que está incompleto todavía... hay los dos extremos, hay el cubano que está haciendo revolución diariamente y el oportunista que le está creando problemas.. es un pueblo del carajo, un pueblo que está planteando situaciones nuevas a la humanidad, yo sé porque en planos muy pequeños, como es esto de la electroacústica nos ven como unas gentes rarísimas, somos tremendos, yo soy un tipo que lo que tengo detrás de mí es un Estado... y yo puedo hacer las cosas gracias a que tengo un Estado detrás de mí, así me lo dicen ellos...

LB:... bueno, hace tiempo era el paisaje, hace mucho tiempo era el paisaje... es una utopía, hay lugares en Roma y en Grecia idénticos... Barbados, Martinica, Jamaica, Guadalupe... sigue siendo el paisaje, pero el paisaje unido al carácter del hombre o al revés el carácter del hombre cubano y el paisaje... ya como hombre de la cultura tengo que añadir a eso Martí, Alejo, Portocarrero...

FF:... lo primero que me vino ahora a la mente es Fidel...

JG:... es una imagen de tanta versatilidad, que me cuesta trabajo, no sé, me cuesta trabajo ser espontáneo para decirte tal cosa... para mí no hay ningún símbolo en particular la mulata... porque una película puede ser muy simpática y desmistificadora... a lo mejor te encuentras una cubana rubia, de ojos claros, que tiene un tremendo sabor bailando, que es de los más coqueta y que es de lo más tentadora porque el mestizaje es un problema espiritual.

EL:... es una forma de ser de un pueblo del Caribe ante el mundo latinoamericano y el tercer mundo: hospitalario, apasionado, romántico,

que lo hace cambiar todo, luchar por una gesta, por un mundo mejor...

CM:... yo reconozco lo cubano a partir del fenómeno de la Revolución, no te diría la Revolución ahora, te hablo de la tradición cubana, de la Revolución Cubana, de lo que se resume en la Revolución, de todos los ideales que expresa... cuando te sientes cubano, te sientes combativo, te sientes portador de ideas nuevas y muchas veces eso es lo que te reconocen...

RP:... testarudez en el sentido de tesón, fuerza, si no no estuviéramos físicamente aquí...

RP:... Camilo, Camilo para mí es la síntesis... en un cometa se fue, no se sabe donde está, se murió físicamente, pero el cubano lo siente... el cubano es simpático, no es que se proponga ser simpático, lo que no es pesado, no es cargante...

MR:... la Revolución, es Fidel, la participación del pueblo dentro de la Revolución... cualquier queja que yo tenga de un mal trabajo, nada más que pensando en Fidel se me alivia...

JS:... yo te digo que no te lo puedo contestar claramente, así definido... ser cubano es ser consecuente, eso es lo que yo creo...

Excepto una respuesta que generaliza lo cubano como diversidad, el resto de los creadores manifiesta ideas contemporáneas, referidas a símbolos de las tradiciones históricas y culturales, que implican la condición interna, moral, ideológica y política del sujeto, reflejada en la responsabilidad de su comportamiento social.

Al cubano actual también se le atribuyen rasgos, que reflejan una conciencia superior, y otros rasgos de la personalidad como ser: apasionado, romántico, combativo, simpático, aunque no se excluye la posibilidad de que existan algunos oportunistas como dice uno de los entrevistados.

El tratamiento a los símbolos es uno de los resultados interesantes que encontramos en los creadores, no hay estereotipos, hay imágenes artísticas de alto vuelo, esenciales, desmistificadores, de fuerte contenido emocional y patriótico.

La riqueza de criterios y reflexiones, sobre estos temas, de algunos creadores que han demostrado

en su obra su propia identidad cultural y los valores que la sustentan, se pueden resumir en estas conclusiones principales.

Las conclusiones principales son las siguientes:

1. Se aprecia vinculación entre la formación moral y el desarrollo de la conciencia de identidad cultural en los creadores entrevistados. Se fortalece una a la otra en continuo intercambio de valores, aunque es necesario precisar la significación de las primeras experiencias en el surgimiento de actitudes e intereses hacia lo social inmediato, que le permite al sujeto adentrarse, posteriormente en la realidad de su país, lo que favorece la asimilación progresiva de aquellas esencias implícitas solamente en la cultura.
2. Este proceso no se produce de golpe ni en momento específico del desarrollo; varía, según las experiencias y orientación de la personalidad en su medio social. Aparece, primero, como inclinaciones hacia las expresiones populares de la cultura hasta que se produce la toma de conciencia, acompañada, generalmente, de respuestas sociales, en la adolescencia o la juventud, lo que presupone que la formación moral constituye un proceso anterior, que comienza en edades tempranas.
3. La conciencia de identidad cultural como tal se alcanza, en estos creadores, junto al momento en que el sujeto logra cierta culminación del proceso de formación de la concepción del mundo, pero se presenta de múltiples formas desde la infancia cuando se produce una identificación, generalmente, intuitiva con elementos de su propia cultura.
4. La mayoría de los creadores sitúan los primeros recuerdos relacionados con su vocación artística en las edades más tempranas, incluso pueden precisar anécdotas y situaciones, que se asocian con sus obras. También estos sujetos se caracterizaban cuando niños por un predominio de esta actividad sobre otras fundamentales en esas etapas.
5. El espacio como entorno, atmósfera, fuente de motivaciones o, simplemente, como vivencia constituye parte sustancial del medio social de los creadores entrevistados, de él y del resto de las formas de expresión de la cultura cubana ellos se nutren, buscando las "raíces", como generalmente se refieren a este concepto, no para citar estos elementos tal y como se

manifiestan en la realidad, sino para hacer otra lectura de ella, asumiendo su esencia en imágenes artísticas o literarias.

6. Las formas de expresión de la conciencia de identidad cultural se aprecian claramente en estos creadores cuando definen las características de su obra, que comienza por la necesidad de realizarla dentro del contexto cultural cubano como condición esencial para la creación, hasta las múltiples maneras de caracterizar su contenido, donde ocupa un lugar primordial la posición ética y estética del artista, relacionada de diversos modos con la vida nacional desde sus luchas históricas por alcanzar la soberanía hasta la construcción y defensa de las conquistas sociales, precisando, enfáticamente, que esta conciencia de identidad cultural, revelada en las obras, es consecuencia de la actitud honesta y original del artista, nunca de consignas ni metas a priori.
7. Para estos creadores, la cultura nacional no se encuentra en sí misma; mientras más auténtica, expresa mejor los valores universales y, dentro de ellos, los latinoamericanos, con los cuales se identifica por la historia, las tradiciones y las situaciones que confronta el mundo actual, por eso resaltan en sus respectivas creaciones los rasgos humanistas, que proyectan nuestra realidad en los ideales del hombre por acercarse e identificarse unos con otros.
8. La comunicación de la obra con el público es un tema central para estos autores; algunos, se refieren a la calidad de la producción artística o literaria como primera condición y plantean la necesidad de evitar estereotipos, eliminar la supremacía de estímulos externos y la superficialidad en la creación; otros, tratan sobre los factores de formación y promoción de público para alcanzar, cada vez más, a toda la población e interesarla en diversas expresiones del arte y la literatura.
9. También reconocen que no basta un acercamiento directo con el público sino que resulta indispensable la participación de todas las instituciones sociales y estatales en el apoyo y la difusión de las obras consideradas como modelos culturales, por su contenido y lenguaje estético, a través de tres vías fundamentales: la educación, los medios de difusión y la crítica especializada.
10. Se reclama la introducción en la educación general de la apreciación estética y de la

enseñanza artística, desde las primeras edades, por lo que aporta a la conciencia de identidad y por constituir contenidos y formas de aprendizaje específicos, que requieren también la enseñanza sistematizada; de igual forma, se resalta el papel de los medios de difusión, por la fuerza y el alcance de las ideas transmitidas, especialmente en la música, dada las características del pueblo cubano y el uso generalizado de esta manifestación artística en diversas funciones, en todas las edades. Se precisa de una crítica capaz de orientar la producción cultural, resaltar sus valores, estimular la reflexión y formar un público entrenado en percibir mensajes y disfrutar formas estéticas.

11. Los creadores reconocen el proceso de transformación, ocurrido en la sociedad cubana y, en particular, en la juventud con relación a la conducta correspondiente a una conciencia de

identidad cultural; la mayoría considera que todavía debe estimularse más la acción educativa de toda la sociedad a través de la familia, la escuela, los medios de difusión y la crítica especializada, fundamentalmente. Se destaca la preferencia de la juventud por imágenes nuevas y dinámicas, que expresen los nuevos tiempos, cargados de imágenes contemporáneas.

12. Los símbolos de lo cubano, mencionados por los creadores, confirman el paso del tiempo y, prácticamente todos, excepto uno que lo resume como "diversidad", establecen contrastes entre los viejos símbolos y los nuevos; la mayoría asocia su respuesta con la Revolución, sus líderes o las características actuales del cubano; es frecuente la intelectualización del fenómeno y su relación con el hecho más trascendental de nuestra cultura.