

Ana Mendieta y su arte son una sola pieza. No conozco otro caso donde la creación artística esté tan vinculada a la existencia individual. Su arte es un rito compensatorio de su tragedia personal, una solución imaginaria a su ansia imposible de regreso, a la vez en términos étnicos, freudianos, sociales y políticos.

Ella describe su obra como un retorno amoroso al seno materno. Es como una solución imaginaria, a través del arte, del drama de una niña sensible obligada a abandonar su patria, familia, costumbres y amigos para ir a parar a un país extraño. Esta experiencia traumática marcó la vida de la mujer. Ha dicho que tenía dos opciones: ser un criminal o un artista. Si examinamos la trayectoria de su trabajo, vemos que el arte ha sido para Ana un medio de compensar su desgarramiento interior, de sublimar una obsesión.

Podemos apreciarlo en la estructura misma de su obra. Esta se afilia al **earth art**, pero un rasgo la distingue de la ejecución habitual de esa tendencia. Por lo común en el **earth art** se proclama la materia natural a través del expediente de desplazarla de su contexto de origen para jerarquizarla en otro diverso, o también introduciendo cambios sugerentes en el propio medio natural, casi siempre en gran escala. Es la tierra puesta en función de una voluntad del nombre. En Ana hay una actitud más modesta: es el ser humano quien va hacia la tierra, quien se integra al medio natural. Ana no va hacia él para violentarlo, sino en procura de una fusión íntima. No busca transformar sino participar.

Estamos ante un arte ecológico en el completo sentido de la denominación. Entre la naturaleza y las figuras humanas que Ana le integra como representaciones de su propio cuerpo no se produce contradicción alguna. Es una coexistencia armónica entre la mujer y el paisaje. Y a la vez una vuelta a los orígenes. No puedo dejar de sentir algo dramático en esta muchacha que huye al monte para tratar obsesivamente de unir su imagen a la pureza primaria de la tierra.

Ana se usa a sí misma como una metáfora. Más que una suerte de unión de **earth** y **body art**, su trabajo es un vida-arte. Su expresión sobrepasa el simbolismo de signo físico, llenándose de implicaciones vivenciales y de cultura. Queda además como una imagen general del drama de la escisión cultural y la voluntad de superarla.

En Cuba Ana hizo una relación estrecha con un grupo de artistas un poco más jóvenes, la gente de Volumen I, que estaban llevando adelante. Podemos apreciarlo en la estructura misma de su obra. Esta se afilia al **earth art**, pero un rasgo la distingue de la ejecución habitual de esa tendencia. Por lo común en el **earth art** se proclama la materia natural a través del expediente de desplazarla de su contexto de origen para jerarquizarla en otro diverso, o también introduciendo cambios sugerentes en el propio medio natural, casi siempre en gran escala. Es la tierra puesta en función de una voluntad del nombre. En Ana hay una actitud más modesta: es el ser humano quien va hacia la tierra, quien se integra al medio natural. Ana no va hacia él para violentarlo, sino en procura de una fusión íntima. No busca transformar sino participar.

Estamos ante un arte ecológico en el completo sentido de la denominación. Entre la naturaleza y las figuras humanas que Ana le integra como representaciones de su propio cuerpo no se produce contradicción alguna. Es una coexistencia armónica entre la mujer y el paisaje. Y a la vez una vuelta a los orígenes. No puedo dejar de sentir algo dramático en esta muchacha que huye al monte para tratar obsesivamente de unir su imagen a la pureza primaria de la tierra.

¿Qué puede llevarnos desde el presente al pasado? ¿Por qué urgir en el pasado frente a un ahora lleno de presiones y reclamos de acciones y de hechos nuevos? No sólo la recordación y la añoranza pueden motivar para emprender esta retrospectiva, sino el reencuentro con nosotros mismos en una nueva visión.

Tras estas reflexiones se esconde la trama que llevó a Tania a reconstruir el quehacer artístico y vivencial de Ana Mendieta. Tania, como todo joven que comienza su despliegue en la vida, comenzó la organización de sus ideas, la revalorización de sus quehaceres, la búsqueda del sentido íntimo de su actividad artística, más allá del placer estético o lúdico.

Sintiendo que una fuerza expresiva se ponía en acción durante el acto artístico trató de definirla, de identificarla e instuyó, que tras la "magia" creativa de Ana Mendieta, donde algo le resultaba afín, podía haber una respuesta.

Al rescatar a girones los hechos de la vida de otro, su vitalidad, su sensibilidad, comprobó cuán acertadas eran varias de sus ideas; comprobó cómo, realmente, otro había sentido y apreciado cosas semejantes y se había guiado por ellas explícita y honestamente.

Tania vivencia intensamente el acto creador, desde su gestación misma, y se maravilla de la intensidad de ideas y emociones que bullen en esa etapa primaria, se maravilla de la riqueza de esa vida interior que se canaliza a través de ellas y de las cuales, al final, sólo quedará plasmada una sombra sobre el "objeto" de la realización: "La Obra".

Esta última, "La Obra", contiene y expresa, por supuesto, la idea esencial del trabajo realizado y lo trasmite en un "lenguaje" directo o indirecto, sencillo o elaborado, pero ya no se percibe ese "torbellino vital" que la engendró, la acuñó y la amamantó; éste hecho es primordial para Tania, pues en esa vivencia íntima consiste la "obra verdadera"; ahí es donde se expresan las inquietudes, resoluciones, búsquedas y aspiraciones del artista; ahí está la verdadera trascendencia de crear, y no en el destino de la obra-objeto, ni en la repercusión obra-artista.

Pero otra dimensión más se le pone de relieve a Tania en su tensión para comprender a Ana: la identificación "Ser-Naturaleza", la extensión "Artista-Obra-Mundo"; como un todo integralmente articulado, que actúa como resorte sobre el que contemple "La Obra" y promoverá en él recónditas fuerzas, organización vital, repercusión anímica y deseos de también él sentir-decir a su propio modo.

respuesta.

Al rescatar a girones los hechos de la vida de otro, su vitalidad, su sensibilidad, comprobó cuán acertadas eran varias de sus ideas; comprobó cómo, realmente, otro había sentido y apreciado cosas semejantes y se había guiado por ellas explícita y honestamente.

Tania vivencia intensamente el acto creador, desde su gestación misma, y se maravilla de la intensidad de ideas y emociones que bullen en esa etapa primaria, se maravilla de la riqueza de esa vida interior que se canaliza a través de ellas y de las cuales, al final, sólo quedará plasmada una sombra sobre el "objeto" de la realización: "La Obra".

Esta última, "La Obra", contiene y expresa, por supuesto, la idea esencial del trabajo realizado y lo trasmite en un "lenguaje" directo o indirecto, sencillo o elaborado, pero ya no se percibe ese "torbellino vital" que la engendró, la acuñó y la amamantó; éste hecho es primordial para Tania, pues en esa vivencia íntima consiste la "obra verdadera".

Hace más de diez años que mi obra artística consiste en un diálogo entre la naturaleza y yo, usando la figura femenina para explorar la relación entre el artista, la obra de arte y su medio.

Generalmente trabajo a solas, utilizando en la creación de las obras las sugerencias que las mismas formas naturales provocan en mí. Trabajando con el contexto del paisaje en mente me identifico con la naturaleza aceptando sus valores, limitaciones y trabajando con ellos armónicamente.

Proyecto G y Farallones del Castillo del Príncipe:

El farallón que comienza al costado del Hospital Ortopédico Fructuoso Rodríguez está formado por una piedra caliza que no solamente se presta para un proyecto escultórico, sino que me ha motivado a ambientarlo.

La idea sería crear un conjunto de obras (entre 10 y 12 esculturas) talladas en dicho farallón. Las esculturas estarían dispersas logrando flujo y balance y al mismo tiempo, dándole unidad al conjunto, convirtiendo el proyecto en un mural escultórico en su totalidad.

Considero que el proyecto es muy importante en términos de dar a conocer este tipo de obra. Por encontrarse situado en un lugar céntrico de La Habana y accesible a un gran número de público, entre ellos jóvenes estudiantes. La obra provocaría la apreciación y participación del público con la hermosa naturaleza cubana.

Ana Mendieta.

El farallon que comienza al costado del Hospital Ortopedico Fructuoso Rodríguez está formado por una piedra caliza que no solamente se presta para un proyecto escultórico, sino que me ha motivado a ambientarlo.

La idea sería crear un conjunto de obras (entre 10 y 12 esculturas) talladas en dicho farallón. Las esculturas estarían dispersas logrando flujo y balance y al mismo tiempo, dándole unidad al conjunto, convirtiendo el proyecto en un mural escultórico en su totalidad.

Considero que el proyecto es muy importante en términos de dar a conocer este tipo de obra. Por encontrarse situado en un lugar céntrico de La Habana y accesible a un gran número de público, entre ellos jóvenes estudiantes. La obra provocaría la apreciación y participación del público con la hermosa naturaleza cubana.

**"Si tenemos que sufrir, si tenemos que pecar,
que el sufrimiento y el pecado entreguen
un método de conocimiento"**

Cintio Vitler

**"Quería volver a poner el arte al servicio
de la mente"**

Marcel Duchamp

El arte para mí es. "el espacio y la forma" a través de los cuales pienso. Cada una de mis conclusiones artísticas es la consecuencia de posiciones vivenciales, modelando el arte, a su vez, nuevas actitudes de mi propia vida. Lo que muestro ahora es una respuesta a la pregunta de la funcionalidad del arte, que no es "bajarlo o "subirlo" para su consumo, sino hacerlo un medio de reflexión y sentido.

Exhibir la obra de Ana, lo suficientemente válida e importante para el también se busca en la vida mediante el arte, su legado real es efímero arte en Cuba, es darle el lugar que le corresponde entre nosotros. Ana, al convertirse en parte de la naturaleza. Coincido con ella en dar al proceso de creación igual relevancia que a la obra terminada en la actitud hacia la obra, muy cercana a la devoción, la responsabilidad, la acción simbólica, traspasar el objeto, concebir el arte como investigación y como "la forma en que reestablezco los lazos que me unen al universo" 1.

Juan Fco. Elso es para mí el paradigma de esta visión, pues para él "la obra" era un proceso mucho mayor, intenso y complejo que el producto final que podría ser exhibido. Con "Esta obra no existe" —a partir de un fragmento de su pieza "La Noche; El Día"— propongo una arqueología visual más allá del objeto presentado. La reflexión en torno al sentido de esta obra da la clave de lo que propongo: que la exposición como "obra" e "idea" trascienda el sólo hecho de muestra museográfica, histórica o documental, para convertirse en la exposición de un punto de vista.

Tania Bruguera

El arte para mí es. "el espacio y la forma" a través de los cuales pienso. Cada una de mis conclusiones artísticas es la consecuencia de posiciones vivenciales, modelando el arte, a su vez, nuevas actitudes de mi propia vida. Lo que muestro ahora es una respuesta a la pregunta de la funcionalidad del arte, que no es "bajarlo o "subirlo" para su consumo, sino hacerlo un medio de reflexión y sentido.

Exhibir la obra de Ana, lo suficientemente válida e importante para el también se busca en la vida mediante el arte, su legado real es efímero arte en Cuba, es darle el lugar que le corresponde entre nosotros. Ana, al convertirse en parte de la naturaleza. Coincido con ella en dar al proceso de creación igual relevancia que a la obra terminada en la actitud hacia la obra, muy cercana a la devoción, la responsabilidad, la acción simbólica, traspasar el objeto, concebir el arte como investigación y como "la forma en que reestablezco los lazos que me unen al universo" 1.

OBRAS DE LA EXPOSICION

FOTOGRAFIAS

Mendieta, Ana

Sin título, 1981

Serie de 4 fotografías B/N

20 x 24¹/₄"

obra enviada al Premio de Fotografía Cubana 1982
(colección José Veigas)

Mendieta, Ana (1)

Sin título, 1977

Serie Arbol de la Vida

fotografía color

20 x 13¹/₄"

obra tierra/cuerpo con árbol y fango
ejecutada en Old Man's Creek, Iowa City

Mendieta, Ana

Sin título, 1977

Serie Arbol de la Vida

fotografía color

20 x 13¹/₄"

silueta de pólvora ejecutada en Old Man's Creek, Iowa City

Mendieta, Ana

Guacar (Nuestra Menstruación), 1981

Escultura Rupestre

fotografía B/N

53¹/₄ x 40³/₄"

talla sobre roca ejecutada en la Cueva del Aguila,
Escaleras de Jaruco, Habana, Cuba

Mendieta, Ana

Sin título, 1977

Serie Arbol de la Vida

fotografía color

20 x 13¹/₄"

obra tierra/cuerpo con árbol y fango
ejecutada en Old Man's Creek, Iowa City

Mendieta, Ana

Sin título, 1977

Serie Arbol de la Vida

fotografía color

20 x 13¹/₄"

silueta de pólvora ejecutada en Old Man's Creek, Iowa City

Mendieta, Ana

Guacar (Nuestra Menstruación), 1981

INSTALACIONES

Bruguera, Tania

Proyecto de Obra, 1991

10 x 13¹/₄ x 1"

mecanografía/papel, cartulina

Bruguera, Tania

Esta Obra No Existe, 1991

mármol, maíz, papa, yuca, calabaza, frijoles,
tabaco y agentes naturales (agua de lluvia y mar)

(a partir de fragmento de la obra *La noche, el día* de Juan Francisco Elso. Cortesía Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana).

Mendieta, Ana (2)

Entierro Nañigo, 1976

63 x 21"

cera

Mendieta, Ana

Nacida del Nilo, 1984

61¹/₂ x 19¹/₂ x 2¹/₂"

arena, pegamento/madera

Mendieta, Ana (3)

Sin título, 1984

dos piezas: 36 x 34 x 1¹/₂"

39 x 34 x 1¹/₂"

tierra, pegamento/madera

Mendieta, Ana

Bruguera, Tania

Sin título, 1991

76 x 36 x 1¹/₄"

Esta Obra No Existe, 1991

mármol, maíz, papa, yuca, calabaza, frijoles,
tabaco y agentes naturales (agua de lluvia y mar)

(a partir de fragmento de la obra *La noche, el día* de Juan Francisco Elso. Cortesía Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana).

Mendieta, Ana (2)

Entierro Nañigo, 1976

Esta exposición no hubiera sido posible sin la ayuda de los que me presentaron a Ana y me acercaron a su obra, los que ayudaron a estructurarme, y los que me aportaron todo su tiempo, dedicación, talento y profesionalidad para que Ana y yo estuviésemos aquí hoy.

Algunos de ellos son:

Eduardo Azcano

Luis Camnitzer

Sandra Ceballos

Juan Fco. Elso

Nereyda García Ferrer

Luis Gómez

Raquel Mendieta

Gerardo Mosquera

Ezequiel Suárez

José Veigas

Cristina Vives

Eduardo Azcano

Luis Camnitzer

Sandra Ceballos

Juan Fco. Elso

Nereyda García Ferrer

Luis Gómez

Raquel Mendieta

Gerardo Mosquera

MENDIETA, Ana

(La Habana, 1948 - New York, 1985)

Realizó sus estudios de arte en los Estados Unidos donde residió desde 1961. Obtiene los títulos de Bachiller en Artes (1969) y Master en Pintura (1972) en la Universidad de Iowa. Actuó como Coordinadora de los Programas de Arte de Medios Múltiples y Video de la Universidad de Iowa, en Oaxaca, México (1973-1978).

Instructora del College of Old Westbury, Universidad Estatal de New York (1979-80). Recibió subvenciones y becas artísticas de diversas instituciones y fundaciones, entre ellas: Consejo de las Artes, Iowa (1977); Fundación Nacional para las Artes (1978/80/82); Servicio de Programa para Creadores Artísticos (1979); Beca Guggenheim en Escultura (1980); Consejo para las Artes del Estado de New York (1982); beca de la Academia Americana, Roma (1983).

Visita Cuba en 1980 y 1981.

EXPOSICIONES PERSONALES

1971 Iowa Memorial Union. Universidad de Iowa.

1976 *Entierro Nañigo y obras filmicas*, 112 Greene Street, New York.

1977 *Serie Siluetas*, Corroboree: Gallery of New Concepts, Iowa.

1979 *Serie Siluetas*, A.I.R. Gallery, New York.

1980 Museo de Arte Contemporáneo, Brasil.

Dos Proyectos Tierra, Kean College, New Jersey.

Esculturas tierra/cuerpo, Colburn Gallery, Universidad de Burlington.

1981 *Esculturas Rupestres*, A.I.R. Gallery, New York.

1982 *Escultura (trabaja)*, Consejo para las Artes del Estado de New York (1982); beca de la Academia Americana, Roma (1983).

Visita Cuba en 1980 y 1981.

EXPOSICIONES PERSONALES

1971 Iowa Memorial Union. Universidad de Iowa.

1976 *Entierro Nañigo y obras filmicas*, 112 Greene Street, New York.

1977 *Serie Siluetas*, Corroboree: Gallery of New Concepts, Iowa.

1979 *Serie Siluetas*, A.I.R. Gallery, New York.

1980 Museo de Arte Contemporáneo, Brasil.

Dos Proyectos Tierra, Kean College, New Jersey.

PRINCIPALES EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 1976 112 Greene Street Gallery, New York.
- 1977 *Contacto: Mujer y Naturaleza*, Hulbutt Gallery, Greenwich Connecticut.
- 1979 *Icono Secreto*, The Bronx Museum of Arts, New York.
Raíces Antiguas / Nuevas Visiones, Everson Museum of Art, New York.
Museum of Contemporary Art Chicago, Illinois.
By the Sea Queens Museum, Queens, New York.
- 1980 *Plakat Aktion*, Frankfurt, Alemania.
Arte en el Parque de New York, Central Park, New York.
Dialéctica del Aislamiento: Una exposición de las artistas tercermundistas de Estados Unidos, A.I.R. Gallery, New York.
(co-organizadora).
- 1981 *Arte de la Calle*, Washington Project for the Arts Washington D.C.
Rito y Paisaje, Touchstone Gallery, New York.
IV Bienal de Arte, Museo de Arte Moderno, Medellín, Colombia.
Kunsthalle. Lund, Suecia.
I Salón Nacional de Pequeño Formato, Galería Habana Libre, La Habana, Cuba.
- 1982 *Proyectos en la Naturaleza*, Wave Hill, New York.
Séptima Estación, II Parte, Real Art Ways, Hartford, Connecticut.
I Premio Nacional de Fotografía, Galería Hotel Habana Libre, La Habana, Cuba.
- 1983 *Mujeres Artistas Latinoamericanas*. Central Hall Artists. New York.
Arte Latinoamericano Contemporáneo, Chrysler Museum. Norfolk.
- 1984 *Fases I-IV. MacArthur Park Public Art Program*, MacArthur Park. Los Angeles.
tercermundistas de Estados Unidos, A.I.R. Gallery, New York.
(co-organizadora).
- 1981 *Arte de la Calle*, Washington Project for the Arts Washington D.C.
Rito y Paisaje, Touchstone Gallery, New York.
IV Bienal de Arte, Museo de Arte Moderno, Medellín, Colombia.
Kunsthalle. Lund, Suecia.
I Salón Nacional de Pequeño Formato, Galería Habana Libre, La Habana, Cuba.
- 1982 *Proyectos en la Naturaleza*, Wave Hill, New York.
Séptima Estación, II Parte, Real Art Ways, Hartford, Connecticut.
I Premio Nacional de Fotografía, Galería Hotel Habana Libre, La Habana, Cuba.
- 1983 *Mujeres Artistas Latinoamericanas*. Central Hall Artists.

La Habana, 1968

Graduada de la Escuela Elemental de Artes Plásticas "20 de Octubre" (1983) y de la Escuela de Artes Plásticas San Alejandro en la especialidad de grabado (1987). Actualmente cursa el 5to. año de pintura en el Instituto Superior de Arte, ISA.

Realizó estudios de Historia y Apreciación de la Fotografía en la Fototeca de Cuba (1988) y participó en los talleres artísticos de: Fabricación manual de papel, Taller Experimental de Gráfica de La Habana (1985); Taller de Textiles a cargo de Marta Palau, Instituto Superior de Arte (1987); Taller de Fotografía a cargo de Luis Camnitzer, Fototeca de Cuba (1988); Fotografía Manipulada a cargo de Gerardo Sutter, Fototeca de Cuba (1989); Taller de Soportes no Convencionales a cargo de Carlos Capelán, Instituto Superior de Arte (1989).

PRINCIPALES EXPOSICIONES COLECTIVAS

1986 *Proteo II*, Galería "Leopoldo Romañach", Escuela de Artes Plásticas San Alejandro, La Habana.

1987 *Festival de la Creación del ISA*, Instituto Superior de Arte, La Habana.

1988 *No por mucho madrugar amanece más temprano*. Fototeca de Cuba, La Habana.

El ISA en Casa, Casa de las Américas, La Habana.

1989 *III Bienal de La Habana*, muestra colateral del ISA, Instituto Superior de Arte, La Habana.

Es sólo lo que ves, (exposición de arte abstracto) Galería "Juan Francisco Elso" de la Asociación Hermanos Saíz, La Habana (inérita).

Festival de la Creación del ISA, Instituto Superior de Arte,
La Habana

Superior de Arte (1987); Taller de Fotografía a cargo de Luis Camnitzer, Fototeca de Cuba (1988); Fotografía Manipulada a cargo de Gerardo Sutter, Fototeca de Cuba (1989); Taller de Soportes no Convencionales a cargo de Carlos Capelán, Instituto Superior de Arte (1989).

PRINCIPALES EXPOSICIONES COLECTIVAS

1986 *Proteo II*, Galería "Leopoldo Romañach", Escuela de Artes Plásticas San Alejandro, La Habana.

1987 *Festival de la Creación del ISA*, Instituto Superior de Arte, La Habana.