

Tania Bruguera

1968 born in Havana, lives and works in Havana, Cuba, and Chicago (IL), USA

Extreme physical experiences characterize Tania Bruguera's work – experiences that she exposes herself to in her performances, but increasingly exposes her viewers to as well. In her early performances, which were often inspired by archaic rituals and cults, she made her body her means of expression and the bearer of historical and political burdens. Recently she has created situations in which the viewer can understand the effects of observation and oppression first-hand. Thus upon entering the installation she contributed to documenta 11, *Untitled* (2002), visitors were exposed to a short, glaring flash of light, which regularly followed a sound sequence of the tramping of feet and the rattle of guns. Bruguera allows force as an expression of political power and oppression to be physically experienced by the individual. The emphasis of her work lies on the history of her native country Cuba, whereby she covers the entire time span from its colonial period right up to the present-day revolution as it really exists. In *Autobiografía* (2003), for example, the observer can experience the effects of being permanently bombarded by political propaganda. In this sound installation a microphone invites you to send your own message out into the exhibition room. These messages, however, are constantly interrupted and drowned out by quotations from speeches by Fidel Castro – the individual is silenced. For her work *Poetic Justice* (2002/03) Bruguera covered the walls of a narrow passageway with hundreds of thousands of used tea bags – a tangible metaphor for the circulation and alienation of goods and culture as a consequence of colonization and world trade.

Extreme körperliche Erfahrungen prägen das Werk von Tania Bruguera – Erfahrungen, denen sie sich in ihren Performances selber, in zunehmendem Maß aber auch den Betrachter ausliefert. In ihren frühen, oftmals an archaischen Ritualen und Kulte inspirierten Performances macht sie ihren Körper zum Ausdrucksmittel und Träger historischer und politischer Lasten. In jüngster Zeit schafft sie Situationen, in denen der Betrachter am eigenen Leib die Auswirkungen von Observation und Oppression nachvollziehen kann. So wurde der Besucher in ihrem Beitrag zur documenta 11, *Untitled* (2002), beim Betreten ihrer Installation einem kurzen, grellen Blitzlicht ausgesetzt, das regelmäßig auf eine Geräuschsequenz von stampfenden Füßen und rasselnden Gewehren folgte. Bruguera macht Gewalt als Ausdruck politischer Macht und Unterdrückung für den Einzelnen physisch erlebbar. Der Schwerpunkt ihres Werkes liegt dabei auf der Geschichte ihres Heimatlandes Kuba, wobei sie den Bogen von der Kolonialgeschichte bis in die Gegenwart der real existierenden Revolution spannt. In *Autobiografía* (2003) etwa kann der Betrachter die Auswirkungen ständiger Beschallung durch Propaganda erfahren: In der Klänginstallation lädt ein Mikrofon dazu, eigene Botschaften in den Ausstellungsraum zu transportieren, jedoch werden diese beständig durch Zitate aus Reden Fidel Castros unterbrochen und übertönt – das Individuum wird mundtot gemacht. Für ihr Werk *Poetic Justice* (2002/03) überzieht Bruguera die Wände eines schmalen Ganges mit Hunderttausenden gebrauchter Teebeutel – eine sinnliche Metapher für die Zirkulation und Entfremdung von Ware und Kultur im Gefolge von Kolonisation und Welthandel.

L'œuvre de Tania Bruguera est marquée par des expériences corporelles extrêmes auxquelles elle se soumet elle-même dans ses performances, mais auxquelles elle soumet aussi, de plus en plus souvent, le spectateur. Dans ses premières performances, qui étaient souvent inspirées de cultes et de rituels archaïques, elle fait de son corps le moyen d'expression et le support de fardeaux historiques et politiques. Récemment, elle a créé des situations dans lesquelles le spectateur peut éprouver les effets de l'observation et de l'oppression dans sa propre chair. Dans *Untitled* (2002), sa contribution à la documenta 11, le spectateur était exposé à un flash aveuglant au moment d'entrer dans l'installation, flash qui suivait régulièrement une séquence sonore de bruits de bottes et de cliquetis de fusils. Bruguera fait percevoir physiquement à l'individu la violence en tant que manifestation du pouvoir et de l'oppression politiques. L'accent principal de son œuvre porte sur l'histoire de son pays natal, Cuba, sachant que le regard de Bruguera s'étend aussi bien à l'histoire coloniale qu'à l'actualité de la révolution réelle aujourd'hui en place. Dans *Autobiografía* (2003), le spectateur peut éprouver les effets de la présence sonore continue de la propagande politique: dans cette installation acoustique, un microphone invite le spectateur à transporter ses propres messages dans l'espace d'exposition, mais ceux-ci sont sans cesse interrompus et couverts par des citations des discours de Fidel Castro – l'individu est muselé. Pour son œuvre *Poetic Justice* (2002/03), Bruguera a couvert les murs d'un couloir étroit de dizaines de milliers de sachets de thé usagés – une métaphore très sensorielle de la circulation et du détournement des biens et de la culture dans le sillage de la colonisation et du commerce mondial.

SELECTED EXHIBITIONS →

2005 51. Biennale di Venezia, Venice 2003 *Autobiografía*, Museo Nacional de Bellas Artes, Havana; *El real viaje Real/The Real Royal Trip*, P.S.1, New York; Palacio del Patio Hemeriano, Valladolid, The Living Museum; Museum für Moderne Kunst, Frankfurt/Main 2002 documenta 11, Kassel; *Fusión Cuisina*, Deste Foundation, Athens 2001 *La isla en peso*, Casa de las Americas, Havana; *A Little Bit of History Repeated*, KW Institute of Contemporary Arts, Berlin; *Plateau of Humankind*, 49. Biennale di Venezia, Venice

SELECTED PUBLICATIONS →

2003 *Autobiografía*, Museo Nacional de Bellas Artes, Havana 2002 *documenta 11*, Kassel 2001 49. *Biennale di Venezia*, Venice

- 1 **Poetic Justice**, 2002/03, used teabags, 8 one-second selections from several international historic newsreels, 8 LCD screens, 8 DVDs, 8 DVD players, installation view, 8. Istanbul Biennial, 2003
- 2 **Dated Flesh I**, 2003, hanging dress and veil made of cow cuts and stones, 147.3 x 60.9 x 60.9 cm

- 3 **Destierro**, 1998, Nkisi Nkonde sculptural suit made of mud and protruding nails, 198.1 x 81.2 x 70.3 cm
- 4 **Destierro in Performance**, 1998, 2, Bienal Barro de América, Caracas
- 5 **Sin Título**, 2000, 3.96 x 12 x 51.5 m, video performance installation, milled sugar cane, black and white monitor, DVD, DVD player, 7. Bienal de la Habana, Havana

„Kunst zu machen ist für mich ein Weg, Wissen zu erlangen und zu verarbeiten. Unterschiedliche Standpunkte auf ein Thema anzuwenden – sei es ein künstlerisches, soziales oder politisches.“

«Pour moi, faire de l'art est une manière d'acquérir et de traiter la connaissance. Essayer différents points de vue sur un même sujet – qu'il soit artistique, politique ou social.»

“For me, making art is a way of acquiring and processing knowledge. Trying different points of view on a subject, whether artistic, social or political.”

2

3

4

