

DOSSIER CUBA

MAGDA GONZÁLEZ-MORA

Curadora. Crítica de Arte Independiente, La Habana | Curator Independent. Art Critic

Herederos de las acciones precedentes de grupos de artistas, dúos y tríos, presentamos los proyectos de cinco artistas cubanos: Elsoca & Fabián; Edgar & David y Ernesto Leal. Nuevas propuestas estéticas vienen permeadas de una fuerte carga subjetiva, y plasman algunos aspectos de la realidad actual. Con su acción testimonial van dejando marcas culturales de un momento y entorno cultural específicos. Se apoyan en el uso de diversos medios expresivos como la instalación, la foto-serigrafía, el dibujo, el uso de animales triturados (moscas) e impresiones digitales, entre otros.

El contexto cubano, rico por excelencia, está dotado de particularidades que nos obligan a un rudo entrenamiento creativo, estos "límites" o provisionalidad y ambivalencia nos reta y nos convulsiona a ser más creativos, a la vez que nos permite vivir bajo una sensación espacial y temporal igualmente particular. El ser humano trata de buscar su cotejo ante lo inevitable, tratando de remediar su inconformidad, buscando soluciones emergentes que de alguna manera se refugian en la poetización del absurdo.

Los artistas han sido los guerreros protagonistas de nuestro tiempo, han sabido rebasar estos obstáculos que históricamente han pretendido constreñir su vocación liberadora o enclaustrar su creatividad bajo la égida de un círculo vicioso controlador, que, ciertamente, no ha ofrecido muchas puertas de salida.

Desde los años '80, la creación grupal ocupaba un lugar relevante en la plástica cubana, y el Grupo Arte Calle con sus múltiples acciones provocadoras estaba dando "dolores de cabeza" a la censura. Liderado por Aldito, el Maldito Menéndez, Arte Calle fue hito para muchas de las generaciones posteriores y desde entonces la acción de esta especie de "rara avis", el artista Ernesto Leal, fue significativa.

En el Instituto Superior de Arte la acción pedagógica de René Francisco Rodríguez con su proyecto *Desde Una Pragmática Pedagógica*, inició un trabajo grupal e interactivo. Este proyecto contó con momentos diferentes: en los '80 estuvo integrado por algunos de los más connotados artistas cubanos: Alexander Arrechea, Dagoberto Rodríguez e Ibrahim Miranda. Posteriormente,

We would like to present the projects of five Cuban artists: Elsoca & Fabián; Edgar & David and Ernesto Leal, all of whom have taken up the actions of earlier groups of artists, duos and trios. New aesthetic proposals charged with a strong subjective content, expressing some of the aspects of current reality. In their testimony, they provide us with cultural reflections of a specific cultural moment and milieu. Their work involves the use of a range of expressive media, such as, amongst others, the installation, photo-serigraphy, drawing, crushed animals (flies) and digital printing.

The extremely rich Cuban context, endowed as it is with a number of peculiar features, forces us to undertake a crash course in creativity. We are challenged by these "limits" or a sense of the provisional and the ambivalent as they drive us to become more creative. At the same time, we are given the chance to experience an equally peculiar spatial and temporal sensation. Faced with the inevitable, the human being endeavours to find comparisons as he tries to remedy his non-conformity, seeking emergent solutions which somehow find refuge in a poeticised version of the absurd.

Our artists have acted like warriors on the battlefield of our time. They have succeeded in overcoming obstacles which have, through history, sought to constrain their liberating vocation or fence in their creativity under the aegis of a vicious circle of control, which, I might say, has not offered many ways out.

From the eighties onwards, group creation was very much at the forefront of Cuban plastic arts as *Grupo Arte Calle*, with its numerous provocative performances, turned into a headache for the censorship board. Led by Aldito, or *Maldito Menéndez* (*Damned Menéndez*), *Arte Calle* was a milestone for many subsequent generations. From then on, the work of that manner of rara avis, Ernesto Leal, grew in significance.

At the higher art institute, Instituto Superior de Arte, the pedagogic performance of René Francisco Rodríguez in the form of his project, *Desde una Pragmática Pedagógica*, saw the commencement of an interactive, group undertaking. The project spread over a number of years. In the eighties, it was made up of some of Cuba's most talked-of artists, such as Alexander

en el año 1992, Carlos Garaicoa, Estereo Segura, Osvaldo y Omar Yero, Gertrudis Rivalta, Alberto Casado, Jorge Luis Marrero, Marco Castillo, Abel Barroso, Reyneiro Tamayo, Jamilys y Yaquelin Brito formaban parte de sus acciones. La tercera pragmática tiene lugar del año 1997 al 2001 con la Galería DUPP.

Hoy día algunos ex-dupp tienen su representación en el DIPP (Departamento de Intervenciones Públicas), liderado por Ruslan Torres Leyva, quien jerarquiza la acción grupal bajo la ética de un arte conductual que oxigena el medio con un nuevo "aire". Han realizado intervenciones en puntos importantes de la ciudad como el Malecón Habanero o interactúan con un público diverso, aquel que de manera usual y cotidiana transita por las calles, o se dispone a tomar el medio de transporte más generalizado de la ciudad: el CAMELLO [1]. Este grupo se arriesga, atrae la atención y decide hacer un obsequio: regalar globos inflados a los pasajeros del Camello, receptores ideales, a quienes de un modo paródico les sacamos la sonrisa. La fatídica travesía se torna amable, a pesar de que resulta prácticamente imposible sostener un globo inflado en las condiciones reverberantes de este medio de locomoción, cada uno de los pasajeros lo lleva como un "trofeo o premio", el ómnibus urbano deviene "carro nupcial", algarabía callejera. Infinitos globos salen de las ventanillas, provocando la suspicacia y complicidad de la mirada, se respira un aire novedoso, sin dudas el buen aire que rompe todas barreras del silencio.

En el año 1993, Estereo Segura y Carlos Garaicoa, de manera autónoma, tratando de canalizar inquietudes y encontrar respuestas a la flojera conceptual e intelectual, al miedo y a la censura, gestan desde el Instituto Superior de Arte otro proyecto titulado *Las Metáforas del Templo*, realizado en un espacio no habitual para las exposiciones de los artistas contemporáneos: La Casa de la Comedia. Persegúan entonces un objetivo evidente: transfundir y electrificar el ambiente anímico y oscuro de aquellos años. Mitigar los miedos, hacerse sentir viviendo.

Dúos como el de René Francisco y Eduardo Ponjuan, quienes permanecen activos 10 años -1986/1996-, tríos como Los Carpinteros, hoy día desmembrados por la partida de Alexander Arrechea; propuestas multidisciplinarias como el Hexágono de Tonel y otros artistas; o el Gabinete Ordoamoris con los diseñadores Francis y Dyango que han dejado huellas en la historia del arte cubano.

Recientemente las acciones del Grupo ENEMA, dirigido por Lázaro Saavedra, guía que transmitió enseñanzas, métodos y conceptos, han actuado de conjunto como muletas en el tiempo, muletas que soportaron sus propias debilidades. ENEMA nos manifiesta un conjuro ante la inercia y la pasividad institucional. El Instituto Superior de Arte, reconocido internacionalmente por la maestría y calidad conceptual de sus profesores, sufrió un bajón

Arrechea, Dagoberto Rodríguez and Ibrahim Miranda. Later, in 1992, Carlos Garaicoa, Estereo Segura, Osvaldo and Omar Yero, Gertrudis Rivalta, Alberto Casado, Jorge Luis Marrero, Marco Castillo, Abel Barroso, Reyneiro Tamayo and Jamilys and Yaquelin Brito became involved. The third *Pragmática* took place from 1997 to 2001, in conjunction with Galería DUPP.

Nowadays, some former DUPPs work under the auspices of the DIPP (Department of Public Interventions), with Ruslan Torres Leyva at the helm. Leyva gives a hierarchical structure to group action in accordance with a behavioural art ethic which is blowing fresh air into the milieu. They have carried out interventions in key parts of the city like Malecón Habanero and they also interact with a varied public: people on the street going about their daily business or waiting to board the city's commonest form of transport, the CAMELLO [1]. This group is adventurous. It arouses people's attention. For instance, it decides to give the public a treat by handing out inflated balloons to the Camello's passengers, the ideal choice in that, in a parodic way, we manage to draw a smile from them. The tiresome journey is made into a pleasant one, despite the fact that it proves practically impossible to hold up an inflated balloon as the vehicle rattles along, swaying from side to side. Each passenger holds his balloon as if it were a trophy or a prize and the urban omnibus reminds us of a bride's carriage as the street comes alive in an atmosphere of gaiety. Scores of balloons come dancing through the windows, greeted with looks of mistrust and complicity. There is something new in the air; no doubt the healthy breeze that will break down all the barriers of silence.

In 1993, on an independent basis, Estereo Segura and Carlos Garaicoa set about trying to channel their anxieties and find solutions to the conceptual and intellectual doldrums. At Instituto Superior de Arte, they conceive another project, *Las Metáforas del Tiempo*, executed in an unusual place for exhibitions by contemporary artists: La Casa de la Comedia. On that occasion, they were pursuing an obvious aim: to transfuse and electrify the gloomy state of mind prevalent in those years. The idea was to mitigate fears, sharpen senses by living.

Duos, like the one formed by René Francisco and Eduardo Ponjuan, who remained active for 10 years (1986 to 1996); tríos like *Los Carpinteros*, now disbanded after the departure of Alexander Arrechea; multidisciplinary proposals such as *Hexágono*, by Tonel and other artists; and *Gabinete Ordoamoris*, with designers Francis and Dyango, who have left their mark on the history of Cuban art.

Recently, the performances of *Grupo ENEMA*, directed by Lázaro Saavedra, the guide who passed on his teachings, methods and concepts, have acted jointly like crutches in time; crutches supporting their own weaknesses. ENEMA shows us a spell to work against inertia and institutional passiveness. Instituto Superior de Arte, internationally renowned for its

docente. Por diversos motivos algunos artistas prefirieron retirarse para concentrarse en su producción artística, otros emigraron o viven temporalmente fuera de Cuba, de manera que los tiempos de antaño no son los de ahora. Los estudiantes del presente no se tropezaron con la sabiduría de profesionales como Flavio Garcíandía, José Bedia, Consuelo Castañeda, Lupe Álvarez, René Francisco, Eduardo Ponjuan, Osvaldo Sánchez, etc., por tanto se sintieron a la deriva, extraviados, por suerte la acción de Saavedra los indujo al aglutinamiento y acción grupal.

Tanto Elsoca & Fabián, trituradores perfeccionistas, como Edgar & David, utópicos optimistas, son miembros activos del Grupo ENEMA, y a la vez mantienen una producción a dúo significativa. Ernesto Leal deviene el autista por todos escuchado.

Los aún el espíritu liberador y el interés por deslegitimar cualquier contenido ideológico que niegue el desarrollo ascendente de los procesos históricos y sociales. La experiencia sensorial y casi performática se vuelve vital, así como el modo irónico al agredir o transgredir los espacios públicos o institucionales que agonizan ante la pasividad de acciones o medios. El deseo de subvertir la funcionalidad de determinados lugares, el placer por lo lúdico hace que sus propuestas sean cada vez más sugerentes. Son fragmentos de un rompecabezas, que se hilvana desde la madeja de un mismo entramado social.

Elsoca & Fabián con sus "bio-dibujos" nos someten al "goce morboso", fascinados por la impecabilidad de sus dibujos, quedamos atrapados ante el genocidio de moscas trituradas. El límite no queda claro, hemos sido testigos de un acto ambiguo, en torno a referentes no autenticados socialmente, sin embargo estas moscas ahora forman parte de una obra de arte, digamos que su vida tuvo una mejor suerte que la de andar "deambulando" por la hediondez de algún basurero callejero. Al principio sentimos curiosidad por el modo en que realizan su trabajo estos "carniceros de moscas" y al final terminamos sumidos en el absurdo y el ridículo de haber vivido toda una experiencia. Logran una grandilocuencia emotiva que nos sorprende por su re-elaboración conceptual y nos atrapa bajo la mascarada de El lenguaje perfecto.

Edgar & David son jóvenes utópicos optimistas, que pretenden legitimar su acto interventivo. El proyecto *Quimeras* pudiera ser viable, el Mirador que proponen para la Necrópolis de Colón no deja de ser una idea genial e irónica. El turismo y sus efectos en la sociedad cubana actual ya va haciendo estragos. Y que conste que no tengo nada en contra del turismo, solo que no comparto muchos de los métodos empleados para atraer la atención del visitante foráneo y es el caso de nuestro camposanto o "ciudad de muertos", como los propios artistas lo denominan, el Cementerio de Colón se ha convertido en uno de los "centros turísticos" más visitados.

proficiency and conceptual quality, lost some of its best members of staff. For a variety of reasons, some artists decided to leave and concentrate on their artistic output. Others emigrated or temporarily relocated outside Cuba. As a result, things are no longer what they once were. Present-day students did not have the chance to benefit from the wisdom of professionals of the likes of Flavio Garcíandía, José Bedia, Consuelo Castañeda, Lupe Álvarez, René Francisco, Eduardo Ponjuan, Osvaldo Sánchez and so on. They felt as if they were going adrift, astray. Fortunately, thanks to Saavedra, they were led into agglutination and group action.

Both Elsoca & Fabián, perfectionists in the skills of crushing, and Edgar & David, optimistic utopians, are active members of *Grupo ENEMA*, while keeping up a significant production as duos. Ernesto Leal is the autistic one, heeded by all.

They are united by a liberating spirit and a concern to disqualify any ideological content that opposes the ascendant development of historical and social processes. The sensorial experience on the lines of a performance becomes vital, as does the ironic tone in the aggression or transgression of public or institutional spaces, agonising in the face of the passiveness of actions or media. The desire to subvert the functionality of certain places, coupled with a pleasure in the playful, renders their proposals more and more suggestive. They are pieces in a puzzle spinning out from the skein of the same social weft.

With their "bio-drawings", Elsoca & Fabián point the way towards "morbid enjoyment". Fascinated by the impeccable drawings, we are drawn like magnets to the genocide of crushed flies. The limit is not clear. We have witnessed an ambiguous act revolving round references that have not been validated socially. Nevertheless, these flies form part of a work of art. We might say that their lives met with a better fate than that of "crawling aimlessly" amid the stench of a mound of rubbish on some street. At first, we feel curious about the way in which these "fly butchers" execute their work and we end up with a sense of the absurd and the ridiculous at having lived through an exceptional experience. They achieve an emotive grandiloquence that surprises us because of its new conceptual design and traps us by means of the ploy of the perfect language (*el lenguaje perfecto*).

Edgar & David are young, optimistic utopians seeking to validate their acts of intervention. The project, *Quimeras*, could be viable. The *mirador* or look-out they propose for Necrópolis de Colón is certainly an original, ironic idea. Tourism and its effects on present-day Cuban society are already leaving their mark. It must not be thought that, in saying this, I have anything against tourism. It is just that I am not happy about many of the methods used to attract the attention of the foreign visitor. A case in point is our graveyard or, as the artists would put it, "the city of the dead": Cementerio de Colón has become one of the most popular "tourist haunts".

La Necrópolis habanera es una de las más famosas de América Latina por la riqueza arquitectónica y escultórica de sus monumentos, al estar enclavada en una colina, su propia altura nos permite un buen punto de observación, así pues estos jóvenes nos proponen la realización de un Mirador, que permitiría cómodamente una mejor visualidad a los asiduos visitantes que viajan al país, dejando un margen de respeto y solemnidad necesarios para los condolientes que por razones privadas visitan el lugar.

En otra de las Avenidas más importantes de la barriada del Vedado, la Avenida de los Presidentes o la Calle G, se está produciendo una indiscriminada "implantación" de monumentos arquitectónicos, además totalmente irrisorios por su valor artístico, algo muy grave y que no guarda relación con la historia de la ciudad, se implantan modelos culturales ajenos, así vemos cómo proliferan monumentos a algunos próceres gloriosos de la historia latinoamericana, no es mi interés restar mérito a la relevancia universal de las personalidades representadas, pero ocurre que los valores patrios han quedado relegados, desplazados a un segundo plano.

Existen propuestas como el proyecto *Quimeras*, que si bien no encuentran eco para su puesta en marcha, es un plausible y legítimo acto de defensa que muestra la inconformidad de una generación con un determinado orden de cosas y nos alertan a buscar soluciones y encontrar vías para realizar monumentos más acordes con el ambiente Habanero. Ernesto Leal, con su proyecto *Papeles del ISD*, nos presenta el poder como algo irreal, conceptualmente se apoya en una estética del engaño y la doble moral, como recurrente de trascendencia en su sentido trasgresor. Si bien su poder es intangible e irreal, no cabe duda del efecto opresor que la acción de estos agentes deformados ejerce sobre un amplio grupo social. El Instituto Superior de Doble Agentes funciona como un sistema de enseñanza irracional y diabólica, que incluso no acepta su propio nombre, crea engendros, seres que mueren en su propia perversidad y mediocridad. Escuchar, vigilar, tronchar libertades ajenas. Leal no establece una identidad determinada, estos seres doble agénticos se reproducen como clones en cualquier lugar del universo. Todo es fruto de una ficción, quizás un ejercicio terapéutico necesario, una catarsis que pretende aceptar lo inaceptable y perdonar lo inexplicable, se hace realidad la sentencia de Virginia Woolf cuando decía que: no se puede encontrar paz en el mundo evitando vivir, pero tampoco podríamos vivir bajo ningún cielo evitando luchar.

Havana's necropolis is one of the most famous in Latin America on account of the architectural and sculptural wealth of its monuments. As it is perched on a hill, it provides us with a good vantage point. That is why these young artists have come up with the idea of building a *mirador*, so that the country's assiduous visitors may enjoy the view in greater comfort, while people visiting the cemetery for personal reasons may rest assured that the solemnity of the occasion will not be disturbed.

On another of the main avenues, Avenida de los Presidentes or Calle G, in the district known as Vedado, architectural monuments are being indiscriminately "implanted". Not only are they laughable as far as their artistic value is concerned – a grave matter indeed in that they bear no relation to the city's history; they are also inspired on foreign cultural models. Thus we see the proliferation of monuments to eminent figures in Latin American history. Although it is not my intention to detract from the universal relevance of the people portrayed, I would like to point out that the homeland's own values have been relegated and pushed into the background.

There are ideas such as the project, *Quimeras*, which have, as yet, not received the go-ahead. Nevertheless, *Quimeras* is a plausible, legitimate act of defence reflecting a generation's non-conformity with a given order of things, prompting us to look for solutions and find ways to build monuments more suited to the Havana atmosphere.

With his project, *Papeles del ISD*, Ernesto Leal shows us power as something unreal. In conceptual terms, he deploys an aesthetic of deceptiveness and double standards as a recurrent element of transcendence in a transgressive sense. Although their power is intangible and unreal, there can be no doubt as to the oppressive effect exerted by the actions of these deformed agents on a broad social group. *Instituto Superior de Doble-Agentes* (the *Higher Double-Agent Institute*) works like an irrational, diabolical education system which comes out against its own name. It creates monsters, beings that die in their own perversity and mediocrity. Listening, watching, severing other people's liberties. Leal does not establish a certain identity. These double agents reproduce like clones all over the world. Everything is the fruit of a fiction; perhaps a necessary therapeutic exercise, a catharsis seeking to accept the unacceptable and forgive the inexplicable. Virginia Woolf's words come to mind: "One cannot find peace in the world by avoiding life; nor could we live beneath any sky by avoiding struggle."

[1] Innovación cubana, medio de transporte de grandes dimensiones que permite trasladar a un mayor número de usuarios que el previsto en un ómnibus normal.

[1] A Cuban innovation: a large vehicle with a greater capacity for passengers than a normal omnibus.