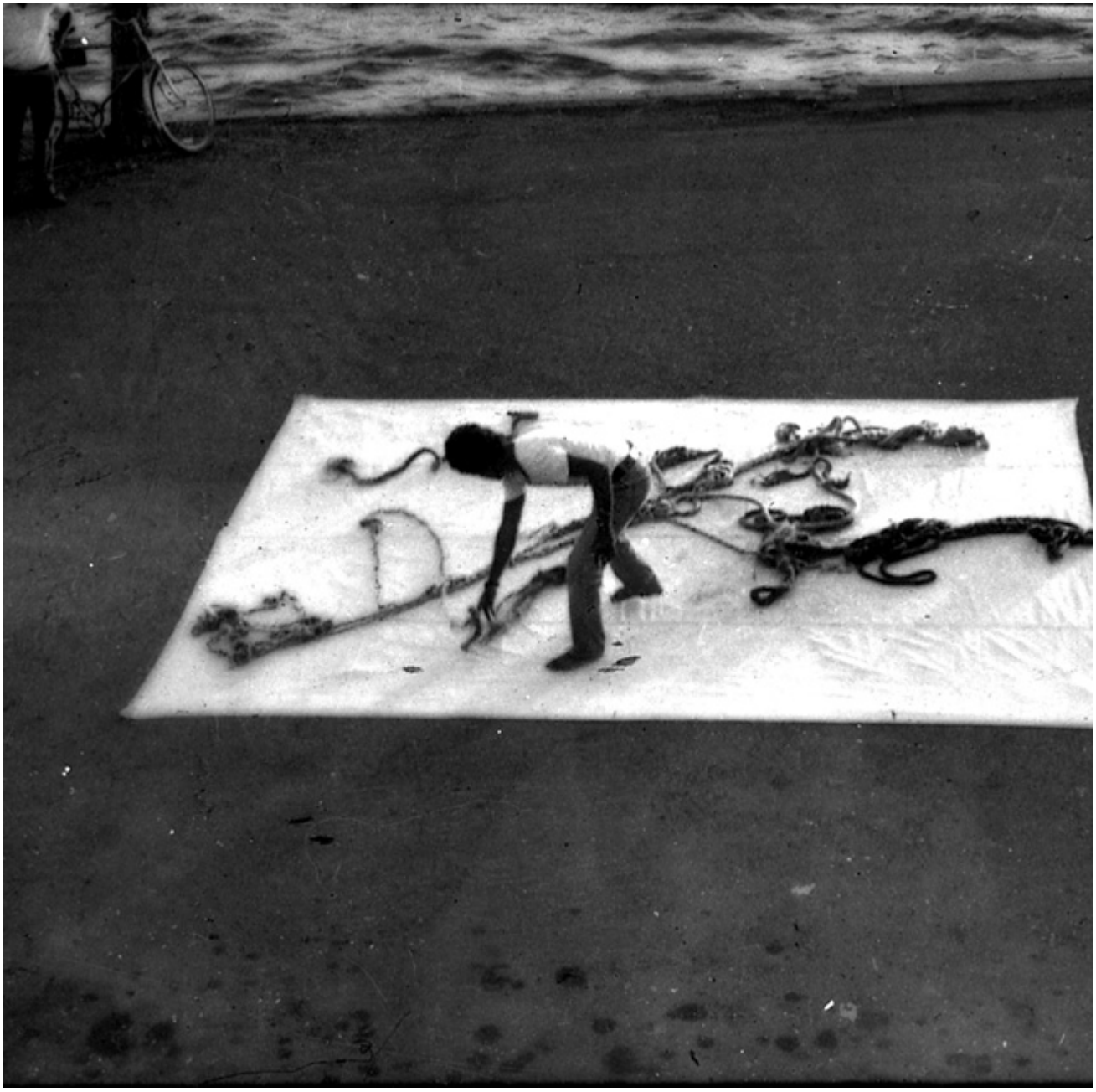

Imagen: Leandro Soto 'El Hombre y los estrobos' Cienfuegos, Cuba 1979

Swan Song (El Canto del Cisne)

2012 (53:03 min).

Documental realizado y dirigido por Glexis Novoa, para la exposición Perder La Forma Humana, Una imagen sísmica de los anos ochenta en America Latina. A partir de la documentación recopilada en una investigación en proceso que abarca la primera década (1979-1990) del permance en Cuba y algunos aspectos del arte conceptual de la época.
*'Perder la forma humana, Una imagen sísmica de los anos ochenta en America Latina'Curated by Red Conceptualismos del Sur (Ana Longoni, Mabel Tapia, Fernanda Nogueira, André Mesquita, Fernanda Carvajal, Miguel López, Jaime Vindel. Investigadores: Fernando Davis, Fernanda Carvajal, Daniela Lucena, Cora Gamarnik, Malena La Rocca, Gisela Laboureau, Paulina Varas, Felipe Rivas e Isabel García). Museo Reina Sofía; Madrid, Octubre 25, 2012.
Texto de sala:Durante la segunda mitad de los años ochenta, los jóvenes artistas cubanos adoptaron la compleja noción de autonomía que habían introducido sus predecesores al comienzo de la década y la vincularon con una idea más explícita de responsabilidad política. Ya no se trataba sólo de luchar contra la "política concreta", sino a favor de la ética revolucionaria desde esa misma ética.

El arte ocupaba un lugar central en una Cuba extremadamente tensa. En la clase política había surgido una nueva línea dura, la economía había empezado a tambalearse y era evidente que la relación "especial" que el país mantenía con la URSS –la cuerda de salvamento de Cuba- estaba llegando a su fin. Los artistas se agruparon en colectivos pequeños, informales y sin miembros estables, y se pusieron a trabajar: era como si unos cuantos gamberros le hubieran hecho el puente al coche del arte para ponerlo en marcha, ignorando los circuitos de arranque oficiales (institucionales) y atrayendo a un nutrido grupo de seguidores en La Habana. La audacia de los artistas jóvenes se fue incrementando en un crescendo sostenido y estentóreo que permitió que los temas tabú de la corrupción, el dogmatismo, el culto a la personalidad y la ausencia de democracia, entre otros, salieran a la luz y se discutieran en público. Con idéntica rapidez, aumentó la presencia pública de estos artistas en La Habana y se tomaron represalias contra ellos. El nuevo arte cubano se había convertido en un clamor.

Grandes arranques de energía performativa se apoderaron de las conferencias e inundaron

las calles. Con la mínima preparación, la mínima documentación y la mínima solemnidad, las performances afloraban de individuos y colectivos como Arte Calle y Grupo Provisional. Algunas se anunciaban, otras surgían de forma espontánea y otras se convertían en objeto de exagerados rumores.

Las performances, las exposiciones, las intervenciones, los debates, los disturbios, las agresiones, las represalias y las contra-rrepresalias se fueron acumulando como las isobaras de un mapa meteorológico entre 1987 y 1989. La performance se alimentaba del humor y la sorpresa, y se desarrollaron "infinidad de estrategias" para sacar adelante impunemente obras con "contenidos conflictivos" de lo más variopinto, desde el nihilismo a la sinceridad más dolorosa, que formaban una multitud de ritmos sincopados. El movimiento llevaba aparejada una sensación de peligro, una agresión positiva tan exageradamente popular como vigorosa. La antiestética de las performances era una forma de socavar el culto al líder y la agresiva devoción a la individualidad por mandato oficial, y sustituir estas actitudes por una plaga invasora.

Rachel WeissDecano y Profesor, Departamento de Administración y Políticas de las Artes, Escuela del Instituto de Arte de Chicago.

Perder La Forma Humana, Una imagen sísmica de los anos ochenta en America Latina

Organized by: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía and Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID)
Curatorship: Red Conceptualismos del Sur (Ana Longoni, Mabel Tapia, Fernanda Nogueira, André Mesquita, Fernanda Carvajal, Miguel López, Jaime Vindel. Investigadores: Fernando Davis, Fernanda Carvajal, Daniela Lucena, Cora Gamarnik, Malena La Rocca, Gisela Laboureau, Paulina Varas, Felipe Rivas e Isabel García), at Museo Reina Sofía; Madrid, Octubre 25, 2012.

Losing the human form evokes an image of the 1980s in Latin America that establishes a counterpoint between the effects of violence on bodies and the radical experiments in

freedom and transformation which impugned the repressive order. Stricken bodies / mutant bodies. Between horror and festivity, the materials gathered show not only the consequences of mass disappearances and massacres under dictatorial régimes, states of siege and internal wars, but also various collective urges to devise modes of existing in a permanent state of revolution.

The exhibition points out the multiple and simultaneous appearance of new ways of making art and politics in different parts of Latin America in the 1980s. It presents the results of an ongoing research project, conducted under the auspices of Red Conceptualismos del Sur, whose first phase has concentrated on certain episodes in the Southern Cone, Brazil and Peru, with the inclusion of some individual case studies in Mexico, Colombia and Cuba. The historical period under consideration begins in 1973, the year of Pinochet's coup d'état in Chile, and continues up to 1994, when the Zapatista movement inaugurates a new cycle of protests that relaunches activism at an international level. The period corresponds to the consolidation of neoliberalism as a new hegemony, the demise of the real socialisms and the crisis of the traditional left.

The exhibition renders this panorama complex by retrieving experiments which suggested forms of resistance through fragile supports like serigraphy, performance, video, poetic action, experimental theatre and participative architecture. These practices can be grouped into three main areas. The first is visual politics, driven by social movements like the Mothers of the Plaza de Mayo in Argentina and Mujeres por la Vida ('Women for Life') in Chile. The second is acts of sexual disobedience, which include experiences of transvestism and corporalities that defy the traditional construction of genre. The last is the underground scene, which used music, partying and the "do-it-yourself" ethic to construct microcommunities and so make it possible to re-establish the social ties broken by terror.

All these experiments led to a loss of the human form, tensing and warping the humanist concept of the subject, and gave rise to new subjectivities that meant a crisis for familiar modes of existence and a transformation in ways of understanding and engaging in politics.

Artists: 3Nós3, Abderhalden, Elías Adasme, Agrupación de Plásticos Jóvenes (APJ), Patricia Alfaro , Alfredo Alonso, Alejandro Amdan, Roberto Amigo, André, Anuro Gauna (Guillermo Giampietro), Archivo Hasenberg – Quaretti, Andrés Arizmendy, Arte al Paso, Artistas del MAS (Movimiento al Socialismo), Aspix, Denise Henriques Assis Trindade, Fernando "Coco" Bedoya, Bernardita Birkner, Luiz Fernando Borges da Fonseca, Marcela Briones, Paulo Bruscky, Rafael Bueno, Maris Bustamante, CADA (Colectivo de Acciones de Arte) (Raúl Zurita; Fernando Balcells; Diamela Eltit; Lotty Rosenfeld; Juan Castillo), Antonio Carlos Callegari, C.A.Pa.Ta.Co (Colectivo de Arte Participativo – Tarifa Común), Héctor Carballo, Becquer Casaballe, Francisco Casas, Centro de Livre Expressão, João Chagas, Colectivo Los Bestias, Lia Colombino, Comunidad de Santa Teresita – Etnia Chiriguano, Mario Sérgio Conti, Pedro Cornejo, Gregorio Cramer, Armando Cristeto, Cucaño , Juan Dávila, Guillermo Deisler, Gerardo Dell'Oro, Horacio Devitt, Wlademir Dias-Pino, Gonzalo Donoso, Luz Donoso, Cynthia Dorneles, Leonhardt Frank Duch, El Marinero Turco, Ricardo Elkind, Emei, Emel, Equipe Bruscky & Santiago, Paz Errázuriz, Ticio Escobar, León Ferrari, Diego Fontanet, Belisáio Franca, Caio França, Gambas al Ajillo, Gang , Daniel García, GAS-TAR (Grupo de Arte Socialista – Taller de Arte Revolucionario), Carlos Gatica, Eduardo Gil, Antonio Gonçalves Filho, Gordoloui (Luis Alfonso), Eduardo Grossman, Grupo Chaclacayo, Alberto Harrigan, Walter Heynowski, E.P.S. Huayco,Roberto Jacoby, Eduardo Kac, Guillermo Kexel, Las Yeguas del Apocalipsis, Pablo Lassansky, Pedro Lemebel, Carlos Leppe, Alejandro Leroux, Elena Llosa, Guillermo Loiácono, Eduardo Longoni, Marcos López, Kena Lorenzini, Emmanuel Lubezki, Madres de Plaza de Mayo, Oscar Malca, Luís Manetti, Mario Manusia, Mapa Teatro Laboratorio de Artistas, Liliana Maresca, Markito (Marcus Vinicius Resende Gonçalves), Alfredo Márquez, Meire Martins, André Martirani, Ney Matogrosso, Glauco Mattoso, Mónica Mayer, Gianni Mestichelli, Leila Micollis, Marcelo Montecino, Alejandro Montoya, Movimiento 19 de abril, Horacio Mucci, Mujeres por la Vida, Nelson Muñoz Mera, Luis Navarro Vega, Carlos Negro Tirabassi, Ánjeles Negros, No-Grupo, Novissimo, Glexis Novoa, Domingo Ocarranza Bouet, Luisa Fernández Ordóñez, Rubén Ortiz Torres, Álvaro Oyarzún,Clemente Padín, Esteban Pages, Hernán Parada, Sérgio Péo, Pepitito Esquizo (Carlos Ghioldi), Roberto Pera, Antonio Pérez, J. Pérez, Periférico de Objetos (Ana Alvarado, Daniel Veronese, Emilio García Wehbl, Román Lamas, Paula Nátoli), Néstor Perlongher, Gustavo Piccinini, Picun

(Roberto Barandalla), Pinochet Boys, Piri, Poetas mateístas, Polvo de Gallina Negra, Dea Pompa, Joan Prim, Olkar Ramírez, Domingo de Ramos, Jaime Rázuri, Richiger, Adrián Rocha Novoa, Herbert Rodríguez, Miguel Ángel Rojas, Rolf y Heidi, Gustavo Romano, Juan Carlos Romero, Karto Romero, Manga Rosa, H. Rosas, Lotty Rosenfeld, Enrique Rosito, Vicente Ruiz, Pablo Salas, Osvaldo Salerno, Daniel Santiago, Gerhard Scheumann, Darío Schvarzstein, Edward Shaw, Lucio Solari, Solidarte/México, Julieta Steimberg, Sylvia Suárez, Taller NN, Alfredo Távara, Bráulio Tavares, Teleanálisis, TIC (Taller de Investigaciones Cinematográficas), TIM (Taller de Investigaciones Musicales), TIT (Taller de Investigaciones Teatrales), Toledo, Carlos Troncoso, Marco Ugarte Atala, Héctor "Puchi" Vázquez, Luis Navarro Vega, Vagner Dante Veloni, Ral Veroni, Enrique Viegas, Horacio Villalobos, Carlos Villoldo, Vitão, VSP (Viajou Sem Passaporte), VV. AA. (post-NN), Enrique Wong, Dani Yako, Tim Yohannan, Sergio Zevallos and Silvio Zuccheri.

La Red Conceptualismos del Sur sobre Perder la forma humana (video).

OTHER PRESENTATIONS:

- JUNE 27, 2013 / BABYLON CINEMA / INSTITUTO CERVANTES, BERLIN

  El Canto del CisneThe Instituto Cervantes in Berlin present the documentary El canto del Cisne (Swan song) produced and directed by Glexis Novoa; Kino Babylon, Berlin.

- OCTOBER 12, 2013 / ESPACIO AGLUTINADOR, HAVANA

Curadores come home II (Group exhibition)Curated by Rachel Weis & Sandra Ceballos, Espacio Aglutinador, Havana, Cuba. October 12, 2013.{besps}elcantoaglutinador{/besps}Curadora invitada: Rachel Weiss.Artistas: Celia Gonzáles y Yunior Aguiar.

Estreno en Cuba del documental, “EL CANTO DEL CISNE”. Realizador, Glexis Novoa. Curaduría general y producción: Sandra Ceballos.*“Como llegué a la mayoría de edad durante el postmodernismo, me importan los contextos. Así, cuando Sandra me pidió que participara en un proyecto titulado “Curadores Come Home!”, en lo que me hizo pensar fue en el hecho de que yo (y, como es de suponer, los otros que regresan invitados) me había ido y por eso era hasta necesario que “regresara”. Y, entonces, desde luego, tuve que pensar sobre la razón —en realidad, muchas de las razones— por la que yo había partido, y por la que pudiera estar interesada en regresar. Todo eso se sumaba finalmente a la idea de utilizar esa oportunidad como un modo de volver la mirada al espacio de tiempo durante el cual Cuba ha sido una presencia para mí —ya casi treinta años—, de considerar los profundos cambios que han tenido lugar durante esos años y la invisibilidad de mucho de lo que, a mi parecer, merece ser considerado importante durante ese período.*

Desde luego, no son sólo obras de arte y artistas los que han sido invisibilizados, también lo han sido muchas otras historias. Nadie que lea esta breve nota aquí, en la sala de la casa de Sandra, necesitará que yo abunde sobre eso —sobre lo que está ausente, y sobre por qué está ausente—, de modo que lo dejaré así, y que las obras hablen por sí mismas.”“Es un placer estar de regreso.”(R.W.) (Traducción, Desiderio Navarro)

Listado de obras:“ASÍ NO SE DA EL CAFÉ”, Video instalación, dimensiones variables, 2013. Celia – Yunior. ”Había una infraestructura en esa calzada, estaba el Bodegón de Toyo, después venía una bombonera, al lado había un café de tres kilos, después el de mi papá, después había una quincalla, después venía una puerta que era un pasadizo hacia adentro y había una casa familiar con un jardín precioso, después venía una mueblería, después había una fotografía muy conocida que era la fotografía Dalia, después al lado venía una sastrería y al lado una farmacia.”

“EL CANTO DEL CISNE”, 2012 (53:03 min).Estreno en Cuba del Documental realizado y dirigido por Glexis Novoa para la exposición, “Perder la forma humana”, curada por Red

Conceptualismos del Sur, Museo Reina Sofía, Madrid, Octubre 25, 2012. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina a partir de la documentación recopilada en una investigación en proceso, que abarca la primera década (1979-1990) del performance en Cuba y algunos aspectos del arte conceptual de la época.
sanpedro@cubarte.cult.cu Phone: 52913215 25 y 6. Vedado. La Habana.

PRESS:

- El arte latinoamericano de la indisciplina por Iván de la Nuez, El País, Madrid, 27 Octubre de 2012.

- *Museo Reina Sofía prepara amplia muestra sobre arte y dictaduras en Latinoamérica por Elisa Cárdenas, La Tercera, Argentina, 30 de junio de 2012.*

- *El arte que desafío vendas y prejuicios por Beatriz Vignoli, Pagina 12, Argentina, 26 de agosto de 2012.*