

Spring 2020

Archives of Consciousness: Six Cuban Artists Rewall Panels

Fairfield University Art Museum

Follow this and additional works at: <https://digitalcommons.fairfield.edu/archivesofconsciousness-ephemera>

This item has been accepted for inclusion in DigitalCommons@Fairfield by an authorized administrator of DigitalCommons@Fairfield. It is brought to you by DigitalCommons@Fairfield with permission from the rights-holder(s) and is protected by copyright and/or related rights. **You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses, you need to obtain permission from the rights-holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/or on the work itself.** For more information, please contact digitalcommons@fairfield.edu.

Manuel Mendive Hoyo

b. 1944

The legendary Manuel Mendive's art celebrates the deeply ingrained roots of Afro-Cuban religion and culture. His vibrant work is rife with symbolism strongly influenced by the *Santería* religion, which developed in Cuba among West African slaves. *Santería* means the "worship of saints," and is a system of beliefs that merges aspects of the African Yoruba religion with elements of Roman Catholicism. *Oricha* saints, priests, and protective Eleguá spirits surrounded by natural elements, such as water and trees, and in some cases even painted on palm tree bark, convene harmoniously in luminous paintings. These biomorphic figures are half-human and half animal, some with wings and others with three legs, a reference to both the trinity in Catholicism and the trinity of body, spirit, and nature embraced by *Santería* and visualized by Mendive.

Mendive, who graduated from San Alejandro Academy in 1964, a few years after the Cuban revolution, has always worked in a variety of media, ranging from pastel, painting, bronze, and wood sculpture to musical ritual performances, in which he paints the bodies of the dancers, creating a living artwork. In his paintings as well as his performances, undulating figures with mask-like faces interact with one another and their natural environment in a rhythmic and fluid manner as they embark upon their metaphysical journey. Mendive's incorporation of natural objects, such as shells, sand, and thread sewn into the canvas, emphasize the importance in Yoruba spirituality of embracing the earth to attain profound consciousness and transcendence in fulfillment of one's destiny.

Manuel Mendive Hoyo

n. 1944

El legendario arte de Manuel Mendive celebra las raíces profundamente arraigadas de la religión y la cultura afrocubanas. Su vibrante obra está llena de simbolismo fuertemente influenciado por la religión de la *Santería*, que se desarrolló en Cuba entre los esclavos de África Occidental. *Santería* significa "adoración de santos" y es un sistema de creencias que fusiona aspectos de la religión africana yoruba con elementos del catolicismo romano. Santos orichas, sacerdotes y espíritus protectores de Eleguá rodeados de elementos naturales, como el agua y los árboles, y en algunos casos incluso pintados sobre la corteza de una palmera, se reúnen armoniosamente en cuadros luminosos. Estas figuras biomórficas son mitad humanas y mitad animales, algunas con alas y otras con tres patas, una referencia tanto a la trinidad en el catolicismo como a la trinidad de cuerpo, espíritu y naturaleza abrazada por la *Santería* y visualizada por Mendive.

Mendive, quien se graduó de la Academia de San Alejandro en 1964, pocos años después de la revolución cubana, siempre ha trabajado en una variedad de medios, desde el pastel, la pintura, el bronce y la escultura de madera hasta las actuaciones rituales musicales, en las que pinta los cuerpos de los bailarines, creando una obra de arte viva. Tanto en sus pinturas como en sus acciones artísticas, unas figuras ondulantes con rostros enmascarados interactúan entre sí y con su entorno natural de forma rítmica y fluida a medida que se embarcan en su viaje metafísico. La incorporación por parte de Mendive de objetos naturales, como conchas, arena e hilo cosidos en el lienzo, enfatiza la importancia en la espiritualidad yoruba de abrazar la tierra para alcanzar una profunda conciencia y trascendencia en el cumplimiento del propio destino.

Eduardo Roca Salazar "Choco"

b. 1949

The artist and master printmaker known as Choco is internationally recognized for his collagraphy, a printmaking technique in which the image is composed from a variety of found objects placed on a plate, then inked and pressed. The son of agricultural workers from a village near Santiago de Cuba, he was one of the first artists of the post-revolutionary period to benefit from the nationalization of schools in the 1960s. Due to the shortage of materials in the 1980s, a result of the US embargo and the Soviet Union's economic crisis, artists such as Choco had to be resourceful. For this reason, he started using objects such as rope, cigar labels, sand, and fabrics to make his prints, giving them a three-dimensional and textural quality. This process informs the meaning of his works by reflecting the everyday life of Cubans and the complexities of their racial makeup. By using objects, such as cigar wrappers, he embeds the prints with a deep layer of local historical significance.

As an Afro-Cuban, Choco addresses the challenges of racial identity in a society and state that suppressed African heritage, spirituality, and culture. His geometric and abstracted heads capture the diversity and racial mix of Cubans with their African mouths and oriental eyes, resulting in what he considers a "universal man," who embodies the complexities of human experience. The arrow in his portraits represents the path from the realm of spirits to that of the living, or the past to the present, referencing the pervasive influence of his ancestry and origins.

Eduardo Roca Salazar "Choco"

n. 1949

El artista y maestro grabador conocido como Choco es reconocido internacionalmente por su collage, una técnica de grabado en la que la imagen se compone de una variedad de objetos encontrados colocados en un plato, luego entintados y prensados. Hijo de obreros agrícolas de una aldea cercana a Santiago de Cuba, fue uno de los primeros artistas del período posrevolucionario en beneficiarse de la nacionalización de las escuelas en la década de 1960. Debido a la escasez de materiales en la década de 1980, como resultado del embargo estadounidense y la crisis económica de la Unión Soviética, artistas como Choco tuvieron que ser ingeniosos. Por esta razón, comenzó a utilizar objetos como cuerdas, etiquetas de cigarros, arena y telas para hacer sus impresiones, dándoles una calidad tridimensional y textural. Este proceso informa el significado de sus obras reflejando la vida cotidiana de los cubanos y las complejidades de su composición racial. Mediante el uso de objetos, como envolturas de cigarros, incrusta las impresiones con una capa profunda de significado histórico local.

Como afrocubano, Choco aborda los desafíos de la identidad racial en una sociedad y un estado que suprimió la herencia, la espiritualidad y la cultura africanas. Sus cabezas geométricas y abstractas capturan la diversidad y la mezcla racial de los cubanos con sus bocas africanas y ojos orientales, dando como resultado lo que él considera un "hombre universal," que encarna las complejidades de la experiencia humana. La flecha en sus retratos representa el camino desde el reino de los espíritus hasta el de los vivos, o desde el pasado hasta el presente, haciendo referencia a la influencia penetrante de su ascendencia y sus orígenes.

Luis Enrique Camejo

b. 1971

A master of the urban landscape, Camejo left Pinar del Rio for Havana at a young age to study at the National Art School (ENA) and later attended and taught at the Instituto Superior de Arte (ISA), dedicating himself to the discourse of painting. His distinctive style arose from his blurred photographs, which he translates effectively into watercolors, and eventually paintings. He edits these images and paints them with a monochromatic palette in hues of grey, black, or blue, thereby conditioning the gaze and filtering the scene.

Camejo infuses his evocative paintings with a nostalgic, romantic quality. Often devoid of humans, the cityscapes convey a sense of loneliness, isolation, and longing. These under-populated evanescent scenes resemble snapshots in which only certain elements, such as a car, bike, or light fixture, are distinctly captured. Iconic objects, such as Soviet cars and trucks, are monumentalized by their status and necessity. A common theme is the Malecón, the broad esplanade, roadway, and seawall along the coast of Havana. With its stark concrete wall, it embodies the entrenched separation between Cuba and the limitless world beyond, the noise of Havana and the quiet expanse and nothingness of the ocean. While his oeuvre consists predominantly of rainy scenes of Havana, his recent works reflect his travels abroad and reveal his consistent visual questioning of how objects and sites define their respective societies.

Luis Enrique Camejo

n. 1971

Maestro del paisaje urbano, Camejo partió de Pinar del Río hacia La Habana a una edad temprana para estudiar en la Escuela Nacional de Arte (ENA) y luego asistió y enseñó en el Instituto Superior de Arte (ISA), dedicándose al discurso de la pintura. Su estilo distintivo surgió de sus fotografías borrosas, que traduce efectivamente en acuarelas, y eventualmente en pinturas. Edita estas imágenes y las pinta con una paleta monocromática en tonos de gris, negro o azul, condicionando así la mirada y filtrando la escena.

Camejo infunde en sus evocadoras pinturas una cualidad nostálgica y romántica. A menudo desprovistos de seres humanos, los paisajes urbanos transmiten una sensación de soledad, aislamiento y anhelo. Estas escenas evanescentes y subpobladas se asemejan a instantáneas en las que sólo ciertos elementos, como un coche, una bicicleta o una lámpara, se capturan claramente. Los objetos icónicos, como los coches y camiones soviéticos, son monumentados por su estatus y necesidad. Un tema común es el Malecón, la amplia explanada, la calzada y el malecón a lo largo de la costa de La Habana. Con su muro de hormigón, encarna la arraigada separación entre Cuba y el mundo sin límites del más allá, el ruido de La Habana y la tranquila expansión y la nada del océano. Mientras que su obra consiste predominantemente en escenas lluviosas de La Habana, sus obras recientes reflejan sus viajes al extranjero y revelan su constante cuestionamiento visual de cómo los objetos y los sitios definen sus respectivas sociedades.

Abel Barroso Arencibia

b. 1971

Early on in his career at the Instituto Superior de Arte, Barroso was recognized for his woodblock prints, which eventually led to his distinctive idiosyncratic wooden sculptures. In the 1990s, he began placing his carved woodblocks on the wall and the respective print on the floor, deconstructing the order and process, and emphasizing the matrix over the final impression. These matrices eventually became independently carved and inked wooden sculptures take the form of cell phones, calculators, computers, and games. His whimsical and ironic creations invite the beholder to interact with them and activate their primitive functionality by manipulating their archaic mechanisms.

Themes of immigration and the effects of globalization and technology pervade Barroso's work. He uses political humor and wit to address the difficult economic situation in his country, balancing contrasting perceptions of unique works of art and mass reproduction, fine craftsmanship and roughly fashioned handicrafts. His clever wooden constructions, made without the use of glue, nails, or screws, exemplify the challenges in accessing new technologies in Cuba. Together with his works on paper—painstakingly made out of hundreds of tiny pencil shavings—they parallel the arduous challenges Cubans experience in everyday life and the obstacles to emigration. Barroso explores the tenuous notions of borders by focusing on the socio-political frontiers that he witnesses every day. His recent works are broad and universal in scope, commenting on the tensions between cultures and the obstacles faced by migrants throughout the world.

Abel Barroso Arencibia

n. 1971

Al principio de su carrera en el Instituto Superior de Arte, Barroso fue reconocido por sus grabados en bloques de madera, lo que finalmente lo llevó a sus distintivas esculturas de madera idiosincrásicas. En la década de 1990, comenzó a colocar sus bloques de madera tallada en la pared y la impresión respectiva en el piso, deconstruyendo el orden y el proceso, y enfatizando la matriz sobre la impresión final. Estas matrices eventualmente se tallaron independientemente y las esculturas de madera entintadas toman la forma de teléfonos celulares, calculadoras, computadoras y juegos. Sus caprichosas e irónicas creaciones invitan al espectador a interactuar con ellas y activar su funcionalidad primitiva manipulando sus mecanismos arcaicos.

Los temas de la inmigración y los efectos de la globalización y la tecnología impregnan el trabajo de Barroso. Utiliza el humor político y el ingenio para abordar la difícil situación económica de su país, equilibrando las percepciones contrastantes de las obras de arte únicas y la reproducción masiva, la artesanía fina y las artesanías más o menos elaboradas. Sus ingeniosas construcciones de madera, hechas sin el uso de pegamento, clavos o tornillos, ejemplifican los desafíos para acceder a las nuevas tecnologías en Cuba. Junto con sus trabajos sobre papel, hechos con cientos de pequeñas virutas de lápiz, son paralelos a los arduos desafíos que los cubanos experimentan en la vida cotidiana y a los obstáculos a la emigración. Barroso explora las tenues nociones de fronteras centrándose en las fronteras sociopolíticas de las que es testigo cada día. Sus obras recientes tienen un alcance amplio y universal, comentando las tensiones entre culturas y los obstáculos a los que se enfrentan los migrantes en todo el mundo.

Mabel Poblet Pujol

b. 1986

The powerful and dynamic mixed media works by Mabel Poblet examine female identity within a strict social order. As the protagonist of many of her pieces, Poblet combines her personal experiences and self-evaluation with broader issues of the meaning of feminine beauty. Her images of women wearing wigs and colorful stockings in enclosed box-like spaces illustrate the disguises women wear to adhere to conventions, the parameters of which Poblet puts into question. These shimmering bold images of women are superimposed with hundreds of small translucent plastic flowers created by female inmates of the Holguín prison, raising the aesthetic value of such objects of kitsch and validating their meaning. The theme of levitation, embodied by female figures in clouds or floating in water, expresses Poblet's desire to avoid confinement and break boundaries.

In addition to such exercises in introspection, Poblet looks outward in her exploration of aspirations and anxieties associated with migration and mobility. Her luminous *Travel Diaries* are circular works composed of cut-up photographs of places she visits, fragmented memories pieced together to produce a revised world view. Her technical process involves cutting photographs into tiny shards and then reconstructing them to create a completely new vision and dimensionality. As a young artist, who was trained at San Alejandro and Instituto Superior de Arte (ISA) and has had extensive exposure to the international art scene, her preoccupation with freedom in all its forms has evolved from a focus on the containment of the body to the dismantling of barriers and formulaic perceptions.

Mabel Poblet Pujol

n. 1986

Las poderosas y dinámicas obras de medios mixtos de Mabel Poblet examinan la identidad femenina dentro de un estricto orden social. Como protagonista de muchas de sus piezas, Poblet combina sus experiencias personales y su autoevaluación con temas más amplios sobre el significado de la belleza femenina. Sus imágenes de mujeres con pelucas y medias de colores en espacios cerrados en forma de caja ilustran los disfraces que usan las mujeres para adherirse a las convenciones, cuyos parámetros Poblet pone en duda. Estas imágenes brillantes y audaces de las mujeres se superponen con cientos de pequeñas flores plásticas translúcidas creadas por las reclusas de la prisión de Holguín, elevando el valor estético de tales objetos de kitsch y validando su significado. El tema de la levitación, encarnado por figuras femeninas en las nubes o flotando en el agua, expresa el deseo de Poblet de evitar el confinamiento y romper los límites.

Además de estos ejercicios de introspección, Poblet mira hacia afuera en su exploración de las aspiraciones y ansiedades asociadas a la migración y la movilidad. Sus luminosos diarios de viaje son obras circulares compuestas por fotografías recortadas de lugares que visita, recuerdos fragmentados que se juntan para producir una visión del mundo revisada. Su proceso técnico consiste en cortar fotografías en pequeños fragmentos y luego reconstruirlas para crear una visión y una dimensionalidad completamente nuevas. Como joven artista, que se formó en San Alejandro y en el Instituto Superior de Arte (ISA) y ha tenido una amplia exposición a la escena artística internacional, su preocupación por la libertad en todas sus formas ha evolucionado desde un enfoque en la contención del cuerpo hasta el desmantelamiento de las barreras y las fórmulas de percepción.

Juan Roberto Diago Durruthy

b. 1971

Diago's deeply moving, spiritual, abstract works made up of geometric pieces of canvas, deeply woven together as well as his texturally raw paintings on wooden planks draw upon the complexities of his Afro-Cuban heritage. His work addresses racism in Cuba from his personal experience, as well as the history of slavery, and criticizes the post-revolutionary attempt to suppress and deny black culture. Diago was raised with the strong Afro-Cuban religious traditions of Santería embraced by his family and community, whose belief systems resonate throughout his oeuvre. Inspired by his grandfather and father, both artists, he attended the San Alejandro Academy, where he began his artistic exploration of racial identity.

Diago's use of basic materials, such as simple cloth and discarded wood and metal, provide his work with a visceral quality that reflects the poor living conditions of many Afro-Cubans. He literally and emblematically exposes his roots with devices, such as braided and knotted cloth that allude to the way slaves tied their hair. While his early work from the 1990's was angrier and more figurative and colorful, his canvases produced after 2009 are thoughtful, abstract, and monochromatic. These imposing black and white compositions project their potency with simple elegance and subtly embedded messages. Composed of cloth fragments pieced together, the works manifest the history of the African diaspora, blending the past and present, primitive and urbane, traditional and novel.

Juan Roberto Diago Durruthy

n. 1971

Las obras abstractas, espirituales y profundamente conmovedoras de Diago, compuestas de piezas geométricas de lienzo, profundamente entretejidas, así como sus pinturas en bruto sobre tablones de madera, se inspiran en las complejidades de su herencia afrocubana. Su obra aborda el racismo en Cuba desde su experiencia personal, así como la historia de la esclavitud, y critica el intento posrevolucionario de suprimir y negar la cultura negra. Diago se crió con las fuertes tradiciones religiosas afrocubanas de la Santería abrazadas por su familia y su comunidad, cuyos sistemas de creencias resuenan a lo largo de su obra. Inspirado por su abuelo y su padre, ambos artistas, asistió a la Academia de San Alejandro, donde comenzó su exploración artística de la identidad racial.

El uso de materiales básicos, como telas simples y madera y metal desechados, confiere a su obra una calidad visceral que refleja las malas condiciones de vida de muchos afrocubanos. Expone sus raíces de forma literal y emblemática con artefactos, como telas trenzadas y anudadas que aluden a la forma en que los esclavos se atan el pelo. Mientras que su primer trabajo de los años 90 tenía un carácter más enfurecido, figurativo y colorido, sus telas producidas después de 2009 son reflexivas, abstractas y monocromáticas. Estas imponentes composiciones en blanco y negro proyectan su potencia con simple elegancia y mensajes sutilmente incrustados. Compuestas de fragmentos de tela, las obras manifiestan la historia de la diáspora africana, mezclando el pasado y el presente, lo primitivo y lo urbano, lo tradicional y lo novedoso.